

舞剧艺术论

张麟著

Dance
Drama

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

舞剧艺术论

张麟著

 SMPPH
上海音乐出版社
WWW.SMPPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

舞剧艺术论 / 张麟著. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5523-1078-8

I. 舞… II. 张… III. 舞剧-艺术理论 IV. J733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 227048 号

书 名: 舞剧艺术论

著 者: 张 麟

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 云昊泓

责任校对: 顾韞玉

封面设计: 翟晓峰

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: 11.75 字数: 170,000

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1078-8/J · 0981

定价: 58.00 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

目 录

绪论	/ 1
第一章 由舞剧定义引发的基本问题	/ 14
第一节 舞剧本质上不是一门综合艺术	/ 16
第二节 舞剧本质上不是戏剧	/ 23
第三节 舞剧是借事抒情的舞蹈	/ 32
第二章 舞剧的本质属性及艺术特征	/ 41
第一节 抒情性是舞剧的本质属性	/ 41
第二节 表现性是舞剧的本质特点	/ 46
第三节 叙事性是舞剧的功能属性	/ 52
第四节 戏剧性是舞剧的美学特征	/ 66
第三章 舞剧艺术如何借事抒情	/ 72
第一节 叙事主体的确立	/ 73
第二节 结构框架作用的发挥	/ 82

第四章 舞剧语言的建构	/ 119
第一节 舞剧语言建构的理论阐释	/ 120
第二节 舞剧语言的内在构成	/ 133
第五章 中西当代舞剧创作中的“舞剧本质”体认	/ 150
第一节 俄罗斯交响芭蕾的舞剧本质属性之思	/ 150
第二节 英国戏剧芭蕾舞剧本体叙事手段的开掘	/ 153
第三节 中国舞剧观念的体认	/ 158
结语	/ 168
参考文献	/ 175

绪 论

一、论题由来

一直以来,笔者对于舞蹈创作理论研究非常感兴趣,对创作中出现的各种现象与问题比较敏感。攻读硕士学位期间,在导师的指导下本人一边从事艺术实践,一边对舞蹈创作中出现的问题进行梳理和思考。然而对于“舞剧”这一艺术样式出现的问题却始终未能获得一个圆满的答案。近年来,笔者参与了一些舞剧创作。在实践过程中,之前未解的疑惑又一一浮出水面。带着这些疑惑,笔者进行了相关文献资料的查证,发现很多问题依然未能得到解答。例如舞剧究竟属于舞蹈还是戏剧,又例如舞剧的戏剧性如何理解和体现,再例如舞剧是否要叙事以及由是否要叙事而引发的系列问题。这些问题反映出来的是舞剧艺术理论研究的薄弱现状。在笔者查找资料寻找答案的过程中,还发现一个问题就是关于舞剧观念的纷争。其中占据主导的就是苏联古典芭蕾专家传入的舞蹈创作思想和观念。无论是观众还是部分舞剧创作者,对于舞剧这一样式及其艺术表现规律的理解仅停留在苏联的戏剧芭蕾层面。也就意味着今天我们所称的“舞剧”这一名称的内涵就是“苏联的戏剧芭蕾”,而其源头就是对苏联戏剧芭蕾产生深远影响的“情节芭蕾”。但是,苏联的舞剧样式刚刚进入中

国，由于特殊的历史时期和时代原因，中国就失去了在艺术上与国际保持同步的机会。按照著名舞蹈艺术家吕艺生的说法就是“瞎子摸象”，我们或许仅仅摸到了冰山一角，而西方芭蕾的舞剧样式远远不止于此。另外，我们忽略了一点就是苏联戏剧芭蕾自身也在发生着改革和进一步的完善，而且“戏剧芭蕾”艺术探索不仅仅存在于苏联。

