

南艺舞学丛书 于平主编

舞蹈评论形态分析教程（下卷）

于平 / 邱宇 编著

4G0114

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

南艺舞学丛书 于平主编

舞蹈评论形态分析教程（下卷）

于平 邱宇 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈评论形态分析教程 上下卷 / 于平 叶笛 邱宇编著. —上海: 上海音乐出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5523-1525-7

I. 舞… II. ①于… ②叶… ③邱… III. 舞蹈评论—高等学校—教材
IV. J705

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第070872号

书 名: 舞蹈评论形态分析教程 上下卷
编 著: 于 平 叶 笛 邱 宇

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 高 静

封面设计: 薛文卿

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 上海市打浦路443号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 86 字数: 1280千字

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

印数: 1-2,000册

ISBN 978-7-5523-1525-7/G·0114

定价: 228.00元(上下卷)

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

目 录

第一单元 舞蹈家个人作品晚会的形态分析

单元概述

单元文选

- 005 / 一、传统舞蹈的当代塑像
——《李忠梅舞蹈晚会》观后
- 008 / 二、为着一个壮阔而永远的期待
——《丁洁舞蹈晚会》观后
- 011 / 三、刘敏之“ge”
——观《刘敏舞蹈晚会》随感
- 014 / 四、不只是讲述她自己的故事
——观《舞人行旅——陶蕾舞蹈晚会》随想
- 018 / 五、舞蹈，寻找回来的世界
——《房进激、黄少淑舞蹈作品晚会》观后
- 021 / 六、姚晓明《青风舞作晚会》漫议
- 024 / 七、心情的放飞与信念的坚定
——《天趣——关丽作品晚会》观后
- 026 / 八、识璞的慧眼敬畏的心
——湖北传统民间舞晚会《楚璞》观后

第二单元 中芭“创意工作坊”系列的形态分析

单元概述

单元文选

- 033 / 一、年青的天空，真好！
——中央芭蕾舞团第一届“创意工作坊”观后
- 036 / 二、自由的放飞，真好！
——中央芭蕾舞团第二届“创意工作坊”观后

039 / 三、家园的穿越，真好！

——中央芭蕾舞团第三届“创意工作坊”观后

043 / 四、执着的盘桓，真好！

——中央芭蕾舞团第四届“创意工作坊”观后

047 / 五、开放的求索，真好！

——中央芭蕾舞团第五届“创意工作坊”观后

052 / 六、多梦的年华，真好！

——中央芭蕾舞团第六届“创意工作坊”观后

057 / 七、寻梦的征程，真好！

——中央芭蕾舞团第七届“创意工作坊”观后

第三单元 大型舞蹈诗创作的形态分析

单元概述

单元文选

066 / 一、“风情歌舞”的文化指向

——从《北海珍珠城风情歌舞》谈起

069 / 二、漫步在乡间小路上……

——北京舞蹈学院《乡舞乡情晚会》观后

072 / 三、诗情·诗境·诗史

——大型朝鲜族舞蹈诗《长白情》观后

074 / 四、有女扎花，在彼湘西

——大型苗族舞蹈诗《扎花女》观后

076 / 五、黄钟大吕铜鼓声

——大型壮族舞蹈诗《敲响铜鼓》观后

078 / 六、只有天在上，更无山与齐

——大型民族舞蹈诗《天地之上》观后

082 / 七、花山的流韵壮乡的魂

——大型壮族舞蹈诗《花山》观后

087 / 八、维护世界和平，实现民族复兴

——大型文艺晚会《为了正义与和平》观后

091 / 九、怀忧克艰向复兴

——大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》观后

第四单元 古代题材舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 102 / 一、敢问路在何方……
——大型民族舞剧《丝海箫音》观后
- 105 / 二、一份需要传扬光大的担当
——大型民族舞剧《丝海梦寻》观后
- 108 / 三、至美、纯情、永生的敦煌
——大型民族舞剧《大梦敦煌》观后
- 110 / 四、面对废墟的沉思和呐喊……
——大型民族舞剧《情天恨海圆明园》观后
- 113 / 五、“天边”的舞剧……
——大型壮族舞剧《妈勒访天边》观后
- 115 / 六、赫赫武风凛凛行
——大型民族舞剧《风中少林》观后
- 117 / 七、“一生儿爱好是天然”
——大型民族舞剧《牡丹亭》观后
- 121 / 八、藏族文化的光明象征
——大型藏族舞剧《英雄格萨尔》观后
- 125 / 九、精神的还乡笠屐的爱
——大型黎族舞剧《东坡海南》观后
- 129 / 十、纺织的女神黎锦的魂
——大型黎族舞剧《黄道婆》观后
- 132 / 十一、丝路的纽带贺兰的月
——大型回族舞剧《月上贺兰》观后

