

舞蹈编排如何融入跨文化

——《从阿卡拉姆·汗作品看舞蹈编排中的文化认同》

Shuangshuang Xu

米德尔塞克斯大学 英国

【摘要】文化认同是个人的特征，也是由具有相同文化认同或教育背景的人组成的一定群体的特征。舞蹈作为跨文化交流的媒介，能够表达特定的文化身份信息。舞蹈探索身体的运动。舞者通过身体与观众交流。舞蹈可以向观众传达一些抽象的观念。舞蹈不仅仅是一种身体的交流动作，并且与社会、客观世界相联系。本文旨在探索编舞如何整合以阿卡拉姆·汗的舞蹈创作为例，探讨跨文化主义。我将重点展示他在编舞中如何体现新的跨文化主义。具体来说，我将以汗的舞蹈作品为基础，探讨如何将文化认同融入到编舞中。Khan 的作品《零度》（2005）、Desh（2011）和 XENOS（2018）将在以下部分进行分析。通过尊重其他文化和分享想法，文化差异引起的问题可以得到缓解。

【关键词】跨文化性；编舞；文化身份

【收稿日期】2024 年 9 月 25 日

【出刊日期】2024 年 11 月 13 日

【DOI】10.12208/j.jlar.20240003

How Choreography Integrate Interculturalism—“Cultural Identity in Dance Choreography Based on Akam Khan’s Works”

Shuangshuang Xu

Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London NW4 4BT, UK.

【Abstract】Cultural identity is a personal feature and a feature of a certain group consisted of people who have the same cultural identity or educational background. As an intercultural communication media, dance can express specific information about cultural identity. Dance explores the movement of the body. Dancers communicate with viewers through bodies. Dance can convey some abstract ideas to the viewers. Dance is not merely a communicative movement of the body, and it is associated with the social and objective world. This essay aims to explore the way choreography integrate interculturalism using Akram Khan’s dance creations as examples. I will focus on exemplifying the manifestations of his new interculturalism in his choreography. To be specific, I will investigate how cultural identity can be integrated into choreography based on Khan’s dance works. Khan’s work Zero Degrees (2005), Desh (2011), and XENOS (2018) will be analyzed in the following sections. By respecting other cultures and sharing ideas, the problems caused by cultural differences can be mitigated.

【Keywords】Interculturalism; Choreography; Cultural Identity

1 简介

随着全球化和国际化的深入发展，多元文化主义面临越来越多的批评，反对者认为多元文化主义会导致分裂、分离的社会，而不是包容的社会（Nagle, 2009）。随后，玛莎·努斯鲍姆提出了跨文化主义。（1997，第 134 页）回应了这些对立的观点。Masedi Godfrey Manenye（2014）指出，舞蹈可

以充当跨文化的载体，人们在面对面的交流中可能会忽略一些信息，但舞蹈可以清楚地表达这些信息（Lengel, 2005，第 47-60 页）。

舞蹈可以作为表达文化身份的沟通媒介。根据 MohaEnnaji（2005 年，p.19），文化认同可以描述为个人对自己属于某一社会群体的认同感。此外，舞蹈可以传达难以用言语交流解释的抽象观念（万亚

注：本文于 2023 年发表在 Journal of Humanities, Arts and Social Science 期刊 7 卷 1 期，为其授权翻译版本。

马, 2008年)。

2 现代舞蹈编排在跨文化主义的影响下正在发生一些变革

罗约娜米特拉(2015)在其著作《阿克拉姆·汗: 舞动新跨文化主义》中指出, 当代艺术的跨文化性促进了舞蹈作品和编舞思维的广泛传播, 有助于创新美学, 拓展舞蹈研究的学科边界。21世纪的编舞家运用创新的舞蹈技巧和方法来实现重要的目标。他们利用身体动作, 结合现代技术, 引发观众对历史和当今社会问题的思考(米特拉, 2015年)。

2.1 阿克拉姆·汗是著名的编舞家和舞蹈家

阿克拉姆·汗以将跨文化融入舞蹈编排的独特美学而闻名。芭蕾舞等西方古典舞蹈形式强调肢体动作的规则, 舞者非常注重统一的肢体语言, 因此肢体动作往往千篇一律。受卡塔克舞的影响, 汗的舞蹈表演以流畅的手势和肢体动作为特征, 作品具有强烈的节奏感。他解释道, 在创作中跨文化融合的本质是, 他似乎在协商两个独立的舞蹈灵魂: 一个源自当代舞蹈——充满结构感、对脚步动作有严格逻辑控制; 一个源自印度卡塔克舞——允许身体自由伸展。因此, 他认为有必要将两者共存(Mitra, 2015)。汗的当代舞蹈主要受到阿克拉姆·汗年轻时学习的古印度舞蹈卡塔克舞与现代舞混合的舞蹈风格启发, 为跨文化、跨领域的舞蹈表达带来了新的活力。他的复杂文化身份也体现在他的舞蹈作品中。

2.2 汗的独特审美体现在他独特的卡塔克风格现代舞中

卡塔克舞的核心元素融入当代舞蹈, 表明汗不忘传承的根源, 试图平衡东西方文化、现代与传统文化。阿克拉姆·汗的独舞作品《XENOS》(2018)为第一次世界大战停战100周年创作, 舞者在作品中以战争中印度士兵的视角, 纪念一百年前为世界和平而牺牲在异乡的“陌生人”。作品中表达的战争、家园、人性与和平的主题, 以及传统与现代、民族与世界相结合的艺术创作手法也值得进一步探究。卡塔克舞注重有节奏的脚步动作, 舞者通常在脚上佩戴铃铛以增强音乐的节奏感(Miettinen, 2010), 在《XENOS》中, 表演时舞者的脚上会被系上一串大铃铛。当脚底接触地面时, 铃铛发出清脆的响声, 配合鼓手以不同节奏型进行的敲击, 带给观众动感的节奏感。值得一提的是, 《XENOS》中的脚铃有着更深层的精神寓意, 脚铃是枷锁的代表, 铃铛

