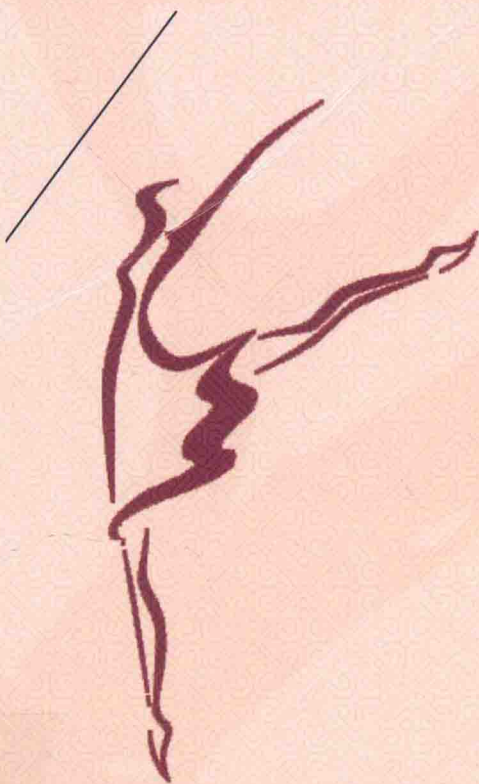

北京舞蹈学院科研成果
出版资助计划项目
Publishing Funding Project of Academic
Achievement of Beijing Dance Academy

北京舞蹈学院舞蹈研究所◎编

艺术思维与文化思辨：
多元视野中的舞蹈
——学术讲座·学术沙龙·
教授工作坊纪实文集（2016）

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

北京舞蹈学院科研成果
出版资助计划项目
Publishing Funding Project of Academic
Achievement of Beijing Dance Academy

北京舞蹈学院舞蹈研究所◎编

艺术思维与文化思辨： 多元视野中的舞蹈

——学术讲座·学术沙龙·
教授工作坊纪实文集（2016）

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术思维与文化思辨：多元视野中的舞蹈——学术讲座·学术沙龙·教授工作坊纪实文集 (2016). / 北京舞蹈学院舞蹈研究所编. —北京：中央民族大学出版社，2018. 5

ISBN 978-7-5660-1459-7

I. ①艺… II. ①北… III. ①舞蹈艺术—文集 IV. ①J7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 293557 号

艺术思维与文化思辨：多元视野中的舞蹈

——学术讲座·学术沙龙·教授工作坊纪实文集 (2016)

编者 北京舞蹈学院舞蹈研究所

责任编辑 白立元

责任校对 胡菁瑶

封面设计 汤建军

出版者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号

邮编：100081

电话：68472815 (发行部)

传真：68932751 (发行部)

68932218 (总编室)

68932447 (办公室)

发行者 全国各地新华书店

印刷厂 北京盛华达印刷有限公司

开本 787×1092 (毫米) 1/16 印张：10.75

字数 160 千字

版次 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5660-1459-7

定价 48.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

2015年11月，北京舞蹈学院舞蹈研究所正式成立，作为学校单独建制的学术研究性部门，在承继原科研处舞蹈教育研究所的职能之外，进一步优化、组织实施全校性的公共学术活动。

舞蹈研究所成立一年多以来，积极开展各项全校性学术活动，受到校内外师生的广泛关注，业已形成了三个系列学术活动品牌——“舞院讲堂”“舞院沙龙”“教授工作坊”。

其中，“舞院讲堂”作为延续性的学术活动，继续采用系列性的主题讲座形式，邀请各界专家围绕特定主题展开多方位、立体化的学术讲座；“舞院沙龙”内含“新书推介”“作品公论”两个系列，对学术书籍与舞蹈作品进行重点推介，并以开放空间的沙龙形式深入探讨学术研究与艺术创作中备受关注的热点问题；“教授工作坊”作为全新的学术活动板块，主要聚焦舞蹈科学的研究成果，邀请舞蹈科学领域的知名专家开设集成果交流与经验共享为一体的工作坊，推广舞蹈科学研究的前沿成果，促进科研成果在应用领域内的有效转化。

本书集收录了2016年北京舞蹈学院舞蹈研究所组织实施的三个系列学术活动的文字资料。其中，“舞院讲堂”全文收录讲座内容，为读者呈现思想的现场，“舞院沙龙”和“教授工作坊”则以综述形式汇集相关研究与创作领域的信息。

细心的读者可能会发现，本年度“舞院讲堂”虽然包含两个系列主题，但在比重上有明显区别。“古代中国与古典艺术”作为常设专题，旨在拓宽对传统艺术的感性经验，同时在宏观上构建中国传统文化的认识框架。文集中收录的两次主题讲座分别邀请到北京师范大学刘成纪教授、青年昆曲研究者姬超老师，以中国

