

刘青弋文集

2

动感空间
舞评舞论集之一
(1987-2004)

Donggan Kongjian
Wuping Wulunji Zhiyi 1987-2004

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

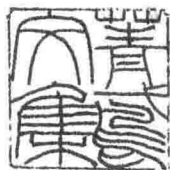
4J0238

刘青弋文集

2

动感空间
舞评舞论集之一
(1987-2004)

Donggan Kongjian
Wuping Wulunji Zhiyi 1987-2004

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

刘青弋文集 2 动感空间——舞评舞论集之一 (1987-2004) / 刘青弋著
—上海: 上海音乐出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5523-0285-1

I. 刘… II. 刘… III. 现代舞蹈—舞蹈评论—中国—文集 IV. ①
J722.6-53 ②J705.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169834 号

书 名: 刘青弋文集 2
动感空间——舞评舞论集之一 (1987-2004)
著 者: 刘青弋

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民
装帧设计: 周艳梅
印章题字: 涂 石
印务总监: 李霄云

出 版: 上海世纪出版集团 上海音乐出版社
地 址: 上海市绍兴路 7 号
邮 编: 200020
网 址: www.smph.cn
电子邮箱: editor_book@smph.cn
印 订: 上海书刊印刷有限公司
发 行: 上海音乐出版社
开 本: 787×1092 1/16 印张: 33.25 图、文: 532 面
2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
印 数: 1—2,000 册
ISBN 978-7-5523-0285-1/J · 0238
定 价: 78.00 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

总序

以“学”“问”的本义与精神为指导,使人清晰地懂得:所谓“做学问”,不过是边“问”,边“学”之过程;而且,自我的成长亦在这种边“问”边“学”边“行”之中。因而,“刘青弋文集”这套丛书,与其说是作者学术研究的阶段性成果的总结,毋宁说是本人以个体生命投入,边“问”边“学”边“行”之心得……

“学有所长”“术有专攻”。做学者的自然都了解自身的优长与局限,“学以补短”“用则扬长”,走出自己独特的学术之路。

我从事舞蹈事业四十多年,先后任职解放军南京军区前线歌舞团职业演员,舞蹈队队长;解放军艺术学院舞蹈系教师,共同课教学和研究部门主任;北京舞蹈学院教授、舞蹈学系主任兼舞蹈研究所所长、中国艺术医学学会会长;中国艺术研究院研究员、博士研究生导师;兼职杭州师范大学特聘教授、南宋乐舞研究中心主任、杭州师范大学中国雅乐舞艺术团团长兼舞蹈团团长……显然,因为工作的需要,往往是要求自己数管齐下:表演、教学、创作、科研和管理等工作同时进行。而这样的经历,亦影响到我对学术研究的认识。而为“学”者又无不是遵循“君子学以聚之,问以辩之。”(《易·乾》),或“学有未了,更详问其事,以辩决于疑也。”(孔颖达)。因此,个人研究之路便随着在实践过程中的边“行”,边“问”,边“学”而留在了身后……于是,就有了这套“刘青弋文集”。

在国家一流的艺术院团任职过程中,在舞蹈表演、教学、创作、科研和管理等方面的实践中积累了丰富的经验,使自己对所研究的对象——舞蹈十分熟悉,亦使自己在理论研究中对问题的提出和解决都与实践保持着紧密的联系。尤其是几十年来接受过不同舞种及其艺术流派的身体技术训练,接触过不同的舞蹈创作的理论与实践。因而,自己对舞蹈的身体语言具有某种特殊的敏感。而在中国第一个舞蹈学的硕士、博士研究生教育学科点——中国艺术研究院研究生部舞蹈学专业,以及中国第一个文艺学博士教育学科点——北京师范

大学中文系文艺专业的学习,由一流师资所教授的学位课程和学位论文写作的训练,为自己进入理论研究打下了良好的基础。因此,中国现、当代舞蹈成为自己研究的视域,而“舞蹈身体语言学”成为自己理论研究的中心。因为,在舞蹈学诸多研究方向中,“舞蹈身体语言学”是较接近舞蹈本体研究的方向,而在舞蹈“理论与实践的结合部”寻找自己的位置是自我的学术定位,也是自我的优势。

