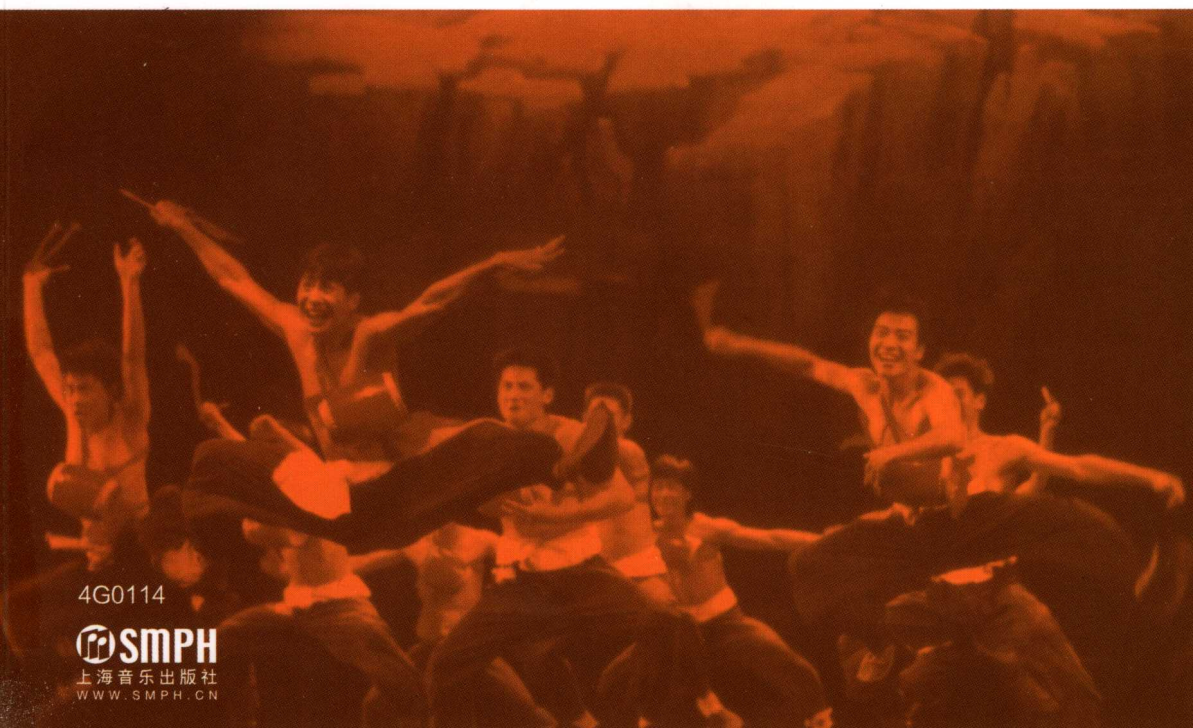

南艺舞学丛书 于平主编

舞蹈评论形态分析教程（上卷）

于平 / 叶笛 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（上卷）

于平 叶笛 / 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

南艺舞学丛书编委会

顾问：管向群 刘伟冬 翟天灵 詹和平

罗 斌（中国舞蹈家协会分党组书记）

郭 磊（北京舞蹈学院院长）

高 度（北京舞蹈学院学术委员会主任）

许 锐（北京舞蹈学院副院长）

主 编：于 平

副主编：王锦屏 王 晨 范晓峰 韩淑英 许 薇

杨剑昕

编 委：赵 佳 郑 阳 张素琴 陈 静 古 心

顾 芳 张力夫

特邀编委：张 萍（中国文联舞蹈艺术中心副主任）

徐 颀（北京舞蹈学院研究生部主任）

唐 凌（中国艺术研究院《艺术评论》主编）

刘仲宝（江苏省文联副主席、舞协主席）

蒙小燕（中央民族大学舞蹈学院院长）

赵林平（内蒙古艺术学院副院长）

徐 梅（云南艺术学院舞蹈学院院长）

王泳舸（新疆艺术学院舞蹈系主任）

刘 炼（东北师范大学音乐学院院长）

徐元勇（南京师范大学音乐学院院长）

蔡 韧（广西师范大学音乐学院院长）

田培培（首都师范大学音乐学院副院长）

王 州（福建师范大学音乐学院副院长）

金 秋（江南影视艺术学院演艺学院院长）

赵 艳（深圳大学师范学院舞蹈系主任）

张 麟（上海戏剧学院舞蹈学院书记）

王光辉（湖南师范大学音乐学院实践中心主任）

序

“南艺舞学丛书”指的是“南京艺术学院舞蹈学丛书”，是在上海音乐出版社支持下出版的一套教材“丛书”。其主要服务对象是“舞蹈学”本科专业的学生，“丛书”中个别程度较深者则可用于这一专业的硕士研究生教学。

南京艺术学院是一所百年老校。“舞蹈学”在校内虽属新兴的学科，但在约二十年的时间里却得到了迅速的发展。这其中的一个重要原因，在于这所“老校”是一所真正的“高校”——它拥有“艺术学”这一学科门类中全部5个一级学科的博士授予权。它的那些具有悠久历史、厚重底蕴的“老学科”，在滋养、浸濡“新学科”的同时，也在无形中给予后来者激励、鞭策、支撑和导引。