另一个方面，无论是在西方还是在中国，这一艺术样式由于长期受到戏剧艺术的强大影响，因此在戏剧界普遍认为舞剧是戏剧的一种。由于这种影响，在很长的一段时期内，再现性戏剧思维掌控着舞剧艺术的创作规律，舞和剧成为贴在一起的两张皮。尽管部分舞蹈艺术家们并不认同舞剧是戏剧的一种，但又难以自辩。究其原因就是对于“舞剧”的模糊界定以及舞剧艺术规律的薄弱研究。

基于上述原因，国内艺术领域以及创作界对于“舞剧”概念、属性及其艺术规律的理解是不全面的，是有偏颇的。这一偏颇首先体现出来的就是希望舞剧能够讲好故事，希望舞剧和话剧一样能够完整无缺地告诉观众故事的原委和情节发展、矛盾冲突解决等细枝末节。偏颇之二则表现在以戏剧的原则和规律来要求和评价舞剧。偏颇之三就是以苏联继承情节芭蕾基因的故事芭蕾为模板，疏忽了舞剧叙事的独特性和舞剧结构的多样性。

这一现状也深深影响到舞剧创作实践。主要体现在如下两个方面：

第一个方面，由于对舞剧结构的理论认识不足，舞剧创作实践层面也体现出结构能力的不足。结构顾名思义就是组织的架构，它是编导如何叙事、如何处理人物和情节之间的关系、如何处理情节与情感之间的关系的最终显现。但是，对于舞蹈艺术而言，结构同时还包含着舞段设计和布局的内容。结构作为舞剧艺术的骨架支撑，代表着舞剧编导的叙事手段。结构的成败也直接表征着舞剧叙事的成败。纵观中国舞剧的创作现状，舞和剧的关系并没有处理得十分

得当。出现的局面是要么被文学台本牵着走，忙于交代文学台本中的内容，疏忽了舞剧表现媒介的特点，致使舞剧结构平散、戏剧冲突平淡。结构能力的薄弱也暴露出舞剧编导叙事能力的不足。舞蹈编导陷入舞剧叙事等同于“讲故事”的误区，疏忽了舞蹈叙事所凭借的媒介的特殊性，从思想层面还未真正意识到舞剧叙事的独特性以及手段的独特性。还有些编导依据舞蹈长于抒情、拙于叙事的理论，追求淡化情节，但一味地淡化情节，则会失去舞剧所应有的艺术特性。作者认为古典芭蕾所形成的结构样式是“舞蹈化的戏剧”，这种结构首先把舞剧当作一种戏剧的样式。因此，这种结构的特点是以情节的高潮点为中心点，向两端延展，包括上升和下降。但是这种情结的发展、高潮、结束并不代表者情感的发展也是依照如此，由此，作为以戏剧情节为结构框架的舞剧结构思维下创作而成的舞剧，大多都会给人一种被文学剧本淹没的感觉，编导在忙于交代一个个情节为目的，而不是以发掘情节之后的情感的起承转合为目的。编导们下意识地吧情节结构等同于情感的结构，把情节结构等同于舞剧的结构，而忽略了通过这个故事文本，作为舞剧编导的“我”想要从中传达什么。由此，舞蹈用十分艰难的手法，努力地在适应着戏剧情节的发展和人物形象的塑造，努力地想用舞蹈化的方式把整个故事的原委讲述清楚。还有一种情况就是 20 世纪 90 年代以来出现的舞蹈诗，尽管这一概念和类别已经沿用至今，但对其概念的争议却从未停歇。这一概念和创作观念一方面强调了舞蹈性，但另一方面也暴露出舞蹈编导在结构设计能力方面的问题。舞蹈诗提出的情节“简化”或“淡化”，最终也导致了舞剧的情节走向了“单纯化”，舞剧的冲突走向了“平淡化”。

第二个方面是舞剧语言趋于类型化。基于舞剧叙事性的特点，势必要对舞剧的语言提出要求。通常我们认为舞蹈语言的特性是长于抒情、拙于叙事。但是在舞剧的特定环境下，舞蹈反而要强调和突出叙事。这就涉及舞剧语言的问题。