第五单元 现代题材舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 144 / 一、凤鸣哀婉声凄切
——舞剧《鸣凤之死》观后
- 146 / 二、哑剧的诗化和人性的呼唤
——舞剧《悲鸣三部曲》观后

149 / 三、纤纤的彩绣烈烈的情

——大型民族舞剧《秀娘》观后

152 / 四、粉墨人生的舞剧言说

——大型民族舞剧《粉墨春秋》观后

157 / 五、《泥人的事》与舞人的事

——一部“原创舞剧”与一部《舞评集》的相关链接

162 / 六、舞剧《梅兰芳》的“梅兰芳”

170 / 七、舞剧《浮生》的叙事策略

178 / 八、人性的感悟人生的搏

——大型舞剧《北京人》观后的种种联想

185 / 九、情感的花季冷漠的“家”

——大型舞剧《家》观后

第六单元 革命现代题材舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

196 / 一、淳朴的山民馨香的花

——革命现代舞剧《冬兰》观后

199 / 二、黄河的怒吼星海的情

——革命现代舞剧《星海·黄河》观后

202 / 三、只有香如故……

——革命现代舞剧《傲雪花红》观后

205 / 四、永远的“红星”工农的心

——革命现代舞剧《闪闪的红星》观后

208 / 五、铮铮铁骨赞“红梅”

——革命现代舞剧《红梅赞》观后

210 / 六、热血点染英雄花

——革命现代舞剧《风雨红棉》观后

213 / 七、英魂应化狂涛返……

——革命现代舞剧《聂耳》观后

215 / 八、林花谢了春红……

——革命现代舞剧《三家巷》观后

219 / 九、伟人形象的舞剧塑造

——从革命现代舞剧《恰同学少年》谈起

222 / 十、昨夜的星辰今朝的霞

——革命现代舞剧《立夏》观后

227 / 十一、井冈山的精神青春的火

——大型舞蹈诗剧《井冈·井冈》艺术实践观后

第七单元 当代题材舞剧创作的形态分析**单元概述****单元文选**

234 / 一、丰碑矗立云海间

——大型佤族舞剧《云海丰碑》观后

236 / 二、就像冬天里的一把火

——大型舞蹈诗剧《大荒的太阳》观后

238 / 三、蒙古族母亲的颂歌

——大型蒙古族舞剧《额吉》观后

240 / 四、《四月的海》传递无垠的爱

——大型当代舞剧《四月的海》观后

243 / 五、情系丹顶梦鹤归

——大型当代舞剧《丹顶鹤》观后

246 / 六、奔月的情怀青衣的魂

——大型当代舞剧《青衣》观后

250 / 七、燃烧的青春皈依的梦

——大型当代舞剧《戈壁青春》观后

255 / 八、草原的英雄时代的光

——大型蒙古族舞剧《草原英雄小姐妹》观后

第八单元 芭蕾舞剧创作的形态分析**单元概述****单元文选**

266 / 一、从“二胡独奏”到“芭蕾交响”

——大型芭蕾舞剧《二泉映月》观后

- 268 / 二、当“大红灯笼”高挂中国芭坛之际
——大型芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》观后
- 272 / 三、芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》的形式意味
- 276 / 四、用芭蕾舞剧演绎国剧大师
——大型芭蕾舞剧《梅兰芳》观后
- 280 / 五、远逝的情影守望的魂
——大型芭蕾舞剧《鹤魂》观后
- 284 / 六、美好的隐喻真纯的恋
——大型芭蕾舞剧《追寻香格里拉》观后
- 290 / 七、乌斯浑河八圣女
——大型芭蕾舞剧《八女投江》观后
- 293 / 八、家国的情仇浣纱的女
——大型芭蕾舞剧《西施》观后
- 297 / 九、莎翁的精萃哈氏的魂
——大型芭蕾舞剧《哈姆雷特》观后
- 303 / 十、红布的盖头白纱的裙
——大型芭蕾舞剧《死水微澜》观后
- 307 / 十一、舞剧《唐寅》的隐喻叙事
- 314 / 十二、舞剧《敦煌》的文化守望

