

CREATING MODERNITY IN TRADITIONAL DANCE

传统舞蹈的

现代性编创

王玫——著

© SMPH
上海音乐出版社
95500 555555 1139

© SLAV
上海文艺音像电子出版社
95500 555555 1139

附 DVD-ROM 六张

4G0107

CREATING
MODERNITY
IN
TRADITIONAL
DANCE

传统舞蹈的 现代性编创

王玫
——
著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.SH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

传统舞蹈的现代性编创 / 王玫著 - 上海: 上海音乐出版社, 2017.9
ISBN 978-7-5523-1396-3

I. 传… II. 王… III. 古典舞蹈 - 舞蹈创作 - 中国 IV. J722.4
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164612 号

书 名: 传统舞蹈的现代性编创
著 者: 王 玫

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 朱沛琪
音像编辑: 朱沛琪 赵珺琳 (助理编辑)
封面设计: 周艳梅
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: 889×1194 1/16 印张: 32.75 图、文: 524 面

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-1396-3/G · 0107

定价: 298.00 元 (附 DVD 六张)

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

序：怎样读懂王玫

吕艺生

1

赵国政^①先生在世时，曾与我多次讨论王玫。我们都因不能读懂王玫而苦恼，虽都认为王玫作品很重要，但传统思维的评论、现成的理论模式都无法应对。

“她每个作品都会掀起人们一场头脑风暴。”我感慨地说。

赵国政先生说：“可到底是什么呢？这次没弄明白，下一次还不明白，每次她还不重复。”

那年在北京舞蹈学院举办首次“舞动无界”时，王玫的《却道天凉好个秋》又让所有国内舞评家哑言，而所有外国理论评论家包括编导们几乎都说看懂了，并给予很高评价。来自日本早稻田大学的稻田奈绪美可能同属亚洲文化相近，她说得直截了当：“从某种程度上说，她的舞蹈和美国上世纪60年代的后

① 舞蹈理论评论家，原解放军艺术学院舞蹈系主任。现已去世。

现代舞相似。但两者也有区别，王玫的舞蹈动作中包含着某种深刻的情感”，她说“我对王玫的作品感到惊讶，她的作品充满表现力，迸发出一种纯真、富有想象力的情感，深深打动了我”。^①更为有趣的是，她还认为王玫有着独特的叙事，并且“是一种通过文化历史方面的暗示进行的情感分享”，她的意思是说王玫的这种后现代有别于美国。

这次的“后现代”以及“叙事”概念引起我的格外关注。“叙事”这一点，无疑有着当代中国舞蹈家共有的时代特征，而“后现代”我想，这是否与她参加过广东现代舞班学习有关。在那个班上，学员们接受过美国 17 位编导大家的教学，而那个时间早已是后现代舞蹈产生的 60 年代后的 90 年代了。

当然，王玫就是王玫，她并不与同班其他同学一样，与已经威震国际舞坛的沈伟不同。

有了上述联想与理论猜度，再看王玫的《传统舞蹈的现代性编创》成果，当然就不会太过意外了。尤其是当我全面回顾她的出身与经历——从学芭蕾舞样板戏开始到考进北京舞蹈学院民间舞系，舞院毕业后留校作民间舞教师，在创作全国流行的山东胶州秧歌《春天》的同时，又从《坏孩子》开始自学自创现代舞，到广东参学现代舞，特别是此后从事多年编导教学中，产生了诸如《随心所舞》《雷和雨》《天鹅湖记》《城市病人》《我们看见了河岸》《流行歌曲浮世绘》《洛神赋》等一大批成功作品，再来看她自告奋勇独立担任编导“新疆班”的教学成果，真的是不足为奇了。

① 《北京舞蹈学院学报 2011 增刊》77—78 页。

然而，并不是所有人都理解王玫，她的作品，她的教学，再加上她如今出书、出论文的理论，不理解者仍大有人在。但是我以为，这恰是王玫的价值所在！若都一样，作品一样、教学内容方法一样、理论认识也一样，那还有什么意义呢？总是希望统一模式，对王玫的认识也要统一，那天下岂不只剩下“抄袭模仿”了！

当我与赵国政先生说读不懂王玫，到听了“舞动无界”老外们的评价，我意识到自己在撰写《舞蹈美学》时就感受到的欠缺，我必须对美国 60 年代发生的“后现代”弄个明白才行。我先找到台湾几位从美国读博回来写的书，又发现了哥伦比亚大学艺术评论家亚瑟·丹托的《艺术的终结之后——当代艺术与历史藩篱》，我把这些论著通读后，我觉得我终于可以读懂一些王玫了。在这种情况下，我才敢于接受为她首部《舞蹈调度的王玫研究》作序的请求，直到今天又接受了这部书序。