题,意味着舞剧中的语言既具有舞蹈语言的普遍特征,但还应该具有叙事语言的功能特点。依据目前舞剧的演出形式,舞剧语言又分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等不同的样态。基于这些形式在舞剧中所承担的功能和发挥的作用,在语言的设计上就应该有所不同。与此同时,结合不同的人物性格、情节、环境等基本的戏剧要素,舞剧语言在不同的舞剧中也应该呈现出不同的个性特征,从而既体现出戏剧因素的美学呈现,又呈现出舞蹈语言自身构筑情感戏剧性的美学特质。但从目前的大量作品来看,舞剧语言类型化、雷同化现象比较严重,类型化和雷同化导致舞剧在塑造人物时的力不从心,也导致大量双人舞与特定情节和特定的心理状态、情感状态没有直接的关联,陷入纯粹的双人舞技术展示中。刘青弋教授曾在《中国舞剧编导创造力疲软问题分析》一文中指出:“首先,一些年轻编导误认为身体动作与姿势即为舞蹈语言。因此,其视觉意象建构缺乏准确性,而无法与观众沟通。殊不知,单一的动作‘词汇’,不过只是工具,并不能单独存在。”^①

基于上述问题和现状,笔者定立了此题,以期站在一个广阔的视角层面,比较系统和全面地对舞剧相关问题进行梳理和论证。

二、研究的意义

本书立足于当前中国舞剧理论研究与创作实践的现状,其研究意义有如下两个方面。

1. 加强舞剧本属性研究的广度和深度,推动舞剧理论研究从现象研究上升到学理研究层面。中华人民共和国成立以来中国舞蹈界对于舞剧艺术的美学

^① 刘青弋. 中国舞剧编导创造力疲软问题分析 [J]. 舞蹈评论. 上海戏剧学院, 2012(1): 3

特征鲜有系统的梳理和思考，大多研究仅仅停留在现象表层的评述和思考，停留在艺术实践层面的经验总结和现象梳理，缺少系统的理论和方法支撑，还缺少有深度和广度的学术视角。舞剧创作者自身没有明确“舞剧”概念和内涵，导致其舞剧观念的偏颇，最终影响舞剧创作的质量，出现舞剧多产但佳作不多的现状。舞蹈界对于舞剧的评价缺少方法指引和理论依据，而广大观众对于舞剧的诉求更是停留在“讲故事”“看炫技”的层面，因此本书的研究对于如何重新审视和认识舞剧具有一定的学术价值和参考价值，也为如何评价和评论一部舞剧提供了话语纬度和向度，避免以戏剧和文学的原则与标准对舞剧创作的误判。

2. 从理论层面阐释清楚舞剧创作的规律，为舞剧创作实践提供理论支撑，为中国舞剧创作理论研究提供思路和方法。舞剧作为一种以舞蹈为主要表现手段的艺术样式。这一样式的产生是从舞蹈艺术如何反映生活，舞蹈艺术如何体现丰富繁杂的历史和人生的表现需要出发，既发挥舞蹈艺术的本体特征，又弥补舞蹈艺术在再现层面自身的不足，最终结合戏剧、音乐、舞美等其他艺术而产生的。因此，如何协调舞和剧的关系，如何用舞蹈动作来产生语言的功能，实现舞剧艺术表现的手段等等，这些细节问题看似是实践操作层面，但离不开理论层面的理论总结和原理阐释。另外，通过本书的研究，正视西方古典芭蕾以及现当代芭蕾以及中国舞剧创作的成果和经验，透过现象追究其本质和内涵，最终从结构、语言等层面总结出真正涉及舞剧本体的创作理论依据。