笔者作为“丛书”的主编，可以说是“舞蹈学”这一学科中的资深学者。早在二十年前的1996年，笔者就担任北京舞蹈学院主持院务工作的副院长，曾在中国戏剧出版社的支持下出版过北京舞蹈学院最早的“舞学丛书”，也为深度促进各专业教学编选过多部“舞蹈教学参考资料”。作为北京舞蹈学院的资深教授，北京舞蹈学院最早招录硕士研究生的3名导师之一（另两人是唐满城、吕艺生），同时也作为享受国务院专家津贴的专家（1996年）、舞蹈界不多的“国家有突出贡献中青年专家”（由国家劳动人事部1998年颁证），笔者也的确为“舞蹈学”的学科建设做出了相应的业绩。

2001年6月，笔者自北京舞蹈学院上调文化部任职，先后在艺术司和文化科技司任司长，工作达十四年之久。去年7月到龄荣退后，受南京艺术学院聘任重操旧业；而事实上，自踏入“舞业”笔者就从未“歇业”，在文化部的工作经历只是具有了更宏阔的视野和更前瞻的思考。南京艺术学院以管向群、刘伟冬为首的党政领导集体，对学院的整体发展

深谋远虑并殚精竭虑。笔者在这一“语境”中受聘舞蹈学院院长及舞蹈学专业博士生导师，常以“懂规矩、有担当”来自警自励。在不到一年的时间内，开展的比较重要的学科、学术建设有：舞蹈学博士生培养方案的设计及正式招生；南京艺术学院“中国当代舞剧研究中心”的成立及学术研讨；长江流域舞蹈高等教育的平台建设和协同创新；以及“南艺舞学丛书”的建设。

上述所有学科、学术建设都得到了南艺党委、行政的全力支持，这套“南艺舞学丛书”的出版更是如此。学院党、政主要领导担任顾问，不是虚名而是务实；北京舞蹈学院院长郭磊、北京舞蹈学院学术委员会主任高度、中国舞蹈家协会分党组书记罗斌也应邀担任顾问，对这一学术建设之举给予肯定。担任“丛书”副主编及编委的，除了笔者的舞蹈学院同事外，最重要的就是上海音乐出版社的黄惠民同志——我们深信，没有他这样资深的舞蹈编辑，“南艺舞学丛书”很难在舞蹈学界出精品、孚众望。编委中还有其他高校舞蹈学专业的一些知名学者，他们将与我们一起一道来扶持、推动这套“丛书”的建设——因为他们同样认为舞蹈高等教育需要基础厚实、材料翔实、学养充实、立论坚实的优质教材。