上古乐舞和昆曲为研究对象，勾画出中国传统文化的恢宏图景。

另一主题则更具时效性和针对性。2016年恰逢戴爱莲先生诞辰百年纪念，作为北京舞蹈学院纪念戴爱莲先生诞辰百年系列活动之一，“舞院讲堂”精心策划组织了专题系列学术讲座，以此来缅怀为中华人民共和国舞蹈事业做出卓越贡献的先驱前辈。作为一位对中国舞蹈事业产生深远影响的传奇先驱，戴爱莲的一生充满艺术活力与生命魅力。她自幼在西方接受系统的芭蕾舞训练，有着深厚的舞蹈造诣。回到祖国后，她醉心于民族舞蹈艺术，深入民间学习不同民族和地域的传统舞蹈，并将之搬上舞台，极大地推进了中国现代舞蹈艺术的发展。她创作的《荷花舞》和《飞天》荣获“20世纪中华民族舞蹈经典作品”的称号，成为当代舞蹈艺术的彪炳之作。“舞院讲堂”邀请到罗斌、王九成、徐辉、刘建等多位来自不同研究领域的专家，从多元视角对戴爱莲先生为中国舞蹈事业做出的卓越贡献进行深度解读。其中，来自舞蹈业界的专家们在讲座中主要以戴先生的艺术品、人品为切入点，特别突出了她对中国民族舞蹈艺术的发掘与加工，为当代非物质文化遗产事业提供了极具价值的参考。而其他文化与艺术研究领域的专家们则提供了舞蹈学科之外的独特视角，让我们有机会领略与品味一代先驱立体、丰富的人生经验。

互联网时代的到来让知识的获取途径更加多样、简便，打开电脑，巨量的信息与知识扑面而来，甚至让人缺少喘息定睛与仔细审读的机会。这种简便迅捷让人们越来越少地以面对面的方式来进行知识信息的分享与交流，而学术现场所产生的思想碰撞，其魅力也日渐少有人领略。北京舞蹈学院舞蹈研究所坚持以讲座、沙龙、工作坊等形式开展学术活动，除了为学院师生提供更加广阔、更具深度的学术内容外，还特别注重打造一个学术的“现场”，学者专家们在学术现场所展露出的风范气度，问答环节所引发的后续思考，都让这种学术“现场”延伸拓展出更加深广的思维领域。

本书是对这些学术“现场”的记录，虽然无法复现真实现场的魅力，但对于许多有兴趣却无缘莅临现场的读者们来说，这样的记录也是大有裨益的。

编者

目 录

舞院讲堂·纪念戴爱莲诞辰百年系列讲座	(1)
纪念戴爱莲诞辰百年系列讲座	(3)
多媒体语境下的传统舞蹈语言建构	
——由戴爱莲艺术作品所想到的	(5)
从戴爱莲的“人人跳”到心灵舞蹈法	(18)
叶浅予笔下的戴爱莲	(20)
身体的灵韵	
——关于舞蹈本体的思考	(24)
戴爱莲与中国职业化民间舞道路	(31)
用“民族形式”创建中国民族舞蹈的开拓者	(48)
论中国古典舞音乐的表现形式	
——从戴爱莲的“荷花舞”谈起	(67)
我与戴先生	(81)
舞院讲堂·古代中国与古典艺术专题讲座	(97)
讲述最细腻的中国	
——昆曲之美	(99)

百兽率舞与中国上古乐舞的黄金时代	(108)
舞院沙龙·作品公论系列	(127)
《流淌在时间中“即现”的舞蹈》：艺术的技法与观念	(129)
《人间情味》：“极简”与“匠心”	(132)
《粉·墨》	(135)
舞院沙龙·新书推介系列	(139)
推介书目：《身份、模态与话语——当代中国民间舞反思》	(141)
推介书目：《亦文亦舞 舞在当下》《爱上纽约 世界舞台——纽约表演 艺术之旅》《东方舞蹈审美论》	(144)
推介书目：《舞蹈批评导论及精品赏析》《微时代的微舞评》	(148)
推介书目：《文化史视野下的西方舞蹈艺术》《中国古典舞的形式研究》	(151)
教授工作坊	(155)
第一期：舞者旋转的辅助训练研究	(157)
第二期：中西比较视野下的舞蹈科学 ——对于舞蹈教育的作用及实现路径	(161)