第九单元 现代舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 323 / 一、传统文化遗韵的舞蹈建构
——赵小刚的《妻妾成群》及其他
- 326 / 二、从“现代派”到“现代性”
——张元春《心泉》观后
- 330 / 三、《神话中国》神游
- 334 / 四、现代舞随想……
——现代舞集《风灵》的启示
- 336 / 五、穿越中国文化特质的时空隧道
——大型现代舞剧《梦白》观后

- 338 / 六、燃烧着的民族生命之火
——大型现代舞剧《薪传》观后
- 340 / 七、共同面对这一份遗产
——林怀民、云门舞集及其舞剧《九歌》
- 344 / 八、用身体书写的人性战场
——刘凤学及其舞剧《曹丕与甄宓》
- 348 / 九、表达一个时代的心灵悸动
——大型现代舞剧《莲》和它的编导王媛媛
- 353 / 十、隐喻的舞蹈启蒙的剧
——大型现代舞剧《早春二月》观后

第十单元 舒巧、应萼定舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 363 / 一、舞剧的阐释与被阐释的舞剧
——从舞剧《玉卿嫂》《黄土地》看舒巧、应萼定的舞剧理想
- 367 / 二、如梦如幻月，若即若离花
——李碧华、舒巧、如花与舞剧《胭脂扣》
- 371 / 三、“做梦归做梦，生活都是现实的”
——大型舞剧《停车暂借问》观后
- 375 / 四、纪念，不是为了忘却……
——舒巧与舞剧《青春祭》
- 378 / 五、中国都市舞剧的文化追求
——从《深圳故事·追求》谈起
- 381 / 六、从《澳门新娘》看应氏舞剧观
- 385 / 七、《奔月》其实是一个隐喻
——大型舞剧《奔月》观后

第十一单元 梁国城及“港舞”舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 392 / 一、雪山的飞狐江湖的梦
——大型舞剧《雪山飞狐》观后

- 395 / 二、问世间情为何物……
——大型舞剧《神雕侠侣》观后
- 398 / 三、划界迁民的人性悲剧
——大型舞剧《迁界》观后
- 401 / 四、面对众生的独立风骨
——吴冠中画作的舞蹈解读
- 405 / 五、舞剧《菊豆》：蒋华轩与他的“乡间繁漪”
- 410 / 六、落定之后是尘埃
——大型藏族舞剧《尘埃落定》观后
- 414 / 七、走出“聊斋”的《画皮》
——大型舞剧《画皮》观后
- 418 / 八、“风云”际会吟九霄
——大型舞剧《风云》观后

第十二单元 门文元舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 426 / 一、舞剧《阿炳》：门文元与他的“人文关怀”
- 431 / 二、静静的红河静静的流……
——大型民族舞剧《红河谷》观后
- 434 / 三、舞剧《筑城记》是怎样筑成的
- 438 / 四、波涌吴越沁西施
——大型民族舞剧《西施》观后
- 441 / 五、构筑捍卫正义的国家记忆
——大型民族舞剧《金陵十三钗》观后
- 444 / 六、英雄的史诗民族的梦
——大型民族舞剧《英雄玛纳斯》观后
- 447 / 七、军人的血性安宁的梦
——大型民族舞剧《铜鼓姑娘》观后

第十三单元 张继钢、苏时进舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 454 / 一、“儿女情”的放逐与“女儿河”的漂流
——看群舞《女儿河》中的张继钢
- 457 / 二、张继钢与央视“春晚”版《千手观音》
- 461 / 三、拼将折翅比翼飞
——大型民族舞剧《一把酸枣》观后
- 464 / 四、“不死还就是这个活法”
——大型回族舞剧《花儿》观后
- 467 / 五、风烟滚滚唱英雄
——析舞蹈《英雄儿女》的空间营造
- 470 / 六、瓷之播扬，魂兮归来
——大型民族舞剧《瓷魂》观后
- 473 / 七、狂飙为我从天落……
——大型现代舞剧《邹容》观后

第十四单元 邓一江、谢晓泳舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 482 / 一、《情殇》：舞剧传统的当代转换
- 486 / 二、家喻户晓的故事意味深长的舞
——大型民族舞剧《夕照》观后
- 491 / 三、湘水芙蓉的天山情怀
——大型舞蹈诗剧《天山芙蓉》观后
- 496 / 四、白果花开的精神诉求
——大型土家族舞剧《西岚卡普》观后
- 500 / 五、渔郎的曾经陶令的梦
——大型民族舞剧《桃花源记》观后
- 503 / 六、贯虹的剑气党项的魂
——大型民族舞剧《西夏轶事》观后

