

ISSN 2096-3084
CN 31-2131/J

当代舞蹈 艺术研究

Contemporary Dance Research

2022 4

季刊, 中/英文, 2016年创刊
第7卷第4期

2022年12月30日出版

Quarterly, Chinese/English, started in 2016

Volume 7, Issue 4

Published on December 30th, 2022

联合国教科文组织国际戏剧协会 支持
Supported by International Theatre Institute

上海国际舞蹈中心发展基金会 支持

Supported by Shanghai International Dance Center Development Foundation

当代舞蹈 艺术研究

目 录

2022年 第7卷第4期

2022国际舞蹈日：舞蹈与传统——传统舞蹈的多元面向 International Dance Day 2022: Dance and Tradition—Aspects of Traditional Dance

- “2022国际舞蹈日：舞蹈与传统——传统舞蹈的多元面向”
国际学术论坛发言纪要 本刊讯 1
Summary of Speech at the International Academic Forum on “International
Dance Day 2022: Dance and Tradition — Aspects of Traditional Dance” CDR Reports

历史研究 Historical Studies

- 帝、巫同在：商代的行巫与舞蹈
——中国先秦时期的巫与舞之新考论（二） 蓝 凡 25
Emperor and Witch Coexistence: Witchcraft and Dance in the Shang Dynasty
— New Research in the Pre-Qin Period of China (II) Lan Fan
敦煌壁画中的伎乐天神简论 王志鹏 39
On the Images of Jiyue Fairies Depicted in Dunhuang Murals Wang Zhipeng

创作研究 Creation Studies

- 中国当代“舞剧本体批评”举隅
——中国当代舞剧批评研究随笔之三 于 平 56
Examples of Contemporary Chinese Dance-Drama Ontological Criticism
— One of the Essays on the Criticism of Contemporary Chinese
Dance-Drama Yu Ping
Anna Pavlova: A Ballerina for All [USA] Lynn Garafola 66
安娜·巴甫洛娃：一个属于所有人的芭蕾舞者 [美] 林恩·加拉福拉
江南舞蹈的诗性表达 袁 艺 77
Poetic Expression of Jiangnan Dance Yuan Yi

教育研究 Education Studies

- 论舞蹈艺术公共教育命题缘起与语义所指 刘厦静 王列生 84
On the Origin and Semantic References of the Proposition of
Public Education of Dance Art Liu Xiajing, Wang Liesheng
“隐没”的个体 张乐乐 96
——舞蹈美育类型化教学的身体反思
The “Invisible” Individual
— Body Reflection on Dance Aesthetics Typology Education Zhang Lele

Contemporary Dance Research

CONTENTS

Volume 7, Issue 4 (2022)

前沿译介

Frontier Translation and Introduction

空灵的表达：芭蕾作为全球身体文化的悖论

Ethereal Expression: Paradoxes of Ballet as a Global Physical Culture
沃尔皮蛇舞仪式

——《来自北美普韦布洛印第安部落的图像》(1923) 讲座节选
Walpi Snake Dance

— Excerpts from Lectures on *Images from the Region of the Pueblo
Indians of North America* (1923)

[瑞典] 海伦娜·伍尔夫 撰

周 渝 译

103

[SWE] Helena Wulff Trans Zhou Yu

[德] 阿比·瓦尔堡 主讲 王凡柯 译

113

[GER] Aby Warburg Trans Wang Fanke

拉班研究

Laban Studies

调整拉班舞谱作为运动学的人类步态临床分析

Adaptation of Labanotation for the Clinical Analysis of Kinematics
of Human Gait

[加拿大] 朗达·雷曼 阿夫塔布·帕特拉
汤姆·卡尔弗特 撰 卢玫蓁 译

119

[CNA] Rhonda Ryman, Aftab Patla,
Tom Calvert Trans Lu Meichen

创作手记

Creation Notes

舞剧《白蛇》创作手记

Creation Notes on Dance-Drama *White Snake*

周 可

Zhou Ke

127

征稿启事

Call for Papers

136

封面速写

Cover Sketch

赵士英

Zhao Shiying

当代舞蹈 艺术研究

2022 国际舞蹈日：舞蹈与传统——传统舞蹈的多元面向
International Dance Day 2022: Dance and Tradition
—Aspects of Traditional Dance

“2022 国际舞蹈日：舞蹈与传统——传统舞蹈的多元面向”国际学术论坛发言纪要*

本刊讯

【编者按】2022年是“国际舞蹈日”创立40周年，由国际戏剧协会上海代表处、上海戏剧学院主办，上海戏剧学院舞蹈学院、《当代舞蹈艺术研究（中英文）》编辑部承办，上海国际舞蹈中心发展基金会、上海戏剧学院附属舞蹈学校支持的“2022国际舞蹈日：舞蹈与传统——传统舞蹈的多元面向”国际学术论坛暨上海高校国际青年学者论坛于2022年10月14—15日召开。论坛以线上、线下相结合的形式进行，来自国内外20多所高校和研究机构的86名知名专家、优秀青年学者相聚云端，分享学术成果。在论坛的大会发言环节中，11位知名学者基于舞蹈艺术现象，在“舞蹈与传统”的主题下展开全面探讨，涉及历史、创作、教育、美学、传播等多个范畴，尤其是对传统舞蹈文化的内涵、价值，以及身份认同、创作规律的当代转化等问题进行了深入思考。在论坛闭幕式中，3位知名学者分别探讨了“传统”的概念及其文化价值、传统舞蹈在当代如何传承和发展、舞蹈如何在新的时空中创建新的样态等问题，这些讨论使论坛议题有了更新的推进。本刊梳理了这14位学者的发言纪要，以期广大读者进一步多维度、多视角地思考关于“舞蹈与传统”的诸多问题。