2

王玫很孤独，因为她的意会思维超众，创作实践超前，教学方式“格路”。她在舞界让人有种“高处不胜寒”之感，因此常被人误解甚至不解。人们曾说她是“中国的皮娜·鲍什”，她看了皮娜·鲍什的演出明确地说“我不喜欢她”，正因为她能这样说，她才更象皮娜·鲍什。

有人看过她的《天鹅湖记》说：“挺好看，但不知是啥意思。”不错，用传统二元对立观来看，真的说不清楚剧中谁是主角，谁是正面谁是反面。我意识到她这是后现代“戏仿”性作品，也有“自嘲”或“反讽”的因素。当我把此意与王玫交谈

后，王玫说“我本来就是这个群体中一份子啊”，OK！读懂了！

“后现代”，这当然是艺术理论界为西方 60 年代后某些做法的概括，用亚瑟·丹托的话即是“艺术的终结”，然而这并非当事艺术家们的自称，事实上理论界也不完全赞成，但“后现代”一词和丹托借用黑格尔的“艺术的终结”，毕竟是影响较广的一些用语。如同各类前卫艺术家一样，王玫并非在这些概念中实践，作为一位独立的艺术家，她完全凭借她自己的意识而行事。

而带这个均来自新疆的编导班，她并非为了自己的一部创作，而是探索如何将传统民族舞蹈进行“现代性编创”，寻找她的现代性编创规律，并通过编导课将它转化到学生身上。她进行的是一次崭新的学术研究，创造一种编创技法。

有幸的是，我在王玫带这个班的过程中，已在课堂上看过和研究过她的课，我强烈地感觉她在编导训练中，并非仅凭感觉行事，而是非常逻辑，非常理性把她的“现代性编创”法，规律化、系统化。她在民间舞系的学习已经有了传统舞蹈的积累，包括维吾尔族的传统舞蹈。那是维吾尔族的先祖一代一代传流下来的传统，她现在要做的是，如何让今天年轻一代新疆编导们不再重复老一辈去跳现成的新疆舞，而是进行“现代性编创”，做出新的“编”与“创”。

王玫这四年，在两极中实现了她的目标：一是产生一种现代编创方法，而这一现代性编创不管怎样变化，不管能够联想诸多意象，但仍没有离开那最基本的传统节奏与动律。即实现了“在传统的基础上创新”。在这门课中，这句话已完全不是口号，而溶解到学生肉体与精神生命中。尤其可喜的是，她居然

把那么复杂的实践过程，通过文字形式演化成这部著作。

文字或理论永远不能代替舞蹈。舞蹈是鲜活的，舞蹈可以编创出来，却理论不出来。当今我们硬是要求编导家、舞蹈家把那本不能用文字或语言说清楚、讲清楚的舞蹈演化成文字，成为著作，可以说它无论如何已经没有编跳出来那般动人，那般真实，那般舞蹈。但能够做到这样，已是心血凝聚而成。

王玫居然在极短时间里，将她四年教学实践，以文字形式呈现给我们，她需要多大的耐心和毅力，需要忍受多大的孤单和寂寞啊！当我们感受它是如何把一瞬间做过的东西变成几十万字时，我们怎能不对为此付出艰苦劳动的作者，产生由衷的敬重呢。

3

如她首部著作《舞蹈调度的王玫研究》一样，她又创造了许多独特的概念。这次，她对她这一编创的每一步骤、每一技法、每类动作都创造出自己的词语概念，以使教学科学化、系统化、理性化。这是编导实践家独特的工作方法，也是一位优秀的编导教师具有创造性的教学法。

我发现，在她的著作中我们几乎看不到旁征博引，看不到现成的注释，即使有也化在了文字中。这并不证明她读书多少，是她所进行的实践古无来者，她靠着完全独立的思考，独辟蹊径创造了自己的教学方法，因而她的概念多是她自己的，是她在这一教学中创造的，即使偶尔使用现成的舞蹈术语，也在她独有的语境中而赋予新的含义了。