第十五单元 佟睿睿、王舸舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 514 / 一、心灵的祭奠与和平的捍卫
——大型现代舞剧《南京1937》观后
- 517 / 二、悲歌慷慨赋洛神
——大型民族舞剧《水月洛神》观后
- 520 / 三、欢乐，向每个人发出邀请……
——大型当代舞剧《一起跳舞吧》观后
- 524 / 四、生命的哀歌生态的盼
——大型当代舞剧《朱鹮》观后
- 528 / 五、草根伶人的情义坚守
——大型民族舞剧《徽班》观后
- 532 / 六、高粱红了的时候……
——大型民族舞剧《红高粱》观后
- 537 / 七、哈尼的家园登天的梯
——大型哈尼族舞剧《诺玛阿美》观后
- 541 / 八、舞剧《大禹》的济世情怀

第十六单元 赵小刚、周莉亚、孔德辛舞剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 550 / 一、守望心中那份不凋的绚丽
——大型民族舞剧《桃花坞》观后
- 553 / 二、生命的原点彩塑的魂
——大型舞蹈诗剧《莲花》观后
- 557 / 三、丝绸的传扬民生的梦
——大型民族舞剧《传丝公主》观后
- 561 / 四、蜗行的人生远方的诗
——“闲舞人舞蹈工作室”《西游》观后
- 564 / 五、“广东音乐”的舞剧礼赞
——大型民族舞剧《沙湾往事》观后

- 569 / 六、情圣的痛苦诗史的根
——大型民族舞剧《杜甫》观后
574 / 七、舞剧《孔子》的文化担当
579 / 八、舞剧《关公》的道义担当

第十七单元 歌剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 588 / 一、飞向遥远的雪望鸟
——大型民族歌剧《羽娘》观后
593 / 二、让我们把希望装满行囊
——大型民族歌剧《太阳雪》观后
596 / 三、围屋女人的道义担当
——大型民族歌剧《土楼》观后
599 / 四、运河的人生漂泊与道德承载
——大型民族歌剧《运河谣》观后
602 / 五、请把这些落叶带回家
——大型民族歌剧《回家》观后
606 / 六、阿炳的悲情二泉的月
——大型民族歌剧《二泉》观后
614 / 七、“小二黑”壮行“大歌剧”
——马可民族歌剧《小二黑结婚》观后
618 / 八、心存敬畏的精神救赎
——瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》观后

第十八单元 戏曲、音乐剧创作的形态分析

单元概述

单元文选

- 626 / 一、万世之本，百姓是根基
——评剧《凤阳情》之所为
629 / 二、梅香一缕，心香一瓣
——京剧交响剧诗《梅兰芳》观后

- 631 / 三、绣补西天，照亮边关
——吕剧《补天》的戏剧性分析
- 637 / 四、一个百年牵手的承诺
——大型音乐剧《桂花雨》观后
- 640 / 五、体操王子的音乐讴歌
——动漫音乐剧《跟斗小子》观后
- 644 / 六、我的青春热血已经全部绽放……
——大型音乐剧《凤凰浴火》观后
- 647 / 七、石头的传说挚爱的歌
——大型音乐剧《阿诗玛》观后
- 652 / 八、山歌的唱和春江的波
——大型音乐剧《山歌好比春江水》观后
- 658 / 九、千古的绝唱至情的爱
——大型音乐剧《梦临汤显祖》观后
- 665 / 十、良种的培育温暖的光
——大型音乐剧《袁隆平》观后
- 668 / 十一、阿细的恋歌西山的火
——大型彝族音乐剧《爱如星火》观后

第一单元 舞蹈家个人作品晚会的形态分析

单元概述

20世纪90年代初,自李忠梅在北京舞蹈学院成功举办首场舞蹈家个人作品晚会后,舞蹈家的个人作品晚会便迅速成为舞台艺术中常见的组合形态之一。随后,丁洁、刘敏、陶蕾等表演艺术家,房进激、姚晓明等编导家也成功地举办了个人作品晚会。晚会的精彩吸引了众多舞蹈评论家的驻足与流连。在那个录影录像技术、科技传播手段还不发达的年代,他们妙笔生花,在舞蹈史上为一段段精美的舞段、一场场绝伦的晚会留下了浓墨重彩的一笔。