纪念戴爱莲诞辰百年系列讲座

戴爱莲先生是中华人民共和国舞蹈事业的开拓者与奠基者之一，她自幼接受西方芭蕾舞与现代舞的专业训练，舞蹈造诣深厚。1940年回国后，她积极投身抗战，用舞蹈激励、鼓舞人民群众的抗战热情，留下了许多脍炙人口的作品。她热爱祖国的舞蹈文化，在战争时期不畏艰险，深入祖国边疆各地学习各民族的传统舞蹈，并于1946年举办了轰动一时的“边疆音乐舞蹈大会”，打开了内地城市与边疆民族地区的艺术交流之窗，第一次让国人意识到我国广袤大地上竟有如此丰富宝贵的舞蹈资源。

戴爱莲

戴爱莲先生在陶行知先生的支持下积极办学，培养学生，这些学生后来都成为中华人民共和国第一批舞蹈教育的中坚力量。中华人民共和国成立之后，戴爱莲先生先后担任华北大学三部舞蹈队队长、中央戏剧学院舞蹈团团长、中央歌舞团团长和北京舞蹈学校校长等职，创作出多部深受广大群众欢迎的舞蹈作品。她领衔创作并出演了中国的第一部芭蕾舞剧《和

平鸽》，她的代表作《荷花舞》与《飞天》均获“20世纪中华民族舞蹈经典”之美誉。作为中国民族舞蹈最热忱的推广者，戴爱莲曾先后访问英国、德国、美国、丹麦、瑞典等多个国家，积极促进国际舞蹈艺术的交流与合作。多年来，她积极推动拉班舞谱在中国舞蹈界的传播，将国际舞蹈艺术的杰出成果引入中国。1996年，年届八旬的戴爱莲被香港演艺学院授予“高级院士”称号；2002年，中华人民共和国文化部授予戴爱莲首届国家“造型表演艺术创作研究成就奖”。

戴爱莲将自己的艺术生命与祖国的命运紧密相连，一同历经战乱的动荡、中华人民共和国成立的喜悦、“文革”的阵痛与改革开放的复兴。她将自己对民族、对国家的一腔热血融入舞蹈艺术事业中，用艺术家独有的方式投身于社会。她视野开阔，思想活跃，挥洒性情，淡泊名利。她的作品紧贴时代脉搏，充满了艺术的智性与人生的感性，尽显一代杰出女性艺术家的卓越风采。

2016年恰逢爱莲先生诞辰百年，北京舞蹈学院组织了系列纪念活动，包括专题展览、纪念晚会和系列学术讲座。为了全方位地呈现戴爱莲先生对中国舞蹈事业的贡献，更好地传承她的艺术理念与文化精神，舞院讲堂邀请到多位学者专家，从不同的角度阐释戴爱莲的人生与艺术，同时在讲座纪实后附专文全景展现戴先生的传奇人生，以飨读者。

多媒体语境下的传统舞蹈语言建构

——由戴爱莲艺术作品所想到的

2016年是中国舞蹈艺术的先驱戴爱莲先生诞辰100周年，围绕戴爱莲先生诞辰百年的主题，舞蹈研究所将陆续开展相关的专题讲座，凸显戴先生及其艺术成就对现当代中国舞蹈的意义与影响。

2016年5月5日晚于本院综合楼6E会议室，由学院舞蹈研究所举办的第七十三期“舞院讲堂”，邀请到我校创意学院青年教师吴振进行专题讲座——《多媒体语境下的传统舞蹈“语言”建构——由戴爱莲艺术作品所想到的》。

吴振老师首先分析了戴爱莲的代表作品《荷花舞》是如何通过传统舞蹈语言的运用，营造出独具中国美学特征的意境。“民族形象”与“民族美感”是戴爱莲创作《荷花舞》时最为重视的创作原则，正是基于对民族文化的了解，才有了《荷花舞》独特的审美形象与舞台

主讲人：吴振

意境。

在多媒体迅猛发展的今天，随着技术的不断更新，如何在多媒体时代寻求民族化的艺术表达，将来自西方文明的镜头语言和摄影技术融入蕴含中国审美传统的舞蹈语汇中，是未来中国多媒体舞蹈影像必然要面对的挑战。吴振老师以自己的作品《琴歌—水墨》为例，对多媒体舞蹈影像中的传统艺术元素进行分析，例如墨舞与中国水墨画的结合等。