这部舞蹈编创的著作，完全不同于现成的编创教材，虽然也能看到北京舞蹈学院编导系常用的独舞、双人舞、三人舞和群舞概念和程序，但所有程序内容均是她的独创，大多概念更是她的实践概括。有限的现成概念多出现在序的理论阐述中，在编舞方法的各步骤和篇幅很大的部分都是她自己创造的“概念注释”。比如在“独舞教学”所列出的概念顺序是20个“解析”：有动作解析、姿态的解析、舞步的解析、一个造型的解析、一个动作的解析、一组动作的解析、空间位置的解析、空间方向的解析、空间路线的解析、三维空间的解释、自身空间的解析、局部动作的解析、时间的解析、逆向时间的解析、程式舞步的解析、原结构的解析、异结构的解析、主题舞步的解析、综合解析等。“解析”，几乎贯穿在她全部的思维方法和教学方法中。

概念对她来说，不仅是理论性解析，它包含着她的整个教学过程，包括对动作、姿态、方位、高度的关系中，有深与浅的关系，简与繁的关系，动作与姿态的关系，空间与时间的关系，正与反的关系，原结构与变化结构的关系……从独舞到双人舞，从三人舞到群舞，所有的编创方式都被她挖掘穷尽。

我试以“群后教学”部分的“复合形式”来分析，她从“舞形式”开始，提出舞形式的复合编创的各种训练，如齐奏复合编创、卡农的复合编创、复调的复合编创、变奏的复合编创、调度的复合编创等。而在“舞内容”下，分解出生活动作、舞蹈动作、闲置动作、行为动作、心理动作、旋律动作、节奏动作、叙事动作、抒情动作等训练内容。所有概念，并非仅是文字游戏，而均是编创方法，也是实实在在的训练范畴。经过这样

细微的训练，学生把个体身体运动与群体身体运动的关系弄得明明白白，难怪学生最后呈现时是那样自信、充实而又流畅。经过这样扎实的训练，学生获得的应当是方法，是“渔”而非吃完就没了的“鱼”。

如果我们认真研究一下王玫在现代性编创系统中，对一个动作或一个动势、一个转或一个步伐是怎样分析，怎样剖析又怎样用于实践教学的，我们就会发现，她的编创绝不是感性的自由行为，而是经过深思熟虑的，有过程、有方法、有理论的教学。比如她在“三人舞教学中”关于“曲线动势配合”所产生的“轴转”，她进行逐层分解，使训练变得科学严谨，系统而又有趣。这是怎样一个非常复杂的训练，但我们从她所使用的概念看得出虽然复杂但却极其清晰。“轴转”，她是在“曲线动势”中分解出两种形式：一为轴转，一为绕轴转。

“轴转”，她分为四种：右轴前转、右轴后转、左轴前转、左轴后转。轴转教学，她则分为四个元素：不同的轴、不同的轴转度数、轴转的不同面向和两个以上的人以及配合。“轴转教学”，她分为三层结构：统一面向中统一轴转方向、统一轴转度数；统一面向中统一轴转方向和统一轴转方向；而非统一面向中又分解为统一轴转方向和非统一轴转度数。

“绕轴转”，她要求首先找到绕轴转的“四维”：绕轴转的两极性、轴的两极性、绕轴转的三极性和方向界定的两重性。在“绕轴转”中她还分析了“实际之轴”和“虚拟之轴”。在“绕轴转的三种形式”中，她分的是“绕一轴”“绕了一轴再绕一轴”“互绕一轴”；在这三种形式中，又分为“前绕”与“后绕”；还要进行“前变后”“后变前”；最后还有“近端变化”“远端变化”；对

舞者又分为“轴人”“绕轴人”等等。

这既是编创技法，也是教学方法，更是思维方法，是“渔法”。聪明的学生，可以把这么复杂的思维方法运用在各种创作中，也能够运用在各种科研活动中。仅从编导教学来说，我至今还未见到有做到细致解析的。我想，经过这样学习的人，头脑会是多么清晰啊。作为一位编导教师，能把人体运动分析到这样极致，教学教到这个份上，可以说目前在国内外都是罕见的，是天下难寻的创造性、发见性教学！

尽管如此，也还是有人私下里怀疑王玫教出来的学生，不一定是具有创造性的编导，好者也是“模仿”性的“小王玫”。怀疑有其合理性，但结论可能早了一点，该班刚毕业不久，他们中能否出现真正的创造性大家，尚需接受时间验证。

无论如何，我感佩王玫的科学态度、治学精神和教学方法。我真诚希望舞蹈编导们、舞蹈教师们不妨温习一下她那台表演汇报，至少可以把这部专著当作研究自己教学问题的一部参考书。