在于平看来,舞蹈家个人作品晚会的形态分析需要从两个方面予以把握:其一,“舞蹈家”作为一个统称,包括舞蹈表演艺术家、舞蹈编导艺术家等。在本单元我们选择的八篇文章中,前四篇是对舞蹈表演艺术家个人作品晚会的形态分析,后四篇则是对舞蹈编导艺术家个人作品晚会的形态分析。其二,舞蹈家的个人作品晚会之所以谓之“晚会”,与其最终呈现于舞台上的形态不无关联。也就是说,个人作品晚会都是由若干节目组合而成,节目之间相对独立、互不关联。鉴于此,如果说节目是一颗颗分散的珠子,那么评论者便需要寻觅一根精致的彩线,将一颗颗珠子串连成一条精美的珠链。

本单元的前四篇文章是于平关于舞蹈表演艺术家个人作品晚会的形态分析,具体而言是李忠梅、丁洁、刘敏和陶蕾四人舞蹈作品晚会的形态分析。舞蹈表演艺术家的个人作品晚会重在表演,因此这类舞蹈晚会的作品并非出自舞蹈家之手,而是由编导家替她们量身定制。整场晚会舞蹈表演艺术家与晚会之名完美契合、高度统一,她们以耀眼的姿态出现在舞台之上,以优美的舞姿抒写着成长的点滴,以精致的造型点缀着人生之路,以细腻的表演透露出风格内蕴,在优雅的谢幕中寻得内心的归属……

作为北京舞蹈学院首个举办个人作品晚会的舞蹈家，李忠梅出生于1966年，十一岁考入北京舞蹈学校，与丁洁、陶蕾是同班同学。1990年1月15日，李忠梅在北京举办了自己的个人作品晚会（《唐韵》之二），演出引起了北京舞蹈艺术界人士的极大关注。但在巨大的成功面前，李忠梅并未就此沉溺于赞美声中，她毅然决然放下一切，奔赴美国密苏里艺术学院攻读博士学位，并就此成为旅美舞蹈界的领军人物。就总体追求而言，李忠梅的独舞晚会服从于“唐韵”序列的宏观构想，均由陈维亚编创；而就具体创作而言，这台独舞晚会充分呈现了李忠梅的可塑性和表现力；进而一方面凸显李忠梅的表演个性，一方面又展现“唐韵”的建构机制和涵盖气度。从她个人作品晚会中的“五颗珠子”看来，可以认为旨在对“线的艺术”形式的探索中建立起传统舞蹈的当代塑像。

“塑造传统舞蹈的当代形象，强化民族舞蹈家的个性特征”正是北京舞蹈学院一台又一台推出“唐韵”舞蹈晚会的宗旨。丁洁的舞蹈晚会（《唐韵》之三）正是秉承着这样的理念由著名编导范东凯编创出来的。《丁洁舞蹈晚会》，顾名思义，应当是突出和强化丁洁舞蹈表演个性的晚会。然而晚会中的丁洁，却不像许多以舞蹈家个人命名的舞蹈晚会一样——以独舞（或配以少量双人舞）来展示自己的表演个性。她认为，独舞固然是体现表演个性之“独”的有力手段，但双人舞和群舞中的领舞有时更能体现那个“独”。当然，丁洁的表演个性之“独”，在于不为某一种舞蹈的类型风格或某一类作品的固定形象所限，而是要用当代人的眼光来构建我们的传统舞蹈，要用自己独有的眼光来丰富我们的民族舞蹈。

作为李忠梅、丁洁的附中同学，陶蕾走着与她们截然不同的人生。附中毕业后，陶蕾并未进入舞蹈学院继续深造，而是直接进入中央歌舞团（即后来的“中国歌舞团”）工作，后又于香港演艺学院舞蹈学院担任过一段时间的中国舞教师。《舞人行旅——陶蕾舞蹈晚会》便是她在那一时期的作品。之后，陶蕾的选择使她的人生走向了另一个巅峰。她放弃了舞蹈表演，转而奔赴德国慕尼黑大学进军服装设计行业，现专职于服装设计工作并颇有名气。当然，曾经作为舞蹈表演家的她在表演上也是天赋异禀。在她的同批学友中，她是继李忠梅、丁洁、沈培艺之后的第四位个人舞蹈作品晚会的发表者。

需要提及的是，在四场晚会中除了《刘敏舞蹈晚会》中的作品是由不