理想与现实之间的遥远距离,总是让通向理想的道路十分曲折,而背后的原因十分复杂。对于个人而言,概括起来,主要受制于三大方面因素制约:一方面,是受制于本人所任职的岗位要求,尤其是长期置身于舞蹈高等教育领域,常常要求舞蹈学的学科建设与学术研究必须满足教学建设和人才培养的迫切需求。因此,在本人的研究成果中,不少项目是从应对教学需求和弥补教材缺位的空白点出发的,并且,其成果亦多以教育部国家级教材的名义出版。包括自己的博士学位论文,亦先后在“十一五”和“十二五”期间由国家教育部专家委员会评定为“全国普通高等学校国家级教材”。第二方面是在舞蹈学科理论队伍建设尚未能满足实践的需求之际,本人的工作岗位及其所处学术位置,被要求在更广泛的学术领域回答实践提出的问题,或者完成更多的必须的任务。因此,作为学者便不可能单一地去朝着自己既定的方向,直线地行走。第三方面,亦是十分重要的方面。理论研究既需要史学的支撑,亦需要实践的支撑,而年轻的舞蹈学学科,尚未建设完备,还不能够完全提供我们通向预期研究方向所需要的史论基础与实践支撑。因此,既无时间等待,亦无他者依赖,亦无法回避或绕道而行,别无选择!只能“自力更生”地为夯实基础而做出努力……史论结合、理论与实践结合的研究势在必行!尤其在年轻的中国舞蹈学科研究尚有不少空白点时,历史、语言和美学研究如果不能一体化地推进便寸步难行……由此,“刘青弋文集”这套丛书,作为个人研究的成果,便是史论研究并进的。其中,收入的关于舞蹈及其相关剧场艺术理论研究(含基础理论研究、现状研究与评论)的著作包括:《体现的身体——现代舞蹈的身体语言研究》《动感空间——舞评舞论集之一(1987—2004)》《魂兮舞

兮——舞评舞论集之二(2004—2012)》《20世纪世界编舞大师述评》《追问古典——中国古典舞专题研究》《中国舞蹈学科建设探究》《临安记忆——一座城市历史的身体塑像》《实验与跨界——进念·二十面体的剧场美学》《荣念曾评传》等。舞蹈历史研究的著作包括:《中华民国舞蹈史(1912—1949)》《中华人民共和国舞蹈史(1949—2009)》《中国现当代舞蹈图录(1912—2009)》《中国当代舞蹈口述史》《中国现代舞发展史》《西方现代舞史纲》《外国舞蹈史纲》等。

显然,在一般学术研究的观点看来,作为一介学者的一套文集,在舞蹈学界研究方向涉面过宽,是否“捞过界”?然而,如果细心分析,便能理解个中的原委,并且发现,其研究的视域和焦点始终没有离开关注的中心,反之,恰恰是为了满足研究中心需要的作为。因为,中国现、当代舞蹈是在融汇中西,贯通古今的文化环境中发展起来。认识世界,认识历史是现、当代舞蹈研究的基本前提,亦是“舞蹈身体语言学研究”的基础。理论研究之所以以史学为基础,是因为它的功能在于回答“我是谁?”“从哪里来?”“过去是怎样?”“有何经验和教训”等问题,从而为“我要到哪里去?”“如何到达目的地?”提供借镜。然而,放在我们面前的这个基础是不够坚实,亦不够厚实的,有些部分甚至是缺失的。笔者于1999年完成的《西方现代舞史纲》,2006年完成的《外国舞蹈史纲》,2007年完成的《中华民国舞蹈史》,2008年完成的《中国当代舞蹈口述史》,以及收入此套文集的《中国现代舞史纲》《中华人民共和国舞蹈史》,都是为了给自己的研究打基础:历史研究是为理论研究做准备的;外国舞蹈研究是为中国舞蹈研究做准备的;近现代的舞蹈研究是为当代舞蹈研究做准备的……

中国当代舞蹈的研究和舞蹈身体语言学的研究自然亦离不开对现状的研究,而且学术研究的目的,本身就是为了揭示规律,解决当下舞蹈艺术和文化发展中提出的问题。因此,2004年结集的《动感空间——舞评舞论集之一(1987—2004)》,2012年结集的《魂兮舞兮——舞评舞论集之二(2004—2012)》和《20世纪世界编舞大师述评》,收入的是本人近二十多年间发表的部分以现状研究与专业评论为主的文章。而《实验与跨界——进念·二十面体的剧场美学》《荣念曾评

传》两部专著,则是关于中国当代先锋与实验艺术领域的个案研究。

提出问题、分析问题、解决问题是学术研究的核心,而直面学科建设与发展的前沿与迫切需要解决的问题是学术研究的意义和价值所在。而“学”“术”二字本身亦有不同层次的意义。前者是要回答事物的发展“是如何”“可以如何”的问题,后者却是要回答“应该如何”的问题。而在艺术领域,学术研究的高境界则应是:所提出的“应该如何”的方法与方案,能够指导实践,并经得起实践的检验。此次收入文集系列的《中国舞蹈学科建设探究》《追问古典——中国古典舞专题研究》《临安记忆——一座城市的身体历史塑像》都是在理论思辨与实践操作的两个层面上解决中国舞蹈学科建设中的重大问题所作的努力。

