

当代中国十大舞剧赏析

水月 妈勒访天边 大梦敦煌 野斑马 澳门新娘 大红灯笼高高挂 红梅赞 云南映像 霸王别姬 兰陵王

张莉著

 SMPH

上海文艺出版总社
上海音乐出版社

31132

张
莉著

当
代
中
国
十
大
舞
剧
赏
析

 SMPH
上海文艺出版总社
上海音乐出版社

图书在版编目(C I P)数据

当代中国十大舞剧赏析 / 张莉著. — 上海: 上海音乐出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-80751-162-5

I. 当… II. 张… III. 舞剧-舞蹈艺术-鉴赏-中国-现代
IV. J723.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第020841号

书名: 当代中国十大舞剧赏析

著者: 张莉

出品人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

装帧设计: 王建纲

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 14 图、文 241 面

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

印数: 1-4,000册

ISBN 978-7-80751-162-5/J·132

定价: 49.00元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电话: 021-64855582

张莉·上海大剧院艺术中心综合办公室副主任。

1978年10月生于中国山东省，现居上海。

2000年毕业于山东师范大学音乐系，获文学学士学位；

2003年毕业于上海师范大学音乐学院，

主攻舞蹈教育研究方向，获文学硕士学位。

历任上海艺术研究所《上海艺术家》杂志社编辑；

上海芭蕾舞团办公室副主任；

上海大剧院艺术中心综合办公室、演艺企划部副主任。

曾在《舞蹈》、上海《新民晚报》、

《上海戏剧》、《上海大剧院之友》等

报刊发表舞蹈评论文章。

个人博客空间：blog.sina.com.cn/shanghailily

序

舞剧发生于中国，似乎不满一个世纪，从20世纪20、30年代算起，至多不过80年左右！有一个统计，若从1920年的《麻雀与小孩》开始计算，至2003年，中国可称之为舞剧的作品有147部；若从1950年的《和平鸽》算起，中国舞剧有137部；若从1957年的《宝莲灯》算起，中国舞剧则有128部。这表明，87%以上的中国舞剧都是“当代”语境下的创作。但，2003至2008的五年间数十部舞剧的出现，不仅催生了中国舞蹈“数字空间”的“超级繁荣”，而且刺激了舞剧观念和舞台呈现的全方位更迭。这是一个前所未有的机遇，意味着对所谓“舞蹈艺术的最高形式”的关注度成几何级数飙升！这也是一个前无古人的挑战，当潮流涌起、澎湃激越的时候，泥沙俱下、乌云遮月的情形就会发生。表象上的数量之优并不能掩饰实质和本体的弱势，但“失败是成功之母”，数量是质量的前提。

一时间，舞剧成为舞蹈表达的“硬通货”，它日益有了可以伸展的论说时空。于是，阐释的人们开始“好奇”地蜂拥了……

但眼前的这本《当代中国十大舞剧赏析》，作为评价著作出炉，还是构成了特异性的价值的。作者张莉，曾就读于上海师范大学郑慧慧教授门下，取得舞蹈教育专业的硕士学位之后，只身“游弋”于上海芭蕾舞团、上海大剧院艺术中心。几年行走，“江湖”之事不谙，却陶冶了些许“书卷气”，专心于以笔为媒介，对舞蹈品头论足。心气旺盛，令人赞叹！

《当代中国十大舞剧赏析》无疑是一个“硬课题”。说它“硬”，不仅因为论者与剧作的“零距离”接触，使这种言说具有“马上剧评”的价值；而

且，论者选择的评说对象，同样是无法回避但具备“硬性”界说指标、必须言明的对象。说它“硬”，还因为有胆识碰触这十部舞剧，并以个人名义和立场面对众说纷纭的舞界，坦然表达一点真实的思辨，更为重要的是，捧出一颗恋舞的赤心，精神可嘉！

长期以来，中国舞学始终期待强有力、上档次和个性化的著作出现，尤其渴求那种能够对舞蹈思维进行深层发掘、赋予学理依据的成果。《当代中国十大舞剧赏析》虽然没有在宏观视野上做全方位的探究，但它独辟蹊径管窥舞学最具挑战性的领域——舞剧并给予专门化研究的态度和切入点，以本体研究和艺术学视角为纲，在纵横比较的史论构思中，阐释立论，表达个性解读结果。难度矣，韧度矣，勇气可贵矣！

新思维、新学科和新观点，是舞学永恒的期待，也是理性发展的见证。《当代中国十大舞剧赏析》在力所能及的范畴里，竭尽“创新”思维之能事，在貌似普及与推广的观念领引下，深入浅出地将价值判断与思维观照“糅合”进去；在资料齐备的感官刺激里，追求平实写作中的奇峰险境。于是，全篇有了视觉新颖、思考活跃、涉猎宏阔的气质，也有了破除常规、独辟蹊径的结构。尤其，那关于每部戏的个性化的界定，非常人敢为，恭喜矣！

显然，在舞界，张莉是个新人，但她分明让人们感受到了她的“新锐”之气！这是新天地的召唤，更是新思维的催生。虽然看起来，这种气息来得稚嫩些，但毕竟，它透露了舞学“梯队”的苗头，预示了架构的可能性。