【中图分类号】J702 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3084(2022)04-0001-24

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.001

【Title】Summary of Speech at the International Academic Forum on “International Dance Day 2022: Dance and Tradition — Aspects of Traditional Dance”

【Author】CDR Reports

【Editor's Note】2022 will be the 40th anniversary of the founding of “International Dance Day”. Sponsored by the Shanghai Representative Office of the International Theatre Institute, Shanghai Theatre Academy, organized by the School of Dance, Shanghai Theatre Academy, the Editorial Department of Contemporary Dance Research (Chinese/English bilingual), and supported by the Shanghai International Dance Center Development Foundation

*论坛大会发言举行时间：2022年10月14日上午9:00—11:45；地点：上海国际舞蹈中心及线上；主持人：张麟；发言人：冯双白、吕艺生、于平、刘青弋、柯蒂斯·卡特（Curtis L. Carter）、江东、肖向荣、张萍、迪特尔·简尼克（Dieter Jaenicke）、邓佑玲、余达喜。论坛闭幕式举行时间：2022年10月15日下午17:00—18:00；地点：上海国际舞蹈中心及线上；主持人：张素琴；发言人：罗斌、安努力奇卡·贝莉（Annouchka Bayley）、许锐。发言纪要整理：林男、黄婉蕾、夏菲悦、刘梦婷、韩菲。

当代舞蹈 艺术研究

历史研究
Historical Studies

帝、巫同在：商代的行巫与舞蹈

——中国先秦时期的巫与舞之新考论(二)

蓝凡

【内容摘要】巫在商代殷墟甲骨文中，以神鬼的面貌出现，而“𠩺”和“𠩻”为甲骨文中特有的合文。行巫——跳巫的甲骨字形的创造，既表达了殷商巫舞的形态意义，又表达了巫舞的社会意义。这表明了，殷人的巫、行巫和跳巫，是一种具有时代性、社会性的巫、行巫与跳巫。商代的跳巫——行巫时的舞蹈，是殷商王朝神权与王权统一的代表与标志。这种身份的特殊性，决定了巫在商代，既不可能在大规模的祭祀仪式中以群舞者的身份参与，只能以领舞者的身份存在；又不可能为祈雨被暴或被焚；更不可能成为“恒舞于宫”的商王朝的专职“娱人”舞人。在商代，跳巫的特殊性在于，其是神、人、鬼之间的三位一体，是天、人、地之间的三位一体，是帝、人、王之间的三位一体。作为特殊的女性，巫以中国早期奴隶制最后的女性特权，躲在奢华的面具背后，以身体的动作，进行着神界与人界的通道联系。这是身体权力在中国先秦时期的表达。可以这样说，跳巫是商代王权的权力之一，它是商代神权与王权相结合的身体权力表达；我们更可以这样说，跳巫是商代舞蹈中的一种具有权力生产的舞蹈现象。

【关键词】商代跳巫；神权与王权；权力生产；身体权力表达

【中图分类号】J720.9 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3084(2022)04-0025-14

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.002

【Title】Emperor and Witch Coexistence: Witchcraft and Dance in the Shang Dynasty

— New Research in the Pre-Qin Period of China (II)

【Author】Lan Fan

【Abstract】In the oracle bone inscriptions of the Shang Dynasty Yinxu, witches appeared in the form of gods and ghosts, and “𠩺” and “𠩻” became unique combinations in oracle bone inscriptions. Witchcraft — the creation of the witches dance oracle bone inscriptions shape, not only expresses the morphological significance of witchcraft dance, but also expresses social significance. It indicates that the witches, and witch dance of the Yin people were a type with epochal, social, and special characteristics. Witch dance in the Shang Dynasty, was a representative symbol of the unity of divine and royal power in the Shang dynasty. The particularity of this identity determined that in the Shang Dynasty, witches could not participate in large-scale sacrificial ceremonies

【作者简介】蓝凡，上海大学上海电影学院二级教授、博士生导师、博士后流动站合作导师。主要研究方向：艺术学、音乐与舞蹈学。

敦煌壁画中的伎乐天神简论

王志鹏

【内容摘要】敦煌壁画中的伎乐天神是敦煌艺术的重要组成部分,以富于想象、变化多样的种种歌舞和缤纷夺目的艳丽色彩来表现佛国世界升平欢乐的景象。全文分两部分:第一部分具体考察敦煌壁画中伎乐天神的种类及其特征。指出敦煌壁画中的伎乐天神大致可分为天宫伎乐、化生伎乐、飞天伎乐、迦陵频伽伎乐、护法伎乐等多种形象,其中又以飞天伎乐最具有代表性。第二部分集中论述敦煌壁画中伎乐天神的源流发展,着重对飞天伎乐艺术的来源及其流变进行了多方面的探究。最后概括指出,敦煌壁画中的伎乐天神不仅丰富了敦煌壁画的内容,为绚丽多姿的敦煌艺术增添了新的表现形式,而且突出体现了中外文化艺术相互交流、发展创造的特征。