三、国内外研究现状

目前关于舞剧方面的理论研究比较薄弱，由于对于这一艺术样式的美学特征研究的薄弱，使得中国舞蹈界对于“舞剧”内涵和艺术特征的界定变得模

糊。其中有继承 20 世纪五六十年代苏联传入的传统古典芭蕾模式的舞剧思想，也有 20 世纪 80 年代以后舞蹈艺术创作革新思想下对舞剧之“剧”的理解和艺术实践探索，更有 90 年代以后出现的弱化“剧”的思想和艺术探索。中国舞剧创作发展所经历的这些阶段一方面体现出中国舞蹈艺术本体意识的觉醒和复归，但乱象种种的背后所掩盖的是这一舞蹈样式被翻译成中文，这一艺术创作形式进入中国之后，缺少对其概念内涵、艺术本质特征的系统的理论思考。舞剧美学理论包含舞剧的本质和审美特征，舞剧艺术与现实生活的关系、舞剧形象的创作与构思、舞剧艺术内容与形式的关系以及形式结构特征、舞剧艺术的发展过程中舞剧观念的嬗变等等内容。但从中国舞剧创作发展的历程中不难看出，对于什么是“舞剧”依然不清晰，概念的不清直接导致了对其艺术特征、创作机制、创作方法、创作理念的不清晰。

关于什么是舞剧的研究，从作者目前收集到的材料来看，都相对零散，缺少系统性。较多的学者或者创作者是从某一个局部来展开，进行什么是舞剧的思考。20 世纪 80 年代，随着中国舞剧创作的兴起，王曰比等人撰写了关于舞剧本质思考的短文。但受制于当时艺术再现论思想的影响，这时期对于舞剧本质的思考还是停留在舞剧的“剧”，叙述故事层面，还未对舞剧中真正的“剧”的含义解释清楚。反而 90 年代舒巧和应萼定在自己的舞剧创作实践中感悟到舞剧艺术的本质特点，用他们的艺术创作实践来证明舞剧的本质所在。

在西方，关于舞剧本质问题的思考从诺维尔开始，一直没有停歇。诺维尔撰写的《舞剧舞蹈书信集》无疑成为研究西方舞剧的重要文献。

在中国，于平教授是为数不多的国内较早研究舞剧艺术，并对舞剧艺术从本质到结构等方面进行全面研究的专家。在于平早年的文章中，对舞剧的本质

做出了判断,认为舞剧是戏剧行动构成的动作体系。^①这一本质是在和舞蹈诗的比较中形成的。他认为舞蹈诗和舞剧就是在情绪舞和情节舞基础之上的延伸,当然在内容和体量扩充的过程中无疑在结构上显得更为复杂。于平教授这一对舞剧本质的认识是从舞蹈艺术的本质出发进行的,也就意味着,从一开始他就认为舞剧是属于舞蹈范畴的。所谓的“剧”则是情节舞基础之上的复杂结构,主要还是用动作体系来呈现,是戏剧行动中进行的舞蹈。他在舞剧结构层面的思考集中体现在《舞剧结构要素论》《舞剧结构的定型、变异及其更新》《诗化舞剧与舞剧的诗化》等学术论文中,在其著作《中国舞剧发展史》中也可以探寻到他对舞剧结构的思考。他认为在研究舞剧结构时,首先要研究清楚构成舞剧结构的要素,他将这些要素归纳为四个方面。即故事要素(背景、事件、人物、性格)、情节要素(开端、发展、高潮、结局)、语体要素(独白、对话、独白、群言)、叙说要素(动机、重复、对比、平衡),并且认为这四个要素在舞剧创作的结构过程中往往是错综交织、难剥离的。^②这个思想也成为他后来对舞剧结构进行研究的基础。他提出的这些要素论在观照和分析实际的舞剧创作实践过程都是大有裨益的。这些要素论的提出,打通了理论研究如何深入到具体的创作实践中的关口,反过来也为如何从创作实践层面进行理论总结与研究提供了思路和方法。他的《中国舞剧发展史》对中国舞剧的发展做了系统的梳理和思考,其中对舒巧的舞剧观、中国舞剧结构类型等方面的论述为本书的写作奠定了比较丰富的材料支撑。他撰写的《舞剧结构的定型与变异》等多篇文章,从本体创作的层面,对彼季帕等人的西方古典芭蕾舞剧的结构方式和手段、对中国20世纪80—90年代舞剧创作的探索作出了总结和思考。作