建议那些亲近舞蹈的人们，不妨接触一下这本书，因为它有不可小视的功能价值。

羅斌

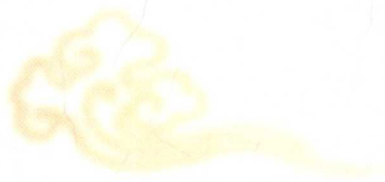
二〇〇八年七月

大象无形的至高艺术境界

当代中国十大舞剧之

水

月

编导：林怀民

音乐：选自巴赫《无伴奏大提琴组曲》

灯光设计：张赞桃

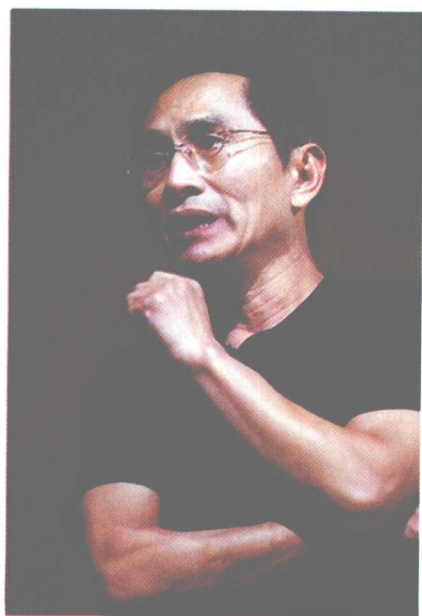
舞台设计：王孟超

服装设计：林璟如

11.18. 1998

首演时间

1998年11月18日 云门舞集首演于台北

编

导

介

绍

林怀民，1947年生于中国台湾。

14岁开始发表小说，22岁出版《蝉》，是20世纪60、70年代文坛瞩目的作家。1965年考入台湾政治大学，并开始习舞。1970年赴美国爱荷华大学攻读文学，课余在舞蹈系听课，系统地学习了M.格雷厄姆的现代舞理论。

1972年获艺术硕士学位后回到台湾。1973年创办台湾地区第一个现代舞团“云门舞集”，当时，提出的口号是：中国人作词、作曲，中国人编舞、中国人跳给中国人看！1999年，欧洲舞蹈杂志将他选为“20世纪编舞名家”。2000年，国际芭蕾杂志将他列为“年度人物”，同年获选法国里昂国际舞蹈节最佳编导。2005年，入选美国时代杂志“亚洲英雄榜”。2006年，获I S P A国际表演艺术协会颁赠的卓越艺术家奖。其编舞作品有《白蛇传》《薪传》《红楼梦》《九歌》《家族合唱》《流浪者之歌》《风·影》《行草三部曲》《水月》等近150部，其中《水月》被认为是林怀民20世纪90年代的巅峰之作，甚至被誉为“20世纪当代舞蹈的里程碑”。

剧

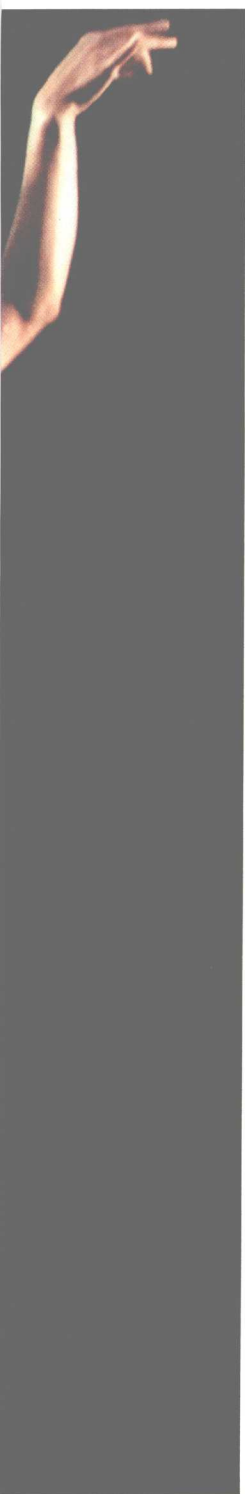
情

介

绍

《水月》是一出没有中场休息的舞作，共分八段。编舞由“镜花水月毕竟总成空”的偈语获得灵感，舞

蹈动作则根据熊卫先生所创“太极导引”的原理发展成形，佛家理论在此得到充满诗意的诠释，尤其是虚实、有无、阴阳之间的关系，配合巴赫无伴奏大提琴组曲的旋律，仿如东西方在哲学、音律领域里的美妙相遇。幕起时一位舞者静观黑地板上白色的水影，之后舞台上、后侧有镜子出现，显示舞者倒影，最后舞台被水淹没，舞者便在这片广阔的水镜上舞蹈。节目结束时，人去楼空，独剩余波荡漾、似有若无的水波。

