

Introduction to Dance Criticism and Appreciation of Masterpieces

北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

舞蹈批评导论 及精品赏析

贾安林 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

舞蹈批评导论 及精品赏析

贾安林 编著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈批评导论及精品赏析 / 贾安林编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2016.5

ISBN 978-7-5523-0950-8

I. 舞… II. 贾… III. 舞蹈艺术 - 鉴赏 - 舞蹈评论 IV. J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 288465 号

书 名: 舞蹈批评导论及精品赏析
编 著: 贾安林

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 云昊泓 (助理编辑)
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 18.75 字数: 303 千字

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-0950-8/J · 0858

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

“批评”最早源于希腊文,人们把它定义为“判断”。19世纪的欧洲艺术批评旗开一面,批评家们密切关注德拉克罗瓦、库尔贝和米勒等艺术家的创造动向,并高屋建瓴地发表大量文章,推荐和赞美他们的作品和创作精神,同时阐述自己的艺术思想和理念。批评家对艺术家的独具慧眼的发现和评判,不仅影响了当时艺术家的创作和观者的审美倾向,甚至对现代美学史的影响也是巨大的。艺术批评是对具体的艺术现象和作品进行的解释、分析和评价等的一系列实践活动,是运用相关理论对艺术现象加以评价和判断的方法。艺术批评往往与当代的艺术发展联系在一起,在特定的艺术现象背后或多或少都会存在着艺术批评的影子。我国最早从西方引进“批评”一词的研究者是王国维先生,他把西方哲学、美学思想与中国古典哲学、美学相融合,形成了独特的美学思想体系。20世纪20年代中后期,马克思主义理论进入中国的艺术批评领域,并在随后的近半个世纪中成为艺术批评的主要理论依据。进入20世纪80年代,随着改革开放的深入,中国的艺术批评打破了以往单一的评论方式,逐步走向多元化。中国的舞蹈批评虽然滞后于不断发展的艺术批评,但又备受艺术批评理论的耳濡目染。一方面,舞蹈批评本身就需要运用一定的艺术学、美学理论来对舞蹈作品、舞蹈现象进行分析与研究,故舞蹈批评天生就与艺术学、美学理论甚至哲学都有着不解的渊源;另一方面,艺术理论对舞蹈批评的发生和发展也具有一定的启示作用。在进行舞蹈批评时往往是对以往的艺术理论的运用,在运用的过程中,总存在着

一定的创新和发展,这样为舞蹈批评理论的出现提供了前提。舞蹈批评是对舞蹈这一研究对象进行的理性思考,它不仅要追溯舞蹈作品创作的原因,还要对由舞蹈作品的社会成因进行一系列的解释,对舞蹈现象进行系统的、理性的总结和评判。它虽然对舞蹈现象来说总有着一定的滞后性,但舞蹈批评则是对舞蹈现象发生的及时反馈和梳理,这就为舞蹈实践及现象做出先导性的引领,同时也能为系统的舞蹈理论的出现奠定一定的前瞻基础。

多年来,实践与理论二者间的关系不断地被艺术工作者们提及。何者在先的探讨与说法也层出不穷,各持己见。就辩证唯物主义论的观点而言,理论属于意识层面的内容;实践决定认识,实践是认识的来源也是检验真理的唯一标准。与此同时,认识又具有反作用,正确的认识可以指导实践。随着时代的发展与更迭,我们愈来愈重视理论的指导作用。然而,实践与理论在某种层面上而言,具有较大的涵盖性。那么,如何在舞蹈领域中,发挥理论的积极作用并指导实践呢?也正是笔者不断思索和探讨的问题。