① 于平. 诗歌意象与戏剧行动——舞蹈诗与舞剧的形态学研究 [J]. 北京舞蹈学院学报, 1998 (2): 13

② 于平. 舞剧结构要素论 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2002 (1): 21

者认为这些基本停留在表象的总结和梳理，还未能上升到美学理论层面的剖析。这方面将成为作者在本书中进行深入的理论思考和论述的重点所在。她也是国内研究舞剧方面卓有成效的一位，她的博士论文《舞剧叙事性研究》从“叙事范畴”“叙事在舞剧中的作用”“舞剧叙事的特点”“舞剧叙事的多种时空类型”“影响舞剧叙事的多种元素”和“舞剧叙事中的文学性探索”^①等几个方面对舞剧叙事做出了系统的阐述和论证，最终来揭示舞剧具有“剧”的构成形态和具有“舞”的表现方式的构成逻辑。她研究舞剧叙事的逻辑起点是建立在对“外在叙事”和“内在行动”两个方面的，她在研究中也适量地运用了一些叙事学的方法。由于一内一外的交叉与影响，构成了舞剧叙事在结构层面的特点和特性。她的博士论文是国内舞剧研究的重要成果，她的研究将舞剧结构的思考从实践经验引向理性的学理分析。上述两位学者的研究中，在谈论舞剧叙事结构中都不约而同地谈到了独舞、双人舞、群舞等舞蹈段落的铺排。其实也证明了一点，那就是舞剧结构从“事”的层面体现的是对情节的合理安排，而在具体的舞台呈现中则体现为舞段的布局。那么如何布局舞段，如何让外在情节与内在行动在舞蹈段落的实际呈现层面达成一致，这个方面的研究则成为关键。笔者认为在这个方面目前学术界的研究是比较薄弱的。

国内关于舞剧语言形态的研究方面，客观来讲是比较欠缺的。更多的观念、思考、做法基本显现在舞剧创作实践中，理论层面的研究十分薄弱。究其原因，一方面来自于舞蹈语言研究的基础还不够扎实。吕艺生教授在其著作《舞蹈学导论》中对舞蹈语言的本质和特点进行了一个章节的研究。他提出舞蹈语言建构的一个基础是舞蹈动作放置在特定的情感环境之中。他将舞蹈语言的形成分成了三个阶段，即动作——舞蹈动作——舞蹈语言。刘青弋教授和刘建

^① 许薇. 舞剧叙事性研究 [D]. 中国艺术研究院, 2008: 5

教授致力于舞蹈身体语言的研究，已经在研究方法、基础原理建构等方面做出了很大的贡献，但这些方法和原理如何与具体的舞蹈形态去对应，还需进一步地进行理论开拓。刘青弋教授的学术专著《现代身体语言解读》已经做了一个成功的案例，这些成果的研究思路和方法无疑为作者进行舞剧语言的研究打下了坚实的基础和理论方法支撑。

纵览目前国内舞剧研究方面的文献，笔者认为对于舞剧基础原理性问题的研究依然比较薄弱。对于什么是舞剧，如何界定“剧”的学术研究还比较薄弱，基本还停留在“剧”就是情节、就是矛盾冲突的层面，对于舞剧之“剧”还没有从艺术实践、舞剧美学呈现等层面进行系统综合的研究和阐述。对于舞剧叙事和舞剧语言的研究也未形成原理性的总结。在研究舞剧过程中是从舞蹈本体出发，对各种创作实践进行现象总结，没有原理性理论作为基础，势必也会让舞剧理论的研究随着创作实践的探索而产生理论依据和观点的游离。当然，历年来发表于《舞蹈论丛》《舞蹈》《北京舞蹈学院学报》以及《舞蹈、舞剧创作经验文集》（人民音乐出版社，1985年出版）中的多篇舞蹈评论文章也为舞剧理论的研究奠定了基础。这些直接来源于创作实践的评述和经验总结中闪现着创作者和评论家门对于舞剧艺术本质和艺术特征的思考。