最后想对作为教材的“南艺舞学丛书”本身说几句。第一是它的适用性。适用性强调的是它主要是教材而非个性化的学术专著，它的主要着眼点是舞蹈学的本科专业，是为这一本科专业的知识累积和能力培养打基础的。第二是它的通识性。与“适用性”相关，“通识性”是强调目前多种舞蹈学本科教学对象的共通性，教材既有助于综合类艺术院校的舞蹈学教学，也有益于师范类院校的舞蹈艺术教学。第三是它的学养性。“学养性”是指它不板着脸孔、端着架子“立论”，而是通过平实的“学识”来精进“学术”，进而通过“学术”的精进来涵养“学理”。第四是它的史料性。“史料性”是教材“学养性”的内在支撑，它以“论从史出”的坚实来抵御“以论带史”的空洞，通过“文化记忆”的条分缕析来激荡“文化想象”的精鹜神游……

是为序！

于 平

2016年5月31日

绪 论

舞蹈学专业的本科教学，不可或缺的一门主课是“舞蹈写作”。写作，指的是文字的书写——包括选材立意、谋篇布局、遣词造句、行文码字……也就是说，“写作”是通过“文字的书写”所进行的一种创作活动。舞蹈写作，不是舞蹈的创作，我们通常把舞蹈的创作活动称为“舞蹈编导”或简称为“编舞”。所谓“舞蹈写作”，是指以“舞蹈”为写作对象的“写作”。“舞蹈”作为“写作对象”，可能会具体到许多不同的方面——比如舞剧文学台本的写作、舞蹈人物品评的写作、舞蹈实践（包括表演、创作、教学）体会的写作等等；但它有一个专业最基本、特征最显著、应用最广泛的方面，这就是舞蹈作品评论的写作——我们通常称为“舞蹈评论”。

“舞蹈评论”作为一门课程该如何来“教”？或者说我们该如何来组织“舞蹈评论”的教学？这是本“教程”主编于平曾多轮教学、又长期思考的问题。早在20世纪80年代末期，于平就编著了北京舞蹈学院史论专业的函授教材《舞蹈写作教程》；至90年代中期，又编著了《舞蹈评论教程》（中国戏剧出版社，1995年出版）和《舞蹈评论教学参考资料》（北京舞蹈学院内部出版）。在后一本作为“参考资料”的辅助教材中，于平写了一篇《舞蹈评论的文本形态与批评方法》作为“代序”，其中写道：“要强调‘批评方法’的自觉，就要以开阔的眼界了解西方的批评流派及其批评实践。”“代序”特别提到了诺思罗普·弗莱的《批评的剖析》（上海外语教育出版社，2009年出版），指出“该书以原型理论为基础，以结构主义方法为手段，对整个西方的文学经验和批评实践做出了独特的、富有启迪性的分类。弗莱剖析了西方批评流派的四个主要方面：一是运用‘模式理论’的历史批评。所谓‘模式理论’分为虚构型模式和主题型模式——前者以叙述人物及其故事为主，后者以向读者传达某种寓意为主。二是运用‘象征理论’的伦理批评。这种批评是从意义和叙述两个相互联系的方面来对艺术作品进行层次分析；在不同层次上，艺术作品会有不同的意义，

会出现意象的象征、原型的象征和单体的象征。三是运用‘神话理论’的原型批评。这种批评就其叙述结构而言，可以分为四种类型，即：‘春天类型’的喜剧，‘夏天类型’的浪漫故事，‘秋天类型’的悲剧，‘冬天类型’的反讽与讽刺。四是运用‘文体理论’的修辞批评。这主要是对艺术作品‘语言’层面的研究——包括用词、造句、比兴、韵律、节律等等”。