就本书《舞蹈批评导论及精品赏析》的内容而言,笔者更愿意将“实践与理论”的关系转化为“创作与批评”,或“表演与鉴赏”的关系,力求更为具体且有效地针对舞蹈领域的现象与问题进行分析。那么,何为舞蹈鉴赏与批评?言简意赅地说,就是在对舞蹈作品进行欣赏的基础上进行有意识的感知和理解,发掘作品所传达的情感内容与精神内涵,对舞蹈创作进行理论上的分析与解读。这是一种透过舞蹈作品中所表现出的具有美的价值的各类动作、形象、韵律、情感等有意味的形式,思考和感悟价值观、人生观的审美性质的思维活动。舞蹈鉴赏与批评作为一种语言文字上的精神审美活动,是舞蹈家与观众之间的桥梁,是舞蹈批评者与舞蹈家之间的桥梁,是观众与舞蹈批评者之间的桥梁,也更是一种舞蹈活动与社会生活之间的联系,在检验和衡量舞蹈作品的同时,更是投射作品创作价值所在的明镜。舞蹈鉴赏与批评本质上就是一种审美活动,若没有鉴赏与批评,舞蹈艺术创造就在一定程度上失去了意义和存在价值,而趋于“孤立”。因此,舞蹈鉴赏与批评所发挥的社会作用愈来愈重要,而也正当舞蹈作品能被广大群体所理解和感受时,我们的“舞蹈市场”才会向着更好的方向发展与延续。

除了上述的思考以外,本书的构思与撰写还考虑到当今舞蹈领域所存在的三大现状,即“舞蹈作品创作现状、舞蹈作品批评与鉴赏现状、舞蹈鉴赏与批评书籍出版现状”。首先,现今国内舞蹈作品创作处于一个较为繁盛的阶段,舞蹈作品呈现出高产量的现象,无论是体制内的各大院校,还是体制外的小剧场,都在不断地推出新作品。其次,舞蹈作品批评与鉴赏的作用及影响在近年来引起了众多业内专家的重视。他们开始强调,舞蹈作品批评与鉴赏应该与舞蹈作品创作相互挂钩、相互联系,同时指出舞蹈鉴赏与批评者应该发出自己的声音,并与舞蹈创作者们进行有效的交流。然而,不得不承认,舞蹈鉴赏与批评的力度还有待加强,其与舞蹈作品创作间的脱节现象,也有待弥补。最后,因前两者的脱节,必然会影响舞蹈鉴赏与批评书籍的编撰,并直接导致其出版量的稀少。换言之,因舞蹈作品创作与舞蹈作品批评与鉴赏的不相适应,舞蹈批评与鉴赏书籍的内容也难以达到一个高标准的质量。面对这些问题,笔者编撰此书,旨在以“积跬步”的态度与行动去面对和解决三者脱节的状态。因此,本书的出版基于如下几点思考:

第一,2004年上海音乐出版社出版《中外舞蹈作品赏析(第六卷)——中外舞蹈精品赏析》后,北京舞蹈学院的舞蹈赏析课程仍缺少一套系统的舞蹈作品批评与鉴赏书目。按其时间推算,当时北京舞蹈学院校内教材的截止时间为2001年,距今已有十余年的时间。而近十年,正是舞蹈创作蓬勃发展的另一高潮,高产量的舞蹈创作作品不断呈现在舞台上,而舞蹈鉴赏与批评的力度与影响却未能达到与之相呼应的阶段,甚至出现了一定的脱节现象。因此,《舞蹈批评导论及精品赏析》的出版符合时代的需求,也力求以微薄的力量去填补这一空缺。

第二,一如开篇所言,实践决定认识。本书的理论体系构建于多年的实践积累之上,具有一定的客观性与普遍性。既能够从较为客观的角度探讨和分析舞蹈作品,还能够让普通大众也可以阅读和理解舞蹈作品的鉴赏与批评。书中鉴赏的舞蹈作品均为21世纪初的舞蹈精品之作,其中包括“桃李杯”舞蹈比赛、全国舞蹈比赛、CCTV电视舞蹈大赛中的获奖作品,也有部分未参赛,但独树一帜的优秀作品。本次收录的批评鉴赏文章均为笔者在北京舞蹈学院舞蹈鉴赏与批评课程中的优秀教学成果,共有舞蹈鉴赏文章55篇,涉及了古典舞、民间舞、当代舞、现代舞等诸多舞种,也涉及了小