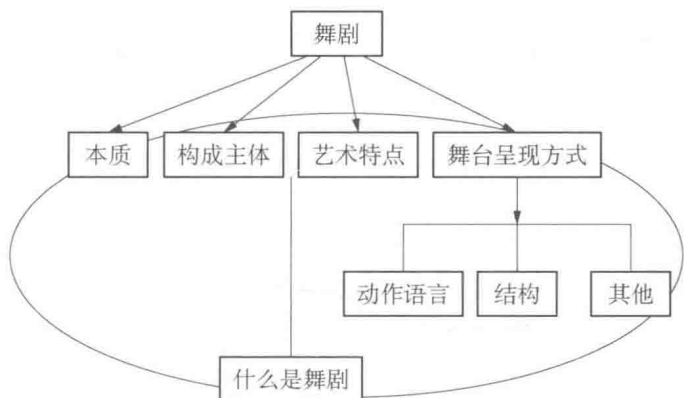
另外，在舞剧艺术的研究过程中，研究方法相对单一，大多只是停留在舞蹈领域，就舞谈舞，缺少与戏剧等艺术门类的比较，缺少系统的叙事学理论和方法的支撑和转化。研究舞剧的视野比较窄，缺少对西方芭蕾历史演进中舞剧观念的梳理和研究。西方古典芭蕾是舞剧的先导，其发展的历史也是一部舞剧观念演进的历史，其中典藏着众多艺术家和评论家的智慧。在这方面朱立人教授翻译了数十篇苏联古典芭蕾创作方面的论文，内容涉及“结构”“舞段设计”“舞蹈音乐”“选材构思”以及美学评论等，这些都为把握俄罗斯古典芭蕾在20世纪40—60年代的发展革新提供了宝贵的资料，也为本书作者阐述中国舞剧

20世纪50年代特定的创作环境提供了宝贵的历史材料。肖苏华教授撰写的《中外舞剧作品分析与鉴赏》《芭蕾舞艺术欣赏》等著作中涉及了较多舞剧艺术创作理论的阐述,重点放在对有代表性芭蕾作品的艺术分析,这些将成为本书撰写过程中的重要参考资料。王云教授指导的硕士研究生江琳的毕业论文将视角对准诺维尔《舞剧舞蹈书信集》,第一次系统地对诺维尔的舞蹈思想作了系统深入的理论分析,对于本书的研究方法和写作有着十分重要的借鉴作用。

四、研究思路和方法

基于上述对舞剧研究现状的分析,结合舞剧创作中出现的众多问题,笔者认为目前舞剧艺术较多的研究成果没有把舞剧放在历史发展的纬度中来衡量,更没有追根溯源,从这一艺术样式的产生源头来论述。由于系统性的缺失,也造成了对于“舞剧”概念、艺术特征等研究的偏颇。如果我们要阐述清楚舞剧艺术的特征,就必须追根溯源,从起点开始、关注过程、研究变化,在一个统一的系统中来考量,同时通过中西方舞剧发展路径的比较分析,才能最终找到解决问题的突破口。笔者认为对于舞剧艺术的研究需要溯本清源,首先解决什么是舞剧,什么是舞剧的本质及其特征的问题。艺术门类的本质属性是这一艺术区别于其他艺术的核心所在。基于这一本质属性,不同的艺术门类也会在艺术表现方式、艺术功能等层面呈现出各自不同的特点。这些特色连同本质,都成为我们观察和考量一个独立的艺术门类或形式的必要因素。只有这样,我们才能全方位地去判断一个艺术门类。