我们注意到，弗莱的“剖析”主要是针对西方“文学经验”的批评实践；而就我们所面对的“舞蹈评论”而言，作为教学活动中最基本、也最职业的，是上述第四个方面——“运用‘文体理论’的修辞批评”。借用弗莱的话，这是对舞蹈艺术作品“语言层面”的研究。鉴于“舞蹈语言”中“语言”一词只是某种意义上的借用，我们更愿意称之为对舞蹈艺术作品的“形态分析”。这样你就明白，这部《舞蹈评论形态分析教程》，是通过对作品进行“形态分析”的舞蹈评论来组织“舞蹈评论”的教学。因为在我们看来，任何方法的挪用都不能太“任性”，都要着眼于评论对象的特质，都要立足于评论对象的本体。而事实上，作为舞蹈评论对象的“舞蹈作品”之所以不宜让“任性”的方法“随意”地评说，在于看似独立的“舞蹈作品”并非一个个孤立的存在——如同海洋中看似孤立的岛屿，洋底绵延的地脉决定其成为彼此照应、相互关联的“岛链”。

于是，在我们编著《舞蹈评论形态分析教程》的过程中，就出现了这种从关注“岛屿”到发现“岛链”的过程。首先，我们当然是从立足于作品文本、着眼于“形态分析”的舞蹈评论入手。通过大量的资料检索和筛选，我们发现，能自觉运用舞蹈艺术的“文体理论”并对舞蹈作品进行“形态分析”的舞蹈评论占比不高，文质俱佳者更是有限。其次，在上述工作的基础上，我们发现那些文质俱佳的“形态分析”的舞蹈评论出现了两种“聚合”现象：一是聚合于某位舞蹈编导的作品——比如本“教程”（上卷）中对舒巧、杨丽萍、张继钢、门文元、林怀民、王玫等人作品的关注；二是聚合于某位舞蹈评论家——这其实意味某位舞评家在某一时期、或某一领域有一定数量文质俱佳的这类舞评，这也就意味着这位舞评家对于舞蹈评论有着“形态分析”的自觉，并在这方面具有了较高的水准。第三，在这一认知的前提下，我们形成了本“教程”的教材体例——在“教程”（上卷）中，对于某位舞蹈编导作品的“聚合”，我们各选6篇组成一个单元（林怀民、王玫各3篇）；对于某位舞评家舞评的“聚合”，我们

各选3篇、每两位舞评家组成一个单元。本“教程”(下卷)是“教程”主编于平舞评的“聚合”,它不仅从上述舞蹈编导的“聚合”体现了于平作为舞评家的视角,而且从大量不同题材、不同种类的舞评“聚合”,折射出于平视野中新时期、特别是21世纪中国舞蹈创作的历史足迹。

作为“舞蹈写作”或者“舞蹈评论写作”的教材,本“教程”首要的任务当然是通过“文选”的研读来掌握“形态分析”的艺术观念和技术原理,并且要落实为作品的表意解读和语体阐释。因此,该“教程”比较适合舞蹈学本科专业的高年级教学——我们建议以“教程”(上卷)为行课主干,以“教程”(下卷)作为辅助阅读。但事实上,在本“教程”教材体例的构成中,舞蹈评论形态分析的“岛屿”因此聚合效应而形成了“岛链”——一方面,我们可以对上述两种“聚合”现象进行更宏观些的把握,即对某一舞蹈编导的系列作品或某一舞评家的系列舞评进行较为系统的研究,使我们由具体舞评的写作走向系统的舞理研究;另一方面,由于作为舞评对象的舞蹈作品按某种有机结构加以组织(特别是“下卷”中于平诸多舞评的分类方式),使得我们进行舞评写作时对舞评对象有了可以定位的相对坐标,可以在“美学的方法”的运用中夯实“历史的方法”的根基。