【关键词】敦煌壁画;伎乐天神;种类;特征;来源

【中图分类号】J709 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0039-09

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.003

【Title】 On the Images of Jiyue Fairies Depicted in Dunhuang Murals

【Author】 Wang Zhipeng

【Abstract】 The images of Jiyue fairies in Dunhuang Murals are an important part of Dunhuang art. Depicted in bright and dazzling colors, those Jiyue fairies' dance movements are presented in an imaginative and varied way, creating an atmosphere of peace and happiness in the Buddha's world. This paper is divided into two parts: the first examines the types and characteristics of the Jiyue fairies in Dunhuang Murals. It is noted that the Jiyue fairies can be broadly categorized into a variety of images, such as the Jiyue fairies depicted on the top walls, the Jiyue fairies for metamorphosis, the Feitian Jiyue fairies, the images of Kalavinka, and the guardian Jiyue fairies, of which the Feitian Jiyue fairies are the most outstanding; the second part focuses on the development of the Jiyue fairies, with emphasis on the origin of the Feitian Jiyue dance and its development. In summary, the Jiyue fairies in Dunhuang Murals not only enrich the content of Dunhuang Murals and create a new form of art, but also showcase the mutual exchange and development of Chinese and foreign culture and art.

【Keywords】 Dunhuang Murals, Jiyue fairies, category, characteristics, origin

在辉煌灿烂、闻名世界的敦煌石窟壁画中,有许多形象独特、体态轻盈、变化灵动、充满艺术想象的天神,多表现为凌空飞举的情状,或弹奏乐器,或长带飘飘,或翩然起舞,或转头回望,或双手合十,散发着强烈的艺术气息。因其在佛国世界里常常是作为庄严道场的点染,或供养礼敬诸佛菩萨,或赞叹佛法,多与音乐舞蹈有关,故一般多称之为“伎乐天神”。敦煌石窟中的这些伎乐天神,活泼生动,

情态盎然,种类多样,多姿多彩,具有独特的艺术魅力。

敦煌石窟壁画中的伎乐天神是敦煌艺术的重要组成部分,其形象优美,想象奇异,绵延发展一千多年。这是我们了解中国古代音乐、舞蹈、绘画及其技法十分宝贵的形象资料,故笔者拟对这些伎乐天神的种类、特征,在不同历史时期的艺术表现及其起源和发展进行简要考察。

【作者简介】王志鹏,博士,敦煌研究院文献所研究馆员。主要研究方向:敦煌学、宗教思想文化和中国古典文学研究。

当代舞蹈 艺术研究

创作研究
Creation Studies

中国当代“舞剧本体批评”举隅

——中国当代舞剧批评研究随笔之三

于平

【内容摘要】作为“中国当代舞剧批评研究随笔”系列，“舞剧本体批评”是继“舞剧现象批评”“舞剧文化批评”之后的第三篇。“舞剧本体批评”是基于舞剧艺术规律的批评，是在此基础上去阐发具有舞剧特征形态的形象塑造、情节设置、结构模态和语言生成等。从文章“举隅”的这类批评来看，主要是针对舞剧结构和语言生成的形态分析。在文章“举隅”的6篇批评中，傅兆先关于《木兰飘香》和《阿诗玛》的两篇比较突出，其就《木兰飘香》而提出的“舞剧化的戏剧性”和“戏曲舞蹈舞剧化”尤其值得我们关注；其余唐满城对舞剧《雷雨》的批评、赵国政对舞剧《蔡漪》的批评、刘光第对舞剧《悲鸣三部曲》的批评、肖苏华对舞剧《阿炳》的批评也对我们把握“舞剧本体”的特质与洞悉其拓展颇有深意。

【关键词】当代舞剧批评；舞剧本体批评；《雷雨》；《蔡漪》；《悲鸣三部曲》；《木兰飘香》；《阿诗玛》；《阿炳》

【中图分类号】J723 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0056-10

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.004

【Title】 Examples of Contemporary Chinese Dance-Drama Ontological Criticism

— One of the Essays on the Criticism of Contemporary Chinese Dance-Drama

【Author】 Yu Ping

【Abstract】 As one of the Essays on the Criticism of Contemporary Chinese Dance-Drama, “Dance-Drama Ontological Criticism” is the third article after “Dance-Drama Phenomenon Criticism” and “Dance-Drama Cultural Criticism”. Based on the criticism regarding the rule of dance art, “Dance-Drama Ontological Criticism” aims to shape characters, plot stories, and mode structures to generate language with dance-drama characteristics. According to the examples of this paper, the analysis mainly focuses on the structure of dance-drama and the forms of language generation. Among the six examples, Fu Zhaoxian’s two articles on *The Fragrance of Lily Magnolia* and *Ashima* are most prominent. Based on *The Fragrance of Lily Magnolia*, Fu Zhaoxian put forward the theory of “drama in dance form” and “opera dance with dance-drama characteristics”, which deserves