在具体的论证阐述过程中,笔者从本质、构成主体、艺术特点、舞台呈现方式四方层面入手,对于舞剧的全貌由表及里地进行深入的分析,产生原理性的结论。在舞台呈现方式层面,笔者力求将理论与实践相结合,既有原理性的

理论作为依据，同时又能够结合理论研究的成果来观照舞剧创作实践，结合具体的舞剧创作案例来对结构问题、语言问题等涉及舞剧舞台呈现的具体实践过程进行深入的分析。最终解决舞剧创作中的实际问题。例如，在实际的创作过程中，这种特殊的语言形式是如何建构的呢？作为非自然语言的舞蹈动作，它又是如何实现借事抒情呢？从功能上舞剧和戏剧一样需要叙事，那么作为形式上借用戏剧的舞剧，戏剧叙事的原则和手法是不是同样适合于舞剧？作为叙事要素的人物、情节等等，又如何用舞蹈的手段来呈现？如何处理人物和情节之间的关系，如何处理情节与情感之间的关系并最终显现？这又涉及到结构和语言层面的问题。对于舞蹈艺术而言，结构同时还包含着舞段设计和布局的内容……从艺术表现层面，构成舞剧表现主体的舞蹈动作也要通过动作层面的组合，达到如同语言一样的表现水平和功能。通过对这些问题的逐一分析，最终将原理性的理论研究与实践分析密切结合。

诚然，无论是西方芭蕾还是中国舞剧，在各自发展的过程中，众多艺术作品本身就表征着舞剧从从属状态走向独立，追求自身艺术特性的征程，而其中更是不乏富有思想的艺术家的追问舞剧属性和舞剧艺术独立形态的角度，做

出了一次次艺术实践层面和理论层面的探索。因此,对于西方芭蕾艺术创作实践与思想探索实践层面的梳理也是本书的一个切入口。通过对西方芭蕾发展的历史梳理,我们可以看清西方芭蕾舞剧是如何一步步从从属状态走向独立自觉的发展形态的。这些作品和思辨中都闪烁着舞剧艺术的本质及其特点,从另一个层面也是作为舞剧本质的探讨的佐证。在中西方舞剧发展的历程中,在这些留存的众多作品中,都体现着艺术家们对于“舞剧”这一艺术样式的体认和思考。

在具体的论证分析层面,笔者运用了如下几种方法。

1. 比较研究。这一方法主要用于在研究舞剧本质以及叙事方式和手段时,和戏剧、电影等具有鲜明的叙事性特点的艺术门类进行比较分析。另外,在对西方古典芭蕾、现代芭蕾、中国舞剧观念演进分析中也使用了比较研究的方法。体现出不同时期对于舞剧观念的体认。再者,在研究舞剧语言时又将自然语言和身体动作语言进行比较。通过比较来阐明舞剧语言的特殊性。

2. 文献研究。笔者首先是对西方芭蕾发展的历史文献进行梳理和研究,结合不同版本的西方芭蕾舞史、人物传记、创作经验文集,例如《西方芭蕾舞史》(朱立人)、《阿波罗的传说》(美国)、《今日英国芭蕾》(英国)、《现代芭蕾》(英国)、《福金》(美国)、《阿什顿与他的芭蕾》(英国)、《芭蕾的历史》(美国)来进行舞剧思想和观念相关内容的梳理与分析。从中总结出不同时期的编导在舞剧本质的、舞剧结构、舞剧语言等方面的思考。其次是从《舞蹈论丛》《舞蹈》《北京舞蹈学院学报》等舞蹈刊物中搜集众多涉及舞剧方面的学术文章和评论进行重点研究,整理出散落在这些文章的字里行间关于舞剧本质的、舞剧结构、舞剧语言的观念、观点和实践呈现。尤其是对于平、舒巧、吕艺生、冯双白、赵国政、赵大鸣、益虫、许薇等学者的文章进行了深入的研究。

3. 叙事学理论的引入。叙事学的方法给研究舞剧的叙事提供了思路,叙事

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com