关于本“教程”的构成,还有六点需要说明:其一,目前所选有一定文质俱佳的“舞评”聚合的舞评家,连同本“教程”主编于平在内共有15人,这15人又大略可分为三代人——第一代隆荫培、傅兆先、胡尔岩、杨少莆;第二代冯双白、欧建平、于平、张华、刘青弋、黄惠民;第三代张萍、刘春、张麟、龚倩、董丽等。其优质舞评在较大程度上覆盖了当代中国的代表性舞蹈(舞剧)作品。其二,本“教程”除具体舞蹈(舞剧)作品的评论外,还有中观层面上整体舞蹈赛事、年度舞蹈创作的评论,以及宏观层面上跨年度、乃至大跨度舞蹈创作的评论;需要说明的是,没有对具体舞蹈作品进行“形态分析”的舞评功力,中观、宏观层面上的舞评就难免失之空洞、流于空泛。其三,“教程”(下卷)作为主编于平的“自选舞评集”,其实也是经过去粗取精的筛选;这百余篇有着“形态分析”自觉的舞评,为新时期舞蹈、特别是舞剧创作留下了客观真实的写照。这些舞评与本“教程”其他舞评一道,将成为未来撰写“中国当代舞蹈史”的重要史料。其四,舞评写作固然有批评方法论的作用,但更重要的是历史感的确立——本教程舞评所涉作品为确立“历史感”奠定了向

高峰攀登的阶梯。其五，本“教程”全书选文及体例由于平确定。“教程”（上卷）的“单元概述”由叶笛撰写；“教程”（下卷）的“单元概述”由邱宇撰写；叶笛、邱宇还在南京艺术学院舞蹈学院舞蹈学专业的本科教学中对本“教程”的适用性进行了实验——教学效果是“不言而喻”的。其六，由于教学时间长度的限制，本“教程”的“选文”对于舞蹈评价形态分析的文质俱佳者难免有“遗珠”之憾；并且，随着时间的推移更会有“新秀”茁壮……这都有待于在日后的修订中拾遗补缺、推陈出新——因为《舞蹈评论形态分析教程》是一个开放的结构，是一个生长的机体！

目 录

001 / 序 于 平

001 / 绪 论

第一单元 舒巧舞剧创作评论的形态分析

单元概述

单元文选

006 / 一、方元：《画皮》是用“舞蹈程式”来结构的舞剧

009 / 二、赵国政：舞剧《玉卿嫂》《黄土地》辨思

015 / 三、于平：雪，为什么是红的？

——舞剧《红雪》的人性剖析与人格建构

020 / 四、蓝凡：《胭脂扣》的舞剧审美意义

025 / 五、于平：台北·撒哈拉·六号车站

——舞剧《三毛》与舒巧的人生“情结”

030 / 六、张平：评舞剧《青春祭》中的双人舞

第二单元 杨丽萍舞剧创作评论的形态分析

单元概述

单元文选

040 / 一、于平：《雀之灵》之“灵”

——由舞坛“杨丽萍现象”引发的思考

- 043 / 二、赵国政：杨丽萍和她的舞蹈世界
- 049 / 三、聂乾先：杨丽萍与云南“原生态舞蹈”
- 054 / 四、吴德铭：美妙和谐的天籁之音
——赏评《云南的响声》
- 058 / 五、慕羽：从“杨丽萍效应”中解读“原生态悖论”
- 063 / 六、于平：舞剧《孔雀》的“灵”与“殇”

第三单元 张继钢舞剧创作评论的形态分析

单元概述

单元文选

- 072 / 一、张华：张继钢问题手记
——大型舞蹈诗《献给俺爹娘》观后
- 077 / 二、吴子连：黄土的情感厚度
——大型舞蹈诗《献给俺爹娘》观后谈
- 082 / 三、张华：莲花绽放，直指人心
——大型舞剧《千手观音》断想
- 088 / 四、于平：大爱无疆、大爱无终、大爱无痕
——张继钢与大型舞剧《千手观音》
- 093 / 五、吴枫：清新华美，雅俗共赏
——观回族舞剧《花儿》兼议回族舞蹈特征
- 097 / 六、于平：天地的大美不言的歌
——3D 舞蹈诗《侗寨人家》观后