著

者

评

点

艺术的终极是哲学，有深度的艺术一定是带有哲学意味的，《水月》就是这样一部能够体现哲学意蕴的舞蹈作品。太极、巴赫音乐、明镜与流水，几个元素在林怀民的脑子里偶然相遇，天意促成了“镜花水月毕竟总成空”的主题。这句佛门偈语既是宗教的，也是哲学的，是一种人生的态度，沉静、空灵、超拔的大境界，也许只有代表着东方身体哲学的太极才是最适合的表现形式。大提琴演奏家麦斯基对巴赫《无伴奏大提琴组曲》异常缓慢的诠释方式，与舞蹈源源不绝的能量流动完美搭配，中西文化在意境上找到了吻合点。明镜和流水不只为点题之用，也营造了亦真亦幻，以不变映照万变的空间，构思可谓巧妙。至此，舞蹈、音乐、舞美与主题达到高度和谐，形、意、神得以完美统一。林怀民不是唯一探索舞蹈中运用太极训练的编舞家，但他能将传统的中国身体训练经过转换与诠释，与舞蹈的剧场结合，呈现如此深远的禅境，在不经意间使人获得生命的感悟，确实将舞蹈艺术推向了一个新的发展高度。

“《水月》原始的创作动机只是希望透过太极导引的一些动作原则编个舞，让舞者们上导引课更有兴趣，”编舞林怀民讲述《水月》之由来时这样说，“古琴是初步想到的音乐。后来觉得巴赫《大提琴独奏组曲》的意境跟古琴的宁静很接近，就琢磨起巴赫了。1998年我在德国慕尼黑开始与舞者工作。有一天，走过市中心看到临街二楼一排长镜映照路人，觉得可以用镜子作为舞台的装置。当天晚上，‘水月’的名字涌现。‘镜花水月’，水也成为舞美的因素。音乐，舞美，动作俱全，我找到发展的方向，剩下的就是如何把这些因素发展互动了。其余的就是我和云门舞者在1998年的技术，素养，气质，和心情的展现了。创作时最重要的课题是找到一个‘限制’，然后在这个限制里作最大的发挥，《水月》就是一个例子。”

水波潋滟，月光清冷。《水月》冥想式的舞蹈如水清宁缓慢地流淌，间或涌起几朵浪花。由太极生发的身体律动呈现连绵不断、周而复始、柔中带刚的宇宙节奏，黑与白、明与暗，中国古典哲学阴阳二元论构成舞台色调选择的依据，明镜与水将舞者的身影层层倒映，虚实之间生成灵动幻化之美。待到尽头，舞者一一隐去，带走了之前所有的幸与不幸，挣扎、焦虑与困惑，唯有空静的舞台水声自在，无言却令人了悟“镜花水月毕竟总成空”的意味。《水月》带领我们观照生的世界，人生浮华如同幻象，各色生命的历程终究化为空无，爱欲纠葛也许经历后才能明白，原来活着不必如此执著，幡然醒悟人生原本如此简单，舍此身外，别无他想的清明。想到此，还有什么世俗之心不能放下？还有什么心结不可释然呢？

作品中的舞蹈动作源自太极，舞者呼吸吐纳，由丹田导气引身，带

动肢体的动作。为了将太极的动作抒情地表达出来，林怀民在创造舞蹈语汇时大量使用了长线，刻意把线拉长，使其有着与呼吸一般源源不绝的意象。然后在情感上着墨，舞蹈动作就有了抑扬顿挫的内涵，最后再加上一些别的素材，比如我们可以看到除太极外，偶有M.格雷厄姆的仰倒动作，但又不破坏作品的整体节律。当我们的现代舞紧追西方脚步的时候，林怀民却反其道而行之，从中国身体文化的太极中寻找动作的源泉。太极是中国传统哲学思想的动态体现，刚柔并济、虚实相生、重心低沉，以曲线运动为原则，不重形而强调以内心修行为主的吐纳呼吸，体现了强调身体内在意识的意念构图的东方身体哲学，有别于西方强调身体外在造型的几何构图理念。和以前的一些作品相比，林怀民在《水月》中放弃了形式上的美，从更根本的人的身体上去寻找呼吸的节奏，吐纳之间蕴含的能量，舞台上的舞者如同自己与自己的对话，舞者之间彼此牵动，寻找有无、虚实之间的关系，回到了太极的本质，也回到了东方哲学一贯寻索的本质。也许因为不执著于动作，动作才有了更大的纾解，也许因为放弃了形式，形式才有了重新出发的可能。林怀民以更自由的方式为人体动作找到美的可能。

《水月》中舞者极尽屈张的上半身，也许会使人误认为是西方的表现手法，其实这是太极门派中的一种。西方现代舞本来是受东方戏剧影响的，到了我们这一代却反过来，林怀民说究竟是谁学谁倒是个很有趣的问题。关于如何对待中与西，传统与现代的问题，林怀民说：“传统与现代都是我生活的一部分，与其说我怎么思考这些策略的问题，不如说我这个人没有框框。我从未想过把东西方舞蹈融合的问题。我的编作反映创作时舞者身体与技艺的状态，也反映我的生活，而我的生活从来不是绝对的传统中国，也不是典型的西方。我喝咖啡，也泡乌龙茶。不