剧目与大舞剧等多种舞蹈形式。这些文章文辞优美、条理清晰,从专业的角度对舞蹈作品进行赏析,不仅可供大众赏读,也为学习舞评写作提供了参考。在北京舞蹈学院舞蹈学系的舞蹈鉴赏与批评课程中,笔者以引导为主的开放式教育方式,拓展学生们的思辨能力,提高其对舞蹈作品的鉴赏与批评能力。笔者认为,一位优秀的舞蹈评论者不仅要具备发现美的能力,还需要具备提出问题以及给出解决问题的能力。

第三,基于上述考虑,《舞蹈批评导论及精品赏析》将内容分为十一个章节。通过对舞蹈鉴赏与批评的生成、分析角度、影响与价值等多方面进行系统和详尽的阐释后,再对 21 世纪初的经典舞蹈作品作出鉴赏与批评。旨在更加全面地为读者们提供一个循序渐进、层层递进的方式和渠道了解及熟知舞蹈批评与鉴赏。其中,本书将通过舞蹈概论、舞蹈史学、舞蹈美学、舞蹈生态学、民间舞蹈文化、舞蹈身体语言、舞蹈心理学等多个舞蹈学科的理论所提供的研究方法,全面地对舞蹈作品进行鉴赏与批评。还将通过十二个不同的具体的分析主题,力求更为细致且深入地对舞蹈作品进行有效的分析。其中分为:舞蹈作品的主题、舞蹈编创的时代背景、舞蹈编导的素质、舞蹈演员的表演、舞蹈作品的表现形式、舞蹈作品的结构安排、舞蹈作品的动作设计、舞蹈作品的调度运用、舞蹈作品中道具的使用、舞蹈作品中的音乐渲染、舞蹈作品中服装的作用、舞蹈作品中灯光的功能。它们是舞蹈作品中的重要构成,缺一不可。因此,将这些“构成元素”与系统的学科理论体系相结合,正是笔者在长年的教学中所秉持的理念,也是本书的特色之一。

舞蹈作品的鉴赏与批评之路,漫长却充满期待。在这条路上,优秀的舞蹈评论家们早已留下他们独有的印记。如今,我们所要做的并不是“复制”和“粘贴”那些观点。而是在借鉴的同时,学会立足于当下的社会,密切关注当今的舞蹈作品创作现象,对其进行有效且独到的分析与阐释。因此,舞蹈评论者们的职责是要发出自己的声音,并试图让创作者们听到自己的声音。《舞蹈批评导论及精品赏析》正以力所能及的方式发声,并坚信这个“声音”会越来越坚实而有力……

目 录

前言	1
----	---

上 篇

第一章 舞蹈鉴赏与批评的生成简要	3
第一节 中国舞蹈鉴赏与批评	3
第二节 西方舞蹈鉴赏与批评	12
第二章 舞蹈鉴赏与批评的舞种分类	18
第一节 舞蹈种类划分的理论陈述	18
第二节 舞蹈种类划分的现行运用	20
第三章 舞蹈鉴赏与批评的审美过程	27
第一节 审美的期待与构想	28
第二节 审美的共鸣与领悟	30
第三节 审美的回味与升华	33
第四节 审美的主体差异	36

