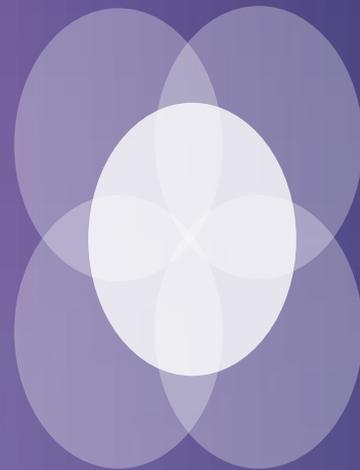

第六章 现代舞蹈

主讲：魏盛楠

- 现代舞是19世纪末以反叛古典芭蕾的束缚而在欧美兴起并渐次风靡世界的一种舞蹈流派。现代舞力主创新，反对因循守旧，强调舞蹈应反映现代社会生活，揭示人类的心灵世界。
- 美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯被公认为现代舞的鼻祖。

- 邓肯从古希腊艺术中寻找创作灵感，并且把自然界中不同生物的运动，诸如鸟飞、花开、潮涨海动、风摇枝颤等，作为舞蹈动律形态的依据和式样。
- 邓肯的理念和艺术，打破了当时芭蕾舞坛沉闷的形式主义氛围，犹如春风吹化冰雪一般，不仅给舞坛带来了勃勃生机，改变了美国舞蹈的历史进程，而且影响了欧洲的现代艺术。

- 现代舞发源于德国和美国，是欧美文化及其价值观、审美观、艺术观的直接上的反映。
- 如《命运》、《黄河魂》、《我要飞》、《雷和雨》、《我们看见了河岸》等现代舞蹈作品。

现代舞优秀作品欣赏：

- 一、欧美现代舞系列：

- 1、《绿桌》

- 编导：库特。尤斯

- 首演时间：1932年7月

- 首演演员及团体：库特。尤斯芭蕾舞团

- 作品简介：

- 作品《绿桌》是库特。尤斯以反战为主题的小舞剧，曾获1932年巴黎举行的首届编导大赛的金奖。库特。尤斯是德国著名现代派舞蹈家，他曾向被誉为“西方现代之父”的冯。鲁道夫。拉班习舞，后自己创立舞蹈团，在对现实深刻的反思之中进行了大量批判现实的舞蹈创作，并对德国长期以来的表现主义舞蹈美学提出挑战。

- 欣赏：舞蹈《绿桌》

优秀作品鉴赏：

- 2、《波列罗》

- 编导：莫里斯。贝雅
- 首演时间：1960年
- 首演演员及团体：布鲁塞尔二十世纪芭蕾舞团

- 作品简介：

- 《波利罗》是一种舞曲，这种舞蹈出现于18世纪末的西班牙。这是一种速度适中、节奏鲜明、情绪欢快的男女双人舞。拉威尔的《波利罗舞曲》原是为芭蕾舞而作。1928年，居留巴黎的俄罗斯著名芭蕾舞演员鲁兵斯坦夫人请拉威尔写一首芭蕾音乐，于是在很短的时间就诞生了这首名作。

- 欣赏：《波利罗》

- 3、《春之祭》

- 编导：皮娜。包希
- 首演时间：1975年
- 首演演员及团体：乌帕塔尔舞剧团

- 作品简介：

- 《春之祭》是德国著名现代派舞蹈家皮娜。包希根据斯特拉文斯基的音乐创作的舞剧，是一部充满了原始神秘色彩的舞蹈作品。

- 在一个原始部落里，每当春季到来，都要从部落的成员中选出一位最纯洁、最美丽的少女作为牺牲献祭给春之神，仪式的终结是全体成员看着被选中的少女跳舞至死。

- 欣赏：《春之祭》

二、中国现代舞（含舞剧）

•1、《随心所舞》

•编导：王玫及北京舞蹈学院编导系1998级现代舞编导班

•首演时间：2000年

•首演演员及团体：北京舞蹈学院编导系1998级现代舞编导班全体学生

•作品简介：

•《随心所舞》舞蹈晚会由三部分构成：第一部分是《蒙太奇——1999》，采用电影蒙太奇手法进行创作。第二部分是《国色天香》，使整个晚会的第二部分，其中又细分为“国之剑”、“色之绢”、“天之袖”、“香之扇”。晚会的第三部分是《爱情故事》分为“粉红色的结”、“柳宁德错误就是这样犯的”、“我是爱你的”三个舞蹈作品。

•欣赏：《随心所舞》

- 2、《我们看见了河岸》

- 编导：王玫及北京舞蹈学院编导系1998级现代舞编导班
- 首演时间：2001年
- 首演演员及团体：北京舞蹈学院编导系1998级现代舞编导班

- 作品简介：

- 《我们看见了河岸》是2001年在北京上演的现代舞蹈晚会专场。通过这个作品，王玫对中国现代舞创作现状中出现的成熟现象进行批评。

- 晚会由《兰花花》、《红心闪亮》、《也许是要飞翔》、《城市病人》、《我欲乘风飞去》、《我们看见了河岸》等几个剧目组成。

- 欣赏：

- 3、舞剧《繁漪。药》

- 编导：胡霞飞、华超

- 首演时间：1982年

- 首演演员：中国人民解放军南京军区前线歌舞团 森小凤、华超、周冬鸣、陈惠芬等

- 作品简介：

- 舞剧《繁漪。药》以曹禺的话剧《雷雨》为蓝本，但又未拘泥于原作的结构和情节。编导胡霞飞、华超等人在把握原著精神的同时，独具匠心地选择了繁漪这个人物。他们以繁漪为中心来结构全剧，以繁漪的苦闷受压抑和周朴园把她的不顺从视为疯病，强迫她看病吃药的内容作为主要线索……

- 欣赏：《繁漪。药》

三、中国港台现代舞（含舞剧）

- 1、《白蛇传》

- 编导：林怀民

- 首演时间：1975年9月

- 首演演员及团体：云门舞集

- 作品简介：

- 《白蛇传》的故事流传久远，已经成为一种“文化原型”，有着旺盛的生命力，期待着被不断解说与颠覆。云门舞集的舞剧《白蛇传》在这方面具有开拓之功，它以舞者的动感舞姿将传统文化的精髓通过新的艺术形式而实现创造性转化与复兴……

- 欣赏：《白蛇传》

- 2、《薪传》

- 编导：林怀民
- 首演时间：1978年2月
- 首演演员及团体：云门舞集

- 作品简介：

- 《薪传》是云门舞集最具重量的划时代名作，表现的是台湾的移民史、也是第一部以台湾历史为主题的剧场作品，它吟诵了一首四百年前开台人民以血汗开拓、耕耘台湾的史诗。它的成功，也呼应着云门舞集创团以来舞蹈投入社会、历史及文化的深刻使命的逐步完成。

- 欣赏：《薪传》

- 3、《流浪者之歌》

- 编导：林怀民

- 首演时间：1994年11月

- 首演演员及团体：云门舞集

- 作品简介：

- 这是被制成影碟的《流浪者之歌》片首显现的一段文字，也指出了流浪者之歌这个作品的精神含义。此舞是林怀民受到赫曼·赫塞根据佛传故事改写的小说《流浪者之歌》的启发而创作的舞蹈作品，它深深根植于亚洲的宗教及哲学，刻画出求道者虔诚渴慕的流浪生涯。这也是云门90年代转型的关键作品。

- 欣赏：《流浪者之歌》