吴振老师进一步谈到，当前多媒体语境与舞蹈相结合主要有两种形式：一种是舞蹈影像，例如《琴歌—水墨》这样的单元性舞蹈影有所像短片；另一种是与传统舞台表演相结合的多媒体影像。除了在技术手段方面有所相同之外，二者在创意重点、呈现方式等方面均各有特性。在国际舞蹈影像展映的评奖过程中，舞蹈影像通常被分为纪录式影像、改编类影像和镜头编舞类影像三种类型，这也要求创作者在创意时明确作品的特性，以便在参加影展评奖时能够准确定位。在总结自身参加国际影展经验的基础上，吴振老师认为与国内舞蹈影像作品相比，目前国外舞蹈影像作品的新特点主要是题材范围的拓宽、前沿科技手段的运用，以及专业化和网络化双向发展的趋势。

谈到舞台多媒体影像的创作，吴振老师认为，新媒体舞蹈是从依托影视媒介的二维影像舞蹈(Video Dance)逐步发展形成的一种新的舞蹈形式——融合光电声效多感官体验的互动舞蹈(interactive dance)。作为当今“新媒体舞蹈”范畴内表演领域的前沿分支，“互动舞蹈”(也称“交互舞蹈”)通常是借助LED大屏、投影幕布等介质，运用特效制作、动作捕捉、虚拟现实、传感装置、体感探测、3D映射等技术手段，在人机互动配合中生发出的新形态舞蹈品种。独特的技术手段与创作理念必然会滋养出新的审美形式——融合交互性优势、虚拟性特征与多元化理念的审美形式。

吴振老师通过大量的舞蹈影像作品以及自身在舞蹈影像创作方面的经验，形象、生动、全面地介绍了当前多媒体舞蹈影像在国际范围内的发展现状及未来趋

势。通过对民族传统文化元素的使用，确立独具中国审美的舞蹈影像标识，是未来中国舞蹈影像发展的重要任务之一。新技术带来的新视野，对于传统舞蹈艺术来说既是挑战也是机遇，镜头语言与肢体语言相结合所产生的魅力已经在舞蹈影像作品中初露端倪，拥有广阔的发展空间与艺术创意的无限可能。

文/闫桢桢 图/任妍静

讲座全文——

讲座题目：多媒体语境下的传统舞蹈“语言”建构——由戴爱莲艺术作品所想到的

主讲人：吴振

时 间：2016年5月5日19时

我们先从戴爱莲先生说起。我对她的了解是从去年校庆60周年晚会剪片子，剪到由附中学生跳的她所编创的《荷花舞》时，我想起林怀民说过的一句话：“我第一次看到《荷花舞》时被感动得无以复加。”我觉得这段舞表现出中国人独有的健康和大气之美。在这里，我先给大家放一段当时附中学生跳的这一段吧（《荷花舞》视频）。对我很有启发的是戴先生的一句话：一个民族有一个民族的美感，有一个民族的形象！因此，她反复强调：“搞自己的文化，要爱自己的国家，要爱自己的人民，要爱自己的文化。”民族文化就是我们艺术发展之根，“没有‘根’的东西，我以为是没有前途的东西”（选自戴爱莲口述《戴爱莲——我的艺术与生活》，罗斌、吴静姝记录、整理，人民音乐出版社、华乐出版社，2003年）。尤其是在舞台新媒体领域，发展得非常快，我们首先接触的是国外的东西。就像我们看好莱坞电影一样，我们在想如何用他们的技术来表现我们自己的东西。后来我就受了她的启发，做了一个表现相同意境的舞蹈影像作品。

先给大家看第一部（视频《琴歌—水墨》）。这是我接的一个艺术电影里的一小部分，还没有发行，我做的是里面两部小短片。这是一个五分钟版本，用的古典舞，是我和胡岩合作的。我用了一些素材，讲了一个诗人误入桃花源的故事。开始他们给我的限定是能否用根据苏轼的词编王菲的《千里共婵娟》这首歌。后来我觉得中国古琴的意境能表现中国的美感，完成以后我自己把音乐换了，感觉比原来好一点，拿去参加了国外的影展。在这部短片里，我主要用了中国画、水墨、山水画等。下面的《水图》是法远的，舞蹈用的墨舞；中间部分用了许多青绿山水的画，像宋徽宗的《瑞鹤图》，舞蹈是古典舞系汉唐编的《闲鹤凌云》；最后的结尾

用了水墨的荷花，没有表现人，比较空，不知道诗人跑到哪里去了，也不知道那对情侣最后怎么样了。这部片子入围了两个国际影展，一个是美国的 Dance on Camera，在美国林肯中心展映，还有一个是智利国际舞蹈影像展。