第四章 舞蹈鉴赏与批评的学科方法	38
第一节 舞蹈概论	39
第二节 舞蹈史学	40
第三节 舞蹈美学	42
第四节 舞蹈生态学	43
第五节 民间舞蹈文化	44
第六节 舞蹈身体语言	46
第七节 舞蹈心理学	48
第五章 舞蹈鉴赏与批评的分析角度	50
第一节 舞蹈作品的主题	50
第二节 舞蹈编创的时代背景	51
第三节 舞蹈编导的素质	52
第四节 舞蹈演员的表演	54
第五节 舞蹈作品的表现形式	56
第六节 舞蹈作品的结构安排	57
第七节 舞蹈作品的动作设计	59
第八节 舞蹈作品的调度运用	61
第九节 舞蹈作品中道具的使用	64
第十节 舞蹈作品中的音乐渲染	66
第十一节 舞蹈作品中服装的作用	70
第十二节 舞蹈作品中灯光的功能	71
第六章 舞蹈鉴赏与批评的文本特征	74
第一节 舞评写作分“步”走	75
第二节 舞评写作的表达方式	77
第三节 舞评写作的角度	83

第四节 舞评的两种样式	85
第五节 舞评写作的原则	86
第七章 舞蹈鉴赏与批评的交流场域	87
第一节 涉及舞蹈鉴赏与批评的授课形式	87
第二节 有关舞蹈鉴赏与批评的各类研讨会	89
第三节 剧院演出之后的互动交流	90
第四节 对舞蹈比赛的点评	91
第八章 舞蹈鉴赏与批评的传播方式	94
第一节 报刊媒介	95
第二节 电视媒介	96
第三节 网络媒介	98
第九章 舞蹈鉴赏与批评者的修养	100
第一节 高尚的品格	101
第二节 深厚的学养	102
第十章 舞蹈鉴赏与批评的影响与价值	106
第一节 引导社会美育教育	107
第二节 促进专业艺术教育	109

下 篇

第十一章 21 世纪初舞蹈精品赏析	115
轻与重	
——浅析《也许是要飞翔》	115
大漠中的一簇雪	
——评舞蹈《胡笳十八拍》	118

空色归一,且听风吟

——舞蹈《风吟》赏析

121

长长竹竿两头尖,一头辛苦一头甜

——赏现代舞《咱爸咱妈》

124

你总要醒过来,才知道什么是梦

——浅析舞剧《竹梦》

126

于生命本质中找寻人文关怀

——浅析现代舞剧《雷和雨》

130

墨点破其面,俏点抖其翎

——舞蹈《俏花旦》赏析

133

岁月如歌,歌如岁月

——舞蹈《岁月如歌》赏析

135

是谁又懂得了我的悲凉

——简评当代舞《秋天的记忆》

137

一片原野,一段情仇

——论舞剧《原野》中人物塑造的手法

140

荷叶罗裙,畔绕牵情

——《六月清荷》舞蹈赏析

146

心中那一枝永不凋谢的莲

——浅析舞蹈《爱莲说》

148

一个书生的心理独白

——评古典舞《孔乙己》

150

竹林深处的那一缕雅逸清风

——浅析舞蹈《兰亭修竹》

154

人面桃花相映红

——观古典舞《桃夭》有感

156

湖中人·梦

- 舞剧《天鹅湖记》赏析 158

合拍起舞着的民族风情

- 舞蹈《刀郎麦西来甫》观后 161

有多少时光可以用来怀念?