佩戴的位置和声音与囚犯佩戴的镣铐十分相似。汗用铃铛表达了内心的声音——陌生人无论身在何处, 都是孤独的, 都是被锁链束缚的。一战中为和平献出生命的数以万计的印度士兵死在国外, 幸存下来的人也无家可归, 因此铃铛成为精神枷锁物化表达的道具。

3 文化认同涉及归属感和疏离感, 因为人们会对自己的经历进行解释和分类

文化身份的本质是一种社会建构, 它既可以体现在“自我”中, 也可以体现在“他者”中(Hall & Morley, 1996)。作为来自南亚裔的第二代移民, 汗在年轻时遭受过种族歧视和欺凌(Mitra, 2015), 自我问题和归属感成为他舞蹈作品关注的焦点。这种跨文化经历促使汗思考移民的身份政治, 并在广受好评的作品中得到深刻表达。受祖国孟加拉国的启发, 他于2011年创作了独舞舞剧《Desh》, 探讨了自我的问题, 通过舞蹈和影像讲述了一个年轻人从英国到孟加拉国途中的梦想和回忆。Desh在孟加拉语中是家的意思, 《Desh》是汗迄今为止唯一的自传, 祖国孟加拉国是一个无法逃避却又遥远的根源。他对孟加拉国的了解, 来源于儿时母亲讲的睡前故事, 年轻时与父亲在职业上的分歧, 以及与伦敦人的隔阂。汗将自己的记忆、经历和传说编织成一个超自然的舞台世界, 探索人类力量在自然面前的脆弱。在没有中场休息的一个小时里, 舞台完全属于编舞和舞者自己。随着故事的层层推进, 一个在异国他乡长大的年轻人来到陌生的家乡, 在此过程中他慢慢理解了父亲, 并与父亲和自己的身份和解。汗也在《Desh》中尝试平衡身体、国籍、身份和自我。

3.1 双重身份的主题贯穿了《零度》始终

在《零度》(2005年)中, 汗与摩洛哥-佛兰芒舞蹈家兼编舞家西迪合作拉尔比 Cherkaoui (Roy, 2005)。他们同样复杂的文化身份对这支舞蹈的编排产生了深远的影响。舞蹈作品在Khan的讲故事仪式之后, 呈现了Khan穿越孟加拉国和印度边境的经历。正是地理上的边境让Khan对自己的英国孟加拉人身份产生了怀疑。在《零度》的开场, 当火车越过孟加拉国和印度的边境时, Khan感受到了一种疏离感。他持有英国护照, 因此他觉得自己不再是父母所来自的孟加拉国的一员。据此, Khan和Cherkaoui设计了两人同步进行的换身过程, 以强调这种身份

的模糊性。然而，缺乏合法孟加拉国身份所带来的挫败感是暂时的。他很快意识到合法的英国身份给他带来的特权，并在警卫误处理大量护照后，开始担心丢失英国护照。这种身份的模糊性发人深省。他开始重新思考公民权、民族性、排斥性、归属感和自我感等问题，开场部分的同步表演体现了身份双重化的政治主题。

对于 Cherkaoui 而言，对作品“零度”的解读是，它是一个事物变成另一个事物的点（Norridge, 2010）。Khan 通过复杂的镜面反射实现了这一点，其中一组复杂的流畅手势往往相互渗透。象征性的肉体交流也被用来促进他们的故事讲述。双重身份可以促进一种新的自我意识，因为身份的双重性使人们意识到自己是否属于他们继承的根源。

4 收缩

综上所述，跨文化交流是二十一世纪不可避免的趋势。在跨文化主义的影响下，编舞发生了巨大的变化。文化身份与舞蹈是相互关联的。文化身份可以塑造编舞方式。阿克拉姆·汗的作品为现代编舞家如何将文化身份融入舞蹈提供了一些宝贵的指导。首先，他的混合文化身份帮助他形成了独特的审美。他在现代舞中运用了许多卡塔克舞的元素。他没有把不同的文化融合在一个舞蹈作品中。他探索了一种将它们有机地融合在一起的方式。具有混合文化身份的编舞家可以从他们的文化背景中获得灵感。文化身份可以激发创新的编舞。其次，通过对汗编舞作品的分析，我们可以了解到，在文化身份方面，自我意识和归属感是编舞的主要主题。汗对这些问题提出了自己深刻的见解。

参考文献

- [1] Hall, S., & Morley, D. (1996). *Questions of Cultural Identity*. London; Thousand Oaks, California: Sage Publications Ltd.
- [2] Lengel, L. B. (2005). *Intercultural Communication and Creative Practice: music, dance, and women's cultural identity* (pp. 47-60). Praeger Pub Text.
- [3] Manenye, M. (2014). *Teaching dance as a means of intercultural reconciliation*. University of the Free State. University of the Free State.
- [4] Martha Craven Nussbaum. (1997). *Cultivating humanity: a classical defense of reform in liberal education*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- [5] Miettinen, J. (2010). *Kathak, The Indo-Persian Dance Style*. Asian Traditional Theatre & Dance. Retrieved from Asian Traditional Theatre & Dance website