1999—2003年间完成的《体现的身体:现代舞蹈的身体语言研究》是本人关于舞蹈身体语言研究的一部代表性著作。由于当时舞蹈身体语言学的研究尚处于创建阶段,为了探寻舞蹈身体语言形成、发展、变异的历史及其规律,探究舞蹈身体语言言语现象及其特殊性,我首先对世界近、现、当代舞蹈产生重大影响的芭蕾舞、现代舞和后现代舞的语言现象进行了系统的分析和研究,并对近现代舞蹈语言学建设的相关成果进行了总结。虽然本书没有直接构建“舞蹈身体语言学”的框架,但是,关于舞蹈身体的本质、关于舞蹈动作的本质、关于动作的力效思维、关于舞蹈空间(物理空间、心理空间、正空间、负空间、四维空间、多维空间)、体现、身体的原点等概念的提出和系统阐释,为建立起属于舞蹈身体语言学自身独特的概念系统打下了坚实的基础。

总序

这套丛书作为作者在不同时期,为了解决不同的问题所进行的“学”“问”“行”的一种真实记录,它呈现的是一个研究的过程或轨迹,而非是一个完整的体系。因此,这些著作之间的关系松散、交叉现象必然存在,而结论的未完成性亦是必然的存在……

4

总之,用自我的生命和健康与时间魔鬼交换,换来了这些印在白纸上的黑字,是否算得上“学问”,交给历史和实践验证。而边“问”,边“学”,边“行”的过程及其

收获,却让自我的生命感到无限的充实和欣慰,因而愿随唐人李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”(《无题》)……或如宋人柳永和欧阳修“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”(《凤栖梧》《蝶恋花》)……

刘青弋

癸巳年八月戊子

于京西寓所

自序

人类文化像天体物理学中存在一种宇宙区间的强大的引力场——“黑洞”一样,存在着两种文化现象,这就是“艺术黑洞”和“哲学黑洞”,凡是它游经的地方,一切物质都被吸附其中。作为一名舞者和学人,我迷恋舞蹈艺术和舞蹈艺术理论研究,并将其作为终生的职业,因为前者满足我们生命感性体验的欲望,后者满足我们生命理性思辨的要求。尤其它们在动感空间中流动,让我们体悟到生命“活”的存在及其无限发展的本原。

游经“黑洞”之路是那样漫长,但我们毕竟已经出发,作为渴望进入“黑洞”世界的一粒灰尘是如此渺小,但终究有一个“自我”真实的存在,为此,我对自我的生命感到无限的欢欣……

刘青弋

庚辰年六月庚午日

北京

目录

总序	刘青戈 1
自序	1
第一卷	1
问题与对策	3
走向家园:中国现代舞的归宿	29
走向本土与国际接轨	74
舞蹈发生学假说	81
论舞蹈教育在当代的失落	94
为未来争夺身体	104
对应新世纪 重建舞蹈学	120
戏曲舞蹈的美学创造	136
中国当代创作舞蹈类型分析	160
推陈出新繁荣中国舞蹈文化	186
战神的舞蹈	204
80 年代,中国舞蹈变革中的军营舞坛	209
当代军营舞坛现状之思	231
军魂 舞魂 寻找合点	235
结构与功能 舞蹈与观众	242
立象以尽意	245
让我们放松	248
舞神自卑的逃匿	250
见异知音	254

目录

第二卷	263
“文化沙漠”上崛起的香港演艺	265
寻求定位的香港当代舞蹈	279
花样年华的香港芭蕾	282
功业见乎变 神而化之	288
进念 民主 剧场 香港	293
挑战规矩 重建方圆	302
重建生命的乌托邦.....	332
《薪传》的张力	336
求索 路漫漫.....	340
收获于东西方文化之间	345
广东现代舞 一种新感觉	348
走向生命个体的空间	351
把舞蹈编好看了再说	354
面对指过来的手跳踏	357
一半是梦境 一半是.....	363
千禧舞汇 随心所欲	367
欲火重生 倾情作舞	372
选择的魅力	376
形式与意味	386
我们看见了河岸.....	394

目录

2

目录

一个女人心中的《雷和雨》	400
舞者:不仅练身更要练心	404
“韩国式”舞蹈之思	407
向着身体本源再开发	410
展示当代军人美的情愫	415
舞蹈是生命的情韵	419
艺术价值与艺术个性	426
走向诗境的《天边的红云》	429
高蹈着美和信仰	432
悄然转换的审美表现	437
中国古典舞的深度	440
给出古典舞的新面	445
舞出生命的状态	447
跳出生命之“笑意”	449
“原滋味”民间舞	451
“现代中国舞”的“现代”意识	454
重返舞蹈的伊甸园	457
柏林舞展	462
2000 录影圈	473
中美舞蹈家的对话	479
美国舞蹈家谈现代舞	483
迎接八面来风	488