【作者简介】于平，博士、教授、博士生导师，南京艺术学院舞蹈学院名誉院长，北京市文联特约评论家。主要研究方向：舞蹈历史与理论。

【基金项目】本文为国家社科基金艺术学重大招标项目“当代中国舞剧的历史脉络、创作实践与发展态势研究（1949—2019）”（批准号：19ZD17）阶段性成果之一。

Anna Pavlova: A Ballerina for All

[USA] Lynn Garafola

【Abstract】 This article explores the evolution of Anna Pavlova's self-representation as she transformed herself from a Russian ballerina-courtisan to an international ballet star. It explores the use of fashion in this transformation and the way she used her celebrity to create a global following for ballet. Finally, it argues that her willingness to embrace artistic and social change was key to her identity both as a woman and a ballet artist.

【Keywords】 Anna Pavlova, ballerina, fashion, ballerina-courtisan, "New Woman"

【中图分类号】 J703 【文献标识码】 A 【文章编号】 2096-3084(2022)04-0066-11

【DOI】 10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.005

【标题】 安娜·巴甫洛娃：一个属于所有人的芭蕾舞舞者

【作者】 [美] 林恩·加拉福拉

【内容摘要】 文章探讨了安娜·巴甫洛娃从一名俄罗斯芭蕾名媛到国际芭蕾明星的自我形象转变，还探讨了时尚在这种转变中的作用，以及她如何利用自己的名气为芭蕾吸引了全球追随者。最后，文章认为，巴甫洛娃之所以愿意接受艺术和社会变革，关键在于她作为女性和芭蕾舞艺术家的身份。

【关键词】 安娜·巴甫洛娃；芭蕾舞演员；时尚；芭蕾名媛；“新女性”

In the early twentieth century, no ballerina was as famous as Anna Pavlova. When she died on tour in the Hague in 1931, it was headline news around the world. At the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, where Bronislava Nijinska's ballet *Etude* was about to be performed, someone in the house read a telegram saying that Pavlova was dead, and the whole audience rose for a moment of silence before the dancers began their *De Profundis* for "the greatest artist ... of all time".^① In London where she lay in state at St. Philip's Russian Orthodox Church on Buckingham Palace Road, hundreds filed past the bier covered with flowers, while in New York her old partner, Michel Fokine, who had choreographed her most celebrated dance, *The Dying Swan*, in 1907, invited all the city's dancers to a requiem mass at the Russian Orthodox

Church of Christ the Savior.^② (Fig. 1)

A columnist for the *Sunday Times* shared memories of her "unforgettable first appearance" at the Palace Theatre, "her unique combination of passionate expressiveness, flame-like vitality, and unflinching beauty of movement".^③ In the *Times of India*, another journalist recalled an interview with her in "Bombay" when she spoke of wanting to see the frescoes of Ajanta, Ellora, and Elephanta, and expressed her admiration for such Indian dancers as Leila Sokhey and Miravati Devi, with whom she was on the "friendliest of terms".^④ In *Comoedia*, the Paris theatre newspaper, André Levinson, the leading dance critic of Russian Abroad, lamented that he would no longer write of her as a living being, nor of the "miracle of her art and the mystery of her person".^⑤ (Fig. 2) The day after Pavlova's

【作者简介】 林恩·加拉福拉 (Lynn Garafola), 女, 美国哥伦比亚大学巴纳德学院名誉教授。主要研究方向: 舞蹈历史和舞蹈评论。

① TIKANOVA N. *La jeune fille en bleu: Pétersbourg-Berlin-Paris* [M]. Lausanne: L'age d'homme, 1991: 108.

② See: Pavlova Burial in London Likely [N]. *New York Times*, 1931-01-24 (8); Russians Here Hold Service for Pavlova [N]. *New York Times*, 1931-01-26 (6).

③ ATTICUS. Men, Women, and Memories [N]. *Sunday Times*, 1931-01-25 (11).

④ Passing of the World's Greatest Dancer [N]. *Times of India*, 1931-01-24 (12).

⑤ LEVINSON A. *La mort ducygne: Adieu à Pavlova* [N]. *Comoedia*, 1931-01-24 (1).

江南舞蹈的诗性表达

袁 艺

【内容摘要】脱胎于吴越文化母体的浙江舞蹈,作为江南舞蹈的重要分支与典型形态,受江南自然环境、风俗习惯、宗教信仰、社会风尚的影响,呈现出鲜明的吴越文化品格、江南区域个性,从地域到心灵,联结起浙江族群的集体记忆,构筑出诗情画意的江南精神想象共同体。文章通过对江南与江南舞蹈的范畴界定、江南形象的身体探寻,江南舞蹈诗性审美品格的探讨与浙江文化形象的品牌建构,提出建立以传统文化为底蕴,地域品格、当代精神(浙江精神)为内核的地域舞蹈价值体系,提供有别于江苏、上海等长三角区的浙江“在地化”江南舞蹈文化形态表达与参照。