第四单元 门文元舞剧创作评论的形态分析

单元概述

单元文选

- 107 / 一、黄莉莉：黑土地上的生命之歌
——评舞蹈系列剧《月牙五更》
- 113 / 二、资华筠：古老民族的创世歌
——评《土里巴人》
- 117 / 三、冯双白：一曲黄河人唱的新歌谣
——评舞蹈诗剧《黄河水长流》
- 122 / 四、肖苏华：严谨·厚重·深邃
——评门文元的舞剧《阿炳》
- 130 / 五、赵国政：为藏族同胞耸立大美丰碑
——舞剧《红河谷》掠美
- 133 / 六、龚倩：震人心魄，荡气回肠
——大型舞剧《金陵十三钗》的叙事话语分析

第五单元 林怀民、王玫舞剧创作评论的形态分析

单元概述

单元文选

- 143 / 一、冯双白：沉着便峥嵘
——评林怀民的舞剧《薪传》
- 146 / 二、黄海碧：由舞蹈魅影进入灵魂的阅读
——观赏台湾云门舞集《九歌》余墨
- 151 / 三、张麟：气定神闲，意象万千
——从《行草》看林怀民的现代舞艺术追求
- 155 / 四、许锐：黄河的力量
——舞剧《我们看见了河岸》观后
- 159 / 五、于平：无声的雷，不湿的雨
——由王玫的《雷和雨》引发的联想
- 166 / 六、刘青弋：“苟活”之批判与人性生存的拷问
——舞剧《洛神赋》的思想深度与艺术超越