序: 怎样读懂王玫	吕艺生 1
前言	1
(一)《传统舞蹈的现代性编创》之前世	3
(二)《传统舞蹈的现代性编创》之今生	5
一 绪言	13
(一) 研究理念	14
(二) 研究成果	31
1 一台编创的作品	33
2 四年的教学过程	37
二 独舞教学	47
(一) 姿态的解析	50
1 解析一个造型	51
2 解析一个动作	51
3 解析一组动作	52
(二) 舞步的解析	58
1 解析程式舞步	58
2 解析主题舞步	61
(三) 综合解析	63
(四) 独舞教学的总结	66

1 陌生化编导教学的前置要求	66
2 独舞教学的力量	68
三 双人舞教学	77
(一) 重心的基本练习	80
1 三种重心的识别	81
2 多层重心的识别	82
3 主次重心的识别	84
(二) 造型	85
(三) 进入造型	87
(四) 出去造型	91
(五) 主题舞步	93
1 原地的形式	94
2 移动的形式	95
3 主题舞步的总结	95
(六) 舞段连接	97
1 选择舞段而连接	98
2 修理舞段而连接	104
3 重复舞段而连接	106
4 二次编创舞段而连接	108
(七) 整理作品	109
1 《爱情之悲伤》	117
2 《爱情之激荡》	122
3 《爱情之忧伤》	125

4 《爱情之清新》	129
5 《爱情之柔软》	137
6 整理作品的总结	159
 四 三人舞教学	183
(一) 配合的技术	183
1 配合的技术的技术构成	184
(二) 动作配合	192
1 不同的动作	193
2 不同的配合	193
3 第一次配合	201
4 第二次配合	207
5 工作方法	213
6 四个动作配合的示范片断	214
(三) 动势配合	220
1 不同的动势	221
2 不同的配合	221
3 曲线动势配合	225
4 直线动势配合	261
5 四个动势配合的示范片断	273
6 动势配合的总结	278
(四) 三人舞教学的总结	280
1 三人舞的编创质量需要过硬的语汇和多种编创	280
2 两层明白的重要性	281

3 不同的配合时间相当特殊	282
4 配合的技术似乎越权	283
五 群舞教学	293
(一) 音乐编舞	294
1 了解音乐	297
(二) 群舞编创	304
1 段落编舞	305
2 舞段扩展	326
3 段落连接	346
4 编创头尾	348
(三) 再音乐编舞	350
1 表现音乐	351
2 多向表现音乐	368
(四) 音乐的力量	372
1 笔者以往的编创	374
2 此次编导教学的编创	382
六 概念注释	399
(一) “序” 的概念注释	399
(二) “独舞教学” 的概念注释	407
(三) “双人舞教学” 的概念注释	415
(四) “三人舞教学” 的概念注释	436
(五) “群舞教学” 的概念注释	456

七 附录	483
八 后记	505

*详细目录索引请见“附录”

前言

preface

写作舞蹈编创的教学专著是一个危险的事情。尤其写作之人再与现代艺术有关，那就不是危险而是灾难了，因为现代艺术的特点就是一路向前，绝不回头，如果优秀，那么就一定是天下第一，或者天下唯一。正因为天下第一，或者唯一，没有先例，没有规律，也没有总结的可能。这下明白了吧？以上结论已经反向说明，只要是能够总结之物，其可能曾经先锋，曾经现代，但是，现在一定落后，一定保守，其种种总结和说明，一定成为“落后”和“保守”的化身而被钉于“耻辱柱”。

以上事实典型于艺术家和艺术活动，但是，笔者这里却又非得“落后”和“保守”地总结不可。因为笔者的身份和工作是双重的：不只是艺术家，还是教师；不只要艺术创造，还要教书育人。所以，一个艺术家和一个教师的身份以及工作便在此纠结不断：既要“落后”和“保守”地总结，总结之时心里也因为“落后”和“保守”而千般不愿，但又因为艺术一词后缀了教育一词，就是艺术教育，所以又非得总结不可。

艺术教育一词由艺术和教育两词联合。原本，艺术和教育是两回事情，其本质也基本相反：艺术必须一路向前绝不回头，教育必须回头不断总结；艺术有了规律就是灾难，教育没有规律就不值钱；艺术的本质就是个人活动，教育的本质就是活动于他人；艺术的功能就是表达个性经验，教育的功能就是传授共性经验。但是，艺术与教育这两个原本不同的事实却有另一个联合的面孔：那就是艺术教育，并因为其面孔的“联合”而含意不同：**艺术教育的特点，就是以回头总结的形式，促使艺术更好地一路向前；就是以必须规律的形式**