【关键词】江南舞蹈;浙江舞蹈;江南形象;诗性审美;风格;传统;地域性

【中图分类号】J705 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0077-07

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.006

【Title】Poetic Expression of Jiangnan Dance

【Author】Yuan Yi

【Abstract】As an important branch and typical form of Jiangnan dance, Zhejiang dance, emerged from the Wu-Yue culture, is influenced by the natural environment, customs, religious beliefs, and social trends of Jiangnan, presenting the distinctive Wu-Yue cultural style, and the regional personality of Jiangnan. From land to mind, it connects the collective memory of the Zhejiang community and constructs a common imagining of the poetic Jiangnan spirit. This paper, by defining the scope of Jiangnan and Jiangnan dance, explores the poetic aesthetic characteristics of Jiangnan dance and the brand-building of Zhejiang's cultural image. It is proposed to establish a regional dance value system with traditional culture based on regional styles and contemporary spirit (Zhejiang spirit), to provide a “localized” Jiangnan dance cultural form of expression and reference in Zhejiang, which is different from that of Jiangsu, Shanghai and other Yangtze River Delta regions.

【Keywords】Jiangnan dance, Zhejiang dance, Jiangnan image, poetic aesthetics, style, tradition, locality

提起江南,总会想到烟柳画桥、十里荷花、自古繁华的钱塘;水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇,淡妆浓抹总相宜的西湖;杏花春雨、白墙黛瓦、小桥流水、曲径通幽的苏州园林;金粉楼台、鳞次栉比、画舫凌波、桨声灯影的秦淮河畔;来过便不曾离开,中国最后的枕水人家乌镇;茂林修竹、流觞曲水,会稽山阴之兰亭风雅……而江南的舞蹈亦如江南的自然山水、传统文化般柔婉内秀,独具一格,源远流长。在传统文学、艺

术的审美视域中,关于江南的感知、想象,似乎已形成一种特定的审美规约、文化记忆与情怀,总能撩拨起我们心底最柔软的心弦,激起我们无限的创作欲望与审美期待。“江南美学,乃是江南地域生长出来的精神特质——从感性的生活到超感性的存在,从世间到超越此世的灵性追求,构成江南美学的全部意蕴。”^①本文试通过对江南与江南舞蹈的范畴界定、江南形象的身体探寻,江南舞蹈诗性审美品格的探讨与浙江文化形

【作者简介】袁艺,女,浙江传媒学院音乐学院副教授。主要研究方向:中西方舞蹈比较研究、舞蹈创作与批评、新媒体舞蹈研究。

【基金项目】本文为2022年度浙江省哲学社会科学规划课题“浙江当代舞剧创作研究”(项目编号:22NDJC120YB)与2021年度浙江省高等学校课程思政教学研究项目“文化自信视域下的舞蹈编导专业课程思政教学研究——以《舞蹈创作作品分析》为例”的阶段性成果之一。

① 骆冬青.学者眼中的江苏文脉|骆冬青:当“江南美学”遇上“江苏文脉”[N].新华日报,2019-07-04(5).

当代舞蹈 艺术研究

教育研究
Education Studies

论舞蹈艺术公共教育命题缘起与语义所指

刘厦静 王列生

【内容摘要】从人类作为“类存物”开始,就在劳动过程中逐渐形成可传达的身体审美的舞蹈艺术。“分工时代”来临后,专业舞蹈艺术和精英舞者身份凸显,并在权力依附过程中获得身份优先性与专业支配力。但是,随着垂直社会结构日趋扁平化,同时也随着公共生活领域对社会公众的无条件敞开,公众会借助“后分工时代”驱动力,以大众文化参与的方式进入舞蹈活动日常现场,展现其身体表现的自由,个案如现象级“广场舞”存在方式。于是,“专业”与“非专业”或者说“舞蹈艺术”与“舞蹈活动”之间,也就同步于彼此间的“紧张”与“疏淡”,而这一切必须获得基于价值认同的社会和解。正是在这样的背景下,舞蹈艺术公共教育作为实践界面艺术赋能公共文化的产物,就在知识论界面产生舞蹈艺术专业教育的知识命题。聚焦处在于从知识合法化维度确证命题的必然性,并延伸其意义所指的三种必然性定位。

【关键词】舞蹈艺术;公共教育;后分工时代;非学制化;公共文化场域;扁平社会结构

【中图分类号】J702 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0084-12

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.007

【Title】 On the Origin and Semantic References of the Proposition of Public Education of Dance Art

【Authors】 Liu Xiajing, Wang Liesheng

【Abstract】 With the advent of the “division of labour era”, professional dance art and the identity of elite dancers have come to the fore. However, with the increasing flattening of the vertical social structure and the unconditional opening of the public sphere, the public would use the “post-division of labour era” drive to enter the daily scene of dance activities and show their freedom of physical performance in the form of popular cultural participation, such as the phenomenal “square dance”. Thereupon, the “professional” and “non-professional” or “dance art” and “dance activities” become synchronised by the “tension” and “estrangement” between each other, which must achieve a social reconciliation based on value identity. It is in this context that public education of dance art, as a product of the empowerment of public culture by the art in the interface of practice, generates the knowledge proposition of professional education in the interface of epistemology. The focus is on corroborating the necessity of the proposition in terms of

【作者简介】刘厦静,女,博士,中国艺术研究院博士后,北京舞蹈学院继续教育学院副院长、副教授。主要研究方向:西方舞蹈史论、公共文化政策。王列生,博士,中国艺术研究院研究员。主要研究方向:文艺学、公共文化政策。