我今天先讲一下多媒体的语境，它包括两点，一个是舞蹈影像，另一个是舞台表演中辅助舞蹈编创的多媒体影像。他们的相同点是都用到了摄像机、计算机剪辑、合成软件，甚至是交互设备，使用的视听语言也大致相同。它们的不同点是呈现的方式：前者是在电视、电影或者电脑屏幕上呈现；后者是在舞台上呈现。

我从逻辑上把舞蹈影像分成三类：一类是舞台摄影棚里拍摄的纪录片，一类是镜头改编，还有一类是镜头编舞，这一类可能更偏重舞蹈影像。当你去参加比赛在填表格时都有很严格的界定。舞台表演中所使用的多媒体影像是指：在舞蹈艺术中运用的多媒体（一般是指计算机、视频、音频技术等多种媒体的综合），其创作对象主要是舞蹈的影像、声音等多媒体元素，它对舞蹈的编创能起到独特的辅助作用。

最早的时候，大概在 20 世纪 80 年代，多媒体技术就开始被应用于舞蹈编创活动。随着计算机编程技术的发展和摄像机数字化、液晶投影机的出现，多媒体已被广泛应用于舞台艺术的创作。一些有着艺术和信息工程等多种学科背景的艺术家，为了满足舞蹈艺术创作的需要，开发出一些能够运用于舞蹈创作实践的实时多媒体控制软件，并根据舞蹈创作的需要不断改进。例如美国加州大学“媒体与舞蹈实验室”（Empt Lab）艺术家约翰·克劳福德（John Crawford）开发出“Active Space”舞蹈多媒体系统，并与编导丽萨·诺格尔（Lisa Naugle）教授一起从事多媒体舞蹈的创作实践。现在甚至有一些团体专门从事这方面的小舞蹈的编创。比如被《纽约时报》誉为“交互表演先驱”的“三驾马车”舞蹈公司的多媒体艺术家马克·克尼利奥，与编导合作，开发了“伊莎杜拉”多媒体系统，创作了很多舞台作品，如《未来的记忆》。有的艺术家甚至既会作曲，又懂装置设计，还做影像，到处巡回演出。

我再简要介绍一下我的“国际舞蹈影像展映之旅”。我参加的是美国舞蹈影像协会与林肯中心合办的2016年第44届Dance on Camera Festival(被誉为“舞蹈影像之母”)，于2016年2月在美国林肯中心展映。我当时参展的片子叫《琴歌—水墨》，在里面用了一些青绿山水、水袖、竹林、墨、荷花、伞、扇舞等元素，选择了一些经典剧目里面的片段。我主要想用数字的手段，将数字技术与中国舞相结合，表现中国特有的东方美感，尝试将中国古典舞与传统水墨画相结合，表现归隐诗人误入竹林仙境的奇幻之旅。通过运用数字技术，让一幅幅传世古画生动起来，令舞者走进画中舞蹈：诗人乘坐一叶扁舟误入茂密的竹林，打伞的情侣翩翩起舞；嫦娥舞着水袖乘着祥云、伴着空中飞舞的瑞鹤在月宫中漫步；数字技术让古画动了起来，水墨动画与舞蹈遥相呼应，水袖挥舞，舞出一撇、一圈的墨迹，然后渐渐散开。仙鹤穿越崇山峻岭缓缓落在山顶，变换成舞者在墨中舞蹈。古琴伴着古代词人苏轼《水调歌头·明月几时有》的诗句，营造出特有的中国古典浪漫主义情怀以及对爱情的向往。

我的第二部片子是《琴歌—手舞》，我给大家看一下(视频《琴歌—手舞》)。这个有三个版本：一个五分钟的，一个三分钟的，还有个一分钟的。一分钟的参加了“一分钟国际网络舞蹈电影大赛”，也入围了挪威的前十名。这里面我用了两组编导，编导和演员都是编导系的学生，用了一些慢速拍摄的手法。在这部作品中，我采用特写镜头与细节编舞相结合来表现身体局部的舞蹈。在舞蹈影像中，经常使用特写镜头来表现手、脸、脚部等身体部位细节的舞蹈，而这些正是传统舞台表演难以表现出来的，有的整部作品特写镜头贯穿始终，有的作品仅有一部分由特写镜头来表现。全片从不同角度用特写镜头表现手的舞蹈。前半部分用平视镜头表现：一位舞者的手从画面底部如莲花般慢慢生长打开，另一只手从画面上方进入，二者相互呼应，随后变成三只手、六只手，有的快速地流动穿插，有的则较慢。后半部分用俯拍来表现：三位舞者手的舞蹈形成了万花筒般的图案效果，通过动作的重复及发展形成了类似手语的具有装饰感的画面，表达了舞者丰富的