- 赏析当代舞《父亲》 163

那一年的军旅情怀

- 浅评舞蹈《那年剪短发》 166

悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐

- 简评现代芭蕾舞剧《阳光下的石头——梦红楼》 169

情未了

- 浅析舞蹈作品《未了情》 173

失去了才知道珍惜

- 从舞剧《我和石光荣》看编导的艺术追求 175

沙,大浪淘尽

- 浅析舞蹈作品《长河吟》 177

“飞天”·飞天

- 2008年春晚《飞天》赏析 179

为什么“花儿”这样红

- 浅析舞蹈《花儿为什么这样红》 182

高原·欢歌

- 浅评舞蹈《翻身农奴把歌唱》 184

想当年风华正茂时

- 舞蹈《红豆》赏析 187

晨出采桑,日暮而归

- 浅析古典舞《罗敷行》 189

乡愁

——浅谈舞蹈《乡愁无边》

191

大爱无疆,大爱无言

——浅析舞蹈《中国妈妈》

193

宫中凄凉景

——品读《汉宫秋月》中宫女悲哀的一生

196

以鹤之名

——浅析舞蹈《闲鹤》

201

水墨图纸,孤鹤长存

——浅品古典舞《水墨孤鹤》

203

丝竹更相和,执节高歌

——论汉唐舞蹈《相和歌》

206

凌寒独自开

——浅析舞蹈《雪梅兰》

208

拧吧,想吧,痛了

——舞蹈《纸钱》评析

211

悲如洛水三千

——简评舞剧《洛神赋》

213

恰似冬水向心流

——谈舞剧《长恨歌》

218

镜花水月梦半生

——简评舞剧《半生缘》

224

前世今生,乱世佳人

——浅析舞剧《水月洛神》

227

在缘中相遇,从此便如影随形

——舞蹈《遇》赏析

231

爱在发芽,爱在凋零

——观舞蹈《凤悲鸣》 235

腾格里的盛宴

——浅析舞蹈《盅碗筷》 239

世间情难诉,阴阳心相连

——简评舞剧《丽娘》 242

悠悠淮水情,慢慢寻根路

——赏析舞蹈《淮水情兰花弯》 246

一点红唇盼君来

——浅析舞蹈《点绛唇》 248

冷凝雨歇,却道“春闺梦”

——浅谈舞蹈《徽娘》的创作内涵 252

鬓毛易褪,乡音难改

——简评舞剧《沉沉的厝里情》 255

逍遥,不可任逍遥

——汉唐古典舞蹈《逍遥》浅析 257

现代与传统的时空对话

——记非物质文化遗产研创剧目《傩面》 259

秋风飒爽,傲骨犹存

——《那个秋天里的女人——秋瑾》赏析 262

如夏花般绚烂

——浅析舞剧《情缘》 266

三生烟火,一世轮回

——《听说爱情回来过:白蛇后传》赏析 269

戏梦千秋,百味人生

——简评舞剧《戏梦人生》 273

尽善尽美,泱泱国风

——浅析舞蹈《国风》 279

上 篇

第一章 舞蹈鉴赏与批评的生成简要

第一节 中国舞蹈鉴赏与批评

在当今学界,“舞蹈鉴赏与批评”一词并无详释,但是关于“舞蹈评论”,徐尔充在《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中是这样定义的:

人们以一定的美学观点,对社会生活中的舞蹈现象(舞蹈作品、舞蹈家、舞蹈艺术思潮、群众舞蹈活动)进行分析、鉴别、评论的一种科学研究活动;是舞蹈学中最活跃的部分,也是促进舞蹈艺术事业繁荣发展的重要方法之一。科学而深刻的舞蹈评论对于舞蹈理论的发展、舞蹈创作、舞蹈家的成长,以及群众业余舞蹈活动和艺术欣赏活动,能起到引导作用;反之,错误和肤浅的评论,则会给舞蹈事业带来消极的影响。舞蹈评论的范围是广泛的,一般来说,涉及以下几个方面:第一,研究和介绍中外古今有代表性的作品和舞蹈家,给予科学的历史地位,帮助人们了解和鉴赏这些作品和人物;第二,探讨和总结某个特定的历史时期舞蹈活动的经验和教训,以及这个时期代表性作品和舞蹈家的艺术特色,进一步认识舞蹈艺术的发展规律;第三,及时评价现实生活中不断出现的新作品、新人才,推荐其中的优秀者,批评不良的创作倾向和不健康的作品;第四,对历史的或当前的舞蹈艺术思潮(包括创作倾向、表演风格、理论观点等)进行深入的研究,探索其形成之原因,剖析其对舞蹈艺术的影响,进而给以恰当的评价。^①

^① 中国大百科全书总编辑委员会编,中国大百科全书·音乐舞蹈卷[M].中国大百科全书出版社,1989:699.徐尔充撰.