“隐没”的个体

——舞蹈美育类型化教学的身体反思

张乐乐

【内容摘要】当舞蹈美育的受教方被抽象成为类型化的存在,抽象的身体遮掩替代了具象的身体。于是,类型化的舞蹈教学将那些真实鲜活的个人体验,那些敢于试错的勇气,那些与破坏、无序、怪异行为共生的创意,以及那些隐晦、抽象、不可直叙的言外之意“隐没”在单一意义的诠释之下。本文从“扮演趋同类型下的个体弱化”“刻板印象类型下的性别偏见”和“身体维护类型下的异质遮蔽”三个维度,审视存在于舞蹈美育中的“类型化”教学现状,进而探讨个体的独特性与差异性在舞蹈美育中被“隐没”的原因,以期为以上问题的解决提供一种思考的维度与方式。

【关键词】舞蹈美育;类型化;身体反思;隐没;个体

【中图分类号】J702 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0096-07

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.008

【Title】The “Invisible” Individual

—Body Reflection on Dance Aesthetics Typology Education

【Author】Zhang Lele

【Abstract】As the recipient of dance aesthetic education is abstracted into a typed existence, the abstract body obscures and replaces the figurative body. Consequently, the typed dance education makes the real and vivid personal experiences, the fearless courage, the creativity that coexists with destruction, disorder, and grotesquery, and the subtle, abstract, and untold implications invisible, interpreting them in one single meaning. This paper probes into the status quo of typed dance aesthetic education from three dimensions: “individual fading under the convergent performance type”, “gender bias under the stereotypes”, and “the heterogeneity obscuration under body maintenance type”. This paper further explores the reasons that individual uniqueness and differences are invisible in dance aesthetic education, intending to provide a new dimension and way of thinking for solving the above problems.

【Keywords】dance aesthetic education, typology, body reflection, invisibility, individual

人类对于身与心的思考延续了千年,关于身体与意识的二元命题始终在哲学思辨的历史长河中不断拉扯、分离、碰撞。当代美育研究沿袭“身体转向”^①以来的哲学轨迹,以“具身”之名试着从理性分析的旁观角度朝着有体温与心跳的身体参与迈进。叶浩生指

出,“现象学的‘回到事物本身’启示我们教育应返璞归真……扬弃那种透过身体表层追寻背后心智本质的无身教育模式”^②,促使教育与教学迈向“具身的时代”^③。而艺术,因其能够提供一种从日常生活的千篇一律中脱离的快适,以及能够在理性主义不断增长的

【作者简介】张乐乐,女,四川电影电视学院助理研究员。主要研究方向:舞蹈教育、舞蹈身体语言学。

【基金项目】本文为教育部人文社会科学规划基金项目2022年度艺术学一般课题“乡村艺术教师素养能力提升研究——‘综合融通’的体系建构与实践”(项目编号:22YJA760080)阶段性成果之一。

① 汪民安.身体、空间与后现代性[M].南京:江苏人民出版社,2006:3-22.

② 叶浩生.身体的教育价值:现象学的视角[J].教育研究,2019(10):41.

③ 叶浩生.身体的教育价值:现象学的视角[J].教育研究,2019(10):41.

当代舞蹈 艺术研究

前沿译介

Frontier Translation and Introduction

空灵的表达：芭蕾作为全球身体文化的悖论*

[瑞典] 海伦娜·伍尔夫 撰 周 渝 译

【内容摘要】发端于19世纪浪漫主义的古典芭蕾，至今仍风靡于全球各地歌剧院。本文探讨了芭蕾作为一种全球身体文化，在台前幕后的那些时间、文化资本以及性别的悖论。本文依据源自斯德哥尔摩、伦敦和纽约三家国家芭蕾舞团，以及美因河畔法兰克福的法兰克福当代芭蕾舞团的民族志研究，笔者建议保留古典芭蕾舞种。因为它不仅是一种“高雅”文化，而且是一种身体文化，数百年来一直通过身体传授与培养得以延续发展。在古典浪漫主义芭蕾形成的那段欧洲岁月中，超自然是一种时尚，阶级和文化背景对婚姻选择的影响远胜于今。我们可见芭蕾依旧能通过一些经典母题故事来感动观众，这些母题往往呈现爱与社会结构、准则、欲望和道德的缠结关系。最受欢迎的古典芭蕾舞剧如《天鹅湖》(Swan Lake)、《仙女》(La Sylphide)和《吉赛尔》(Giselle)，这类舞剧均在激进的当代版本中遭遇挑战，这确立了古典芭蕾在芭蕾舞界及全社会各领域中的突出地位。文章基于不同地区芭蕾学校的比较民族志研究，旨在揭示芭蕾的一种全球性关联，进而指明芭蕾作为一种样式身体文化的稳固存在。

【关键词】芭蕾；时间；文化资本；性别；礼仪；规训；全球化

【中图分类号】J702 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0103-10

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.009

【Title】Ethereal Expression: Paradoxes of Ballet as a Global Physical Culture

【Authors】[SWE] Helena Wulff Trans Zhou Yu

【Abstract】Set in 19th-century Romanticism, classical ballets are still playing to full opera houses across the globe. This article explores paradoxes of time, cultural capital and gender in ballet as a global physical culture on- and off-stage. Drawing on the ethnography of three national ballet companies in Stockholm, London and New York and a contemporary company in Frankfurt-am-Main, I suggest that classical ballet is preserved because it is not only a 'high' culture, but also a physical culture which has been taught and cultivated between bodies for centuries. Scrutinizing the stories of the Romantic ballets that originated