第六单元 隆荫培、傅兆先舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

177 / 一、隆荫培：试论舞剧《宝莲灯》的演出

183 / 二、隆荫培：充满革命激情的舞剧

——评《五朵红云》

189 / 三、隆荫培：谈舞剧《鱼美人》的成就

192 / 四、傅兆先：谈大型舞剧《丝路花雨》的结构

198 / 五、傅兆先：大型舞蹈诗《黄河儿女情》启思录

204 / 六、傅兆先：系统整合的舞剧美

——评大型舞剧《阿诗玛》

第七单元 胡尔岩、杨少莆舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

215 / 一、胡尔岩：试论从文学作品到舞剧的改编

——兼谈芭蕾舞剧《林黛玉》的得与失

221 / 二、胡尔岩：舞蹈诗《长城》

——一个新的高度

227 / 三、胡尔岩：延边舞剧第一枝

——我印象中的《春香传》

233 / 四、杨少莆：《鱼美人》与中国民族舞剧创作

236 / 五、杨少莆：祥林嫂的人生转折

——回顾舞剧《祝福》兼谈中国芭蕾创作

241 / 六、杨少莆：舞剧创作的目的和意义

——评析《大红灯笼高高挂》

第八单元 冯双白、欧建平舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

250 / 一、冯双白：新女性的反叛动机和理想目标

——评舞剧《女祭》

255 / 二、冯双白：执着的奔月与奔月者的潇洒

——大型舞剧《奔月》观后

258 / 三、冯双白：尽在无言中的舞蹈妙境

——舞剧《骑楼晚风》的艺术创新

262 / 四、欧建平：金星圆梦

——解读现代舞作《贵妃醉“久”》

266 / 五、欧建平：胡嘉禄与舞剧《霸王·别姬》

270 / 六、欧建平：借流行文化，抒香港情怀

——解读香港舞蹈团新作《香城若舞》

第九单元 张华、刘青弋舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

279 / 一、张华：大河，交响的祭礼

——评苏时进舞作《一条大河》

283 / 二、张华：王举的意象世界

289 / 三、张华：灵化的热土

——从陈惠芬舞蹈专场谈开去

295 / 四、刘青弋：一半是梦境，一半是……

——金星现代舞作《半梦》观后

299 / 五、刘青弋：一个女人心中的《雷和雨》

——舞剧《雷和雨》观后

303 / 六、刘青弋：幸与不幸：我们是不是天鹅？

——舞剧《天鹅湖记》观后

第十单元 张萍、刘春舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

312 / 一、张萍：永不存在的定格

——如能相信，人和人只不过是半生的缘分

316 / 二、张萍：不因爱情障目

——品读舞剧《听说爱情回来过——白蛇后传》

320 / 三、张萍：遇见佛陀

——观大型舞剧《仓央嘉措》感思

326 / 四、刘春：在过去中前行

——观高艳津子的《三更雨之愿》

329 / 五、刘春：谁在谁的世界

——邢亮的《尼金斯基》

333 / 六、刘春：三千性相，一念之中

——从舞剧《双下山》说起

第十一单元 黄惠民、张麟舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

342 / 一、黄惠民：羽化而升

——评析高金荣教授的原创神话舞剧《步步生莲》

346 / 二、黄惠民：“荷”亦空

——评析年轻编导家苗小龙的原创现代舞剧《荷》

348 / 三、黄惠民：奇葩之《莲》

——评北京当代芭蕾舞团舞剧《莲》

351 / 四、张麟：爱，在无奈中守

——观现代芭蕾舞剧《花样年华》所感

354 / 五、张麟：为情而舞，为舞而思

——评舞蹈诗《天边的红云》的结构特点

357 / 六、张麟：一部纯粹的“舞剧”

——芭蕾舞剧《简·爱》艺术本体特征分析

第十二单元 龚倩、董丽舞蹈评论如何“形态分析”

单元概述

单元文选

367 / 一、龚倩：从巧妙的技术手段到温情的人文关怀

——品读海派舞剧《周璇》的情怀表达

372 / 二、龚倩：评舞剧《水月洛神》的“剖象”美

377 / 三、龚倩：论民族舞剧《桃花源记》的诗意阐释

383 / 四、董丽：罂粟花开

——现代舞剧《莲》对于人性复归的探索

389 / 五、董丽：往者犹可谏，来者亦可追

——漫话现代舞剧《丝绸之路》之争议

397 / 六、董丽：千载琵琶作胡语，曲中却有别样情

——舞剧《昭君出塞》之我见

第十三单元 整体舞蹈赛事的形态分析（上）

单元概述

单元文选

408 / 一、于平：舞蹈美的小花

——华东舞蹈会演观摩随笔

412 / 二、于平：第二届全国舞蹈比赛三思

417 / 三、于平：中国古典舞的体认与超越

——第四届全国舞蹈比赛感思

421 / 四、于平：舞蹈分类：由第五届全国舞蹈比赛引起的话题……

426 / 五、于平：在题材限定中引导形态创新

——第七届全国舞蹈比赛感思

431 / 六、于平：关于舞蹈分类的若干思考

——从首届“荷花奖”总决赛谈起

437 / 七、于平：“原生态”价值取向与民间舞“善本再造”

——第五届“荷花奖”民族民间舞比赛感思

第十四单元 整体舞蹈赛事的形态分析（下）

单元概述

单元文选

445 / 一、于平：从“乡间小路”走向“希望田野”

——1992年全国民间音乐舞蹈比赛（舞蹈部分）观感

449 / 二、于平：’92全国“民舞”比赛三题

453 / 三、于平：“群众舞蹈”的生命力、独创性和艺术化

——第十届“群星奖”舞蹈比赛观后

456 / 四、于平：第三届“桃李杯”舞蹈比赛三题

461 / 五、于平：第六届“桃李杯”舞蹈创作态势分析

466 / 六、于平：群舞的指称、叙述、思维与意蕴

——由第三届CCTV电视舞蹈大赛引发的思考

470 / 七、于平：舞剧的现实取向与世纪抉择

——第三届全国舞剧观摩演出感思