目录

斯达乔和她的“舞蹈运动”	491
走过埃及	494
致谢	510

第一卷

问题与对策

——论经济全球化时代中国现代舞蹈的发展^①

进入 21 世纪,随着中国加入 WTO,步入全球经济一体化的进程,信息技术发达,时空观念不断改变,科学不断突破文化的界限,文化怎么办?中国现代舞蹈将遭遇哪些问题?我们将采取什么对策?换言之,在现代化的浪潮中,中国现代舞蹈如何对应西方?这是一个大问题。

毫无疑问,中国舞蹈在当代的全部努力都旨在于实现自身文化的现代化。正如中国的物质文明的现代化深受西方模式的影响,中国舞蹈的现代化建设亦一直借鉴西方舞蹈的模式。20 世纪 30—40 年代中国现代舞蹈萌芽无疑得到了西方现代舞的启发;50—60 年代中国现代舞蹈的成形与发展主要接受的是西方古典芭蕾的影响;80 年代之后,中国舞蹈的“现代化”转型更是明显接受西方现代舞的影响。西方舞蹈文化对中国现当代舞蹈的渗透与影响是全方位的。那么,如何进入呼唤世界大同,呼唤文化多元的全球化时代,中国舞蹈的状况将如何呢?

有学者问:经济全球化的本质是自由经济、市场经济?还是全球范围内的市场一体化?或者是资本主义的全球化?或者是由发达资本主义国家发动的一场经济运动,是资本主义经济关系在世界范围的扩展?^②类似的问题亦在文化领域被提出:文化全球化将是由西方发达国家的“强势文化”影响与改变发展中国家的文化格局,或是为对抗这种影响与改变,发展中国家为争取话语权,而致力于本土文化

^① 《问题与对策:论经济全球化时代中国现代舞蹈的发展》一文为作者在中国文联 2002 年 5 月举办的中国艺术节舞蹈论坛上的大会发言,后发表在云南文学艺术家联合会主办的《云南文艺评论》2002 年 3 期,第 1—10 页;《北京舞蹈学院学报》2002 年 3 期,第 1—12 页。

^② 参见张雷声:《经济全球化的本质与发展中国家的经济发展》,载《学术界》2001 年第 6 期,第 35 页。

的复兴,从而形成世界“二元对立”的文化格局?还是世界各民族文化之间彼此尊重,相互影响,平等对话,形成世界多元文化发展的格局?我认为,前者是目前甚至将来不短的一个历史时期,是世界的现实存在,而后者是我们追求的目标。因此,中国现代舞蹈在现代化的进程中,主要的问题依然是如何面对西方现代舞的巨大冲击。

其实,这早就是个没完没了的话题——自从中国与西方接触开始。只是这一话题在今天变得更为凸显与沉重。“中国化”还是“西方化”之争旷日持久,“本土文化复兴”的主题日益鲜明,正是折射着国人在外来文化的冲击之下,本土文化立足不稳,话语权被剥夺,家园不再的压抑与焦虑。这一主题所欲实现的终极目标在于通过对本土文化身份的认同,在西方文化的“外围”自建文化“中心”,与世界各民族文化互动共存。

值得指出的是:强调“本土化”并非要以狭隘的“民族主义”来抗拒文化全球化的推进,因为经济全球化在其进程的推进中已明显地表现出重大的进步意义和深远的历史影响。在世界范围内,各国经济的发展已达到互相依存的程度,高科技、信息技术的发展使世界变得越来越小,国家间的距离缩短,任何国家的经济增长,综合国力的提高,人民生活质量的改善等等,都离不开日益全球化的世界经济。在生活日益趋同的物质文明之中,思维方式、价值观念以及世界观的趋同必将同步前行。并且人类正在日益面临共同的生存问题,例如:人性异化问题、人口过度增长问题、资金短缺问题、环境污染问题以及日益增多的社会犯罪问题。为寻求问题的解决,世界文化的一体化必然应运而生,全球化将展开一个各民族文化互动的广阔前景。但是,在当今世界的文化格局中,西方文化处于强势,文化全球化稍不留神,便会走向“西方化”。在“西方化”意义上的全球“一体化”,必然导致我们自身文化被边缘化,被消解、被同化,结果是自我话语权与身体的家园丧失。因此,非西方国家和地区文化的民族化或本土化就成为对抗西方的一项主要策略,特别面对西方的现代文化,尤其如此。认清这一点,或许能够帮助我们找准经济全球化时代中国现代舞蹈的发展所面临的挑战,从而采取正确的应对策略。