【作者简介】海伦娜·伍尔夫(Helena Wulff)，女，瑞典斯德哥尔摩大学(Stockholm University, Sweden)社会人类学系教授。主要研究方向：社会人类学。

【译者简介】周渝，女，东南大学艺术学院讲师。主要研究方向：西方艺术史学、艺术人类学。

【课题项目】江苏高校哲学社会科学重大项目“基于艺术学立场的艺术民族志理论方法研究”(项目编号：2020SJZDA026)阶段性研究成果。

*原文发表于2008年《民族志》[Ethnography, Vol. 9(2008): 518-535]。

沃尔皮蛇舞仪式

——《来自北美普韦布洛印第安部落的图像》(1923)
讲座节选*

[德]阿比·瓦尔堡 主讲 王凡柯 译

【内容摘要】文章系德国艺术史家阿比·瓦尔堡于1923年4月21日在瑞士克罗伊茨林根(Kreuzlingen)镇贝尔维尤(Belle-Vue)疗养院进行的一场关于印第安人蛇舞仪式(Snake Dance)讲座的演讲文本节选。讲座以瓦尔堡美洲之行的视觉图像为内容,讲述了北美普韦布洛(Pueblo)印第安人地区的历史地理环境和宗教文化信仰,并将印第安人文化中“蛇”作为象征符号的意图,以及“蛇舞仪式”的原始巫术行为解释为人类的原始记忆与恐惧反应。在瓦尔堡思想中,原始巫术文化始终被视为一种古代异教信仰的遗存。通过对原始人类文明的“遗存”研究,瓦尔堡不断将其引入一个更宽阔的领域,即对文艺复兴时期人类情感表达的历史心理学研究。

【关键词】视觉档案;蛇舞仪式;巫术;异教传统

【中图分类号】J702 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0113-06

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.010

【Title】Walpi Snake Dance

—Excerpts from Lectures on *Images from the Region of the Pueblo Indians of North America* (1923)

【Lecturer】[GER] Aby Warburg Trans Wang Fanke

【Abstract】This article is the text of a lecture on the Snake Dance ceremonial of Pueblo Indians given by the German art historian Aby Warburg on April 21, 1923 at the Belle-Vue sanatorium in Kreuzlingen, Switzerland. Based on the images of Warburg's journey to the Americas, the lecture described the historical and geographical environment, as well as religious and cultural beliefs of the Pueblo Indians in North America. Meanwhile, the intention of the “snake” as a symbol in American Indian culture and the primitive witchcraft “snake dance” were interpreted as the primitive memory and fear response of human beings. In Warburg's thinking, the primitive witchcraft culture is always regarded as a kind of survival of ancient pagan beliefs. Through the study of the “Nachleben” of primitive human civilization, Warburg continued to introduce it into a broader field, the study of historical psychology of human emotional expression in the Renaissance.

【Keywords】visual archives, snake dance ceremonials, witchcraft, pagan tradition

【主讲人简介】阿比·瓦尔堡(Aby Warburg, 1866—1929), 20世纪初德国艺术史家与文化人类学家, 现代图像学的奠基人。

【译者简介】王凡柯, 女, 厦门大学外文学院欧语系副教授。主要研究方向: 德语文学与文艺理论、本雅明思想研究。

【基金项目】本文为国家社会科学基金青年项目“瓦尔特·本雅明早期思想研究(1914—1924)”(项目编号: 22CWW002)阶段性研究成果。

*讲座时间: 1923年4月21日; 讲座地点: 瑞士克罗伊茨林根镇贝尔维尤疗养院; 主讲人: 阿比·瓦尔堡教授。德语原文出自《来自北美普韦布洛印第安部落的图像》(*Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer in Nord-Amerika*), 由[德]马丁·特莱姆尔(Martin Tremel)、西格丽德·魏格尔(Sigrid Weigel)等编著的《阿比·瓦尔堡一卷本》(*Aby Warburg: Werke in einem Band*), 法兰克福苏尔坎普出版社2012年版, 第524—560页。

当代舞蹈 艺术研究

拉班研究
Laban Studies

调整拉班舞谱作为运动学的人类 步态临床分析*

[加拿大]朗达·雷曼 阿夫塔布·帕特拉 汤姆·卡尔弗特 撰 卢玫蓁 译

【内容摘要】文章描述了调整拉班舞谱(Labanotation)作为运动学步态的临床分析工具。步态分析(gait analysis)常见于运动生物力学(sports biomechanics)和复健科,旨在更有效地调动下肢,帮助人们走路和运动,并辨识与姿势或运动相关的问题。临床医师使用不同的符号和运动档案表格来记录步态分析,但尚未制定标准。拉班舞谱,作为世界通用动作记录的工具,可以记录步态分析时腿部和其关节部位的折屈运动、重心变化、腿部对称的动作以及时间和施力方向的应用,并提供了精确度和标准。但传统的拉班舞谱有固定的栏目记录主力腿和动力腿的动作,而病理性步态的临床分析需要记录关节各部位的细节,如髋关节、膝关节、踝关节和足部等,以及重心变化和外在支撑条件。因此,作者们建议扩大拉班舞谱谱表来配合分析步态病理性改变的要求。最后将拉班舞谱的信息输入电脑中,并根据电脑演算对相关拉班舞谱理论进行调整和修正。

【关键词】步态临床分析;运动学;生物力学;复健;调整拉班舞谱

【中图分类号】J70-05 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2096-3084(2022)04-0119-08

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.011

【Title】Adaptation of Labanotation for the Clinical Analysis of Kinematics of Human Gait

【Authors】[CAN] Rhonda Ryman, Aftab Patla, Tom Calvert Trans Lu Meichen

【Abstract】This paper describes the adaptation of Labanotation as a tool for the clinical analysis of gait study in kinematics. Gait analysis has been used in sports biomechanics or therapy to assist individual's walking and

【作者简介】朗达·雷曼(Rhonda Ryman),女,助理教授,滑铁卢大学舞蹈系(University of Waterloo, Canada),主要研究方向:拉班舞谱、班尼什舞谱、人体动画。阿夫塔布·帕特拉(Aftab Patla),教授,滑铁卢大学运动学系(University of Waterloo, Department of Kinesiology, Canada),主要研究方向:人体健康、衰老和人体运动研究。汤姆·卡尔弗特(Tom Calvert),教授,西蒙弗雷泽大学运动学、计算科学与工程科学以及互动艺术与技术系(Simon Fraser University, Departments of Kinesiology, Computing Science and Engineering Science and Interactive Arts and Technology),主要研究方向:人体动画、舞蹈软件、人机交互(Human Computer Interaction)、立体视频影像。

【译者简介】卢玫蓁,女,美国拉班舞谱局图书馆馆长和舞谱教师。主要研究方向:拉班舞谱、主题舞谱。

*原文发表于1984年《舞谱杂志》[Dance Notation Journal, Vol. 2, No. 2: 12-31]。

当代舞蹈 艺术研究

创作手记 Creation Notes

舞剧《白蛇》创作手记

周 可

【中图分类号】J704 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3084(2022)04-0127-09

【DOI】10.20070/j.cnki.cdr.2022.04.012

【Title】Creation Notes on Dance-Drama *White Snake*

【Author】Zhou Ke

一、春 分

2022年3月的一天,我正在上海大剧院的五楼排练厅面试音乐剧演员,忽然接到了大剧院张笑丁总经理的邀约,希望一起创作一部舞剧《白蛇》^①。其实,刚听到这个题材的时候,我有些犹豫。这个故事已经以各种艺术形式被反反复复地演绎过了,如果没有从新的角度入手去解读,我完全可以想象它在舞台上呈现的样子:有爱情,有僧妖大战,有神话奇幻,完全是一部有吸引力的商业大戏。可我偏偏希望看到一部不一样的《白蛇》。所以,我向制作方提出:能否允许我重新解读这个传统的东方故事。张总回答我:这正是我们想做的。于是,一拍即合。

后来,我知道这部戏的艺术总监兼主演谭元元三年前萌生了创作《白蛇》的心愿。这部戏也是我和谭元元的第二次合作。2021年,我们机缘巧合合作了

《美术馆奇幻夜——谭元元和她的朋友们》。那时,我便感受到这个和我同时代的“芭蕾舞皇后”身上的某种执着和坚毅的品质。对谭元元而言,她的舞蹈生涯曾有三个重要节点——19岁演《天鹅湖》,23岁演《吉赛尔》,35岁演《小美人鱼》。《天鹅湖》中的公主奥吉塔是一位落难的公主,命运完全掌握在魔鬼的手中,最终拯救她的是王子。《吉赛尔》中的女主吉赛尔,一个为了爱情而发疯,最终悲惨死去的纯洁善良的少女,爱而不得让她成为游荡在林中的魂灵。《小美人鱼》中的美人鱼,因为爱上了王子,不惜用自己美妙的声音来换取一双能够走路脚,然而,王子却爱上了公主,并且要和她结婚,失去一切的小美人鱼最终化作泡沫升入空中。这三个故事中的女性形象都是为爱所困,为爱自杀或为爱做出牺牲的弱者形象,她们都纯洁、善良,爱情占据了她们生活的全部。但《白蛇》中的白素贞是一个对现状并不满足的修行者,她主动去成为人,主

【作者简介】周可,女,上海戏剧学院讲师。主要研究方向:戏剧导演实践。

① 舞剧《白蛇》首演于2022年11月4日,地点是上海大剧院。艺术总监:谭元元;编剧:罗周;音乐:许忠;导演:周可;编舞:Edwaard Liang;执行编舞:杜佳音;舞美设计:高广健;灯光设计:萧丽河;多媒体设计:丰江舟;服装造型设计:大可;主演:谭元元、敖定雯、郭承武、王占峰、宋洁、谭一梅、曹驰、宋雨、李嘉博;演出:上海歌剧院舞剧团、上海戏剧学院舞蹈学院;联合出品:上海歌剧院、上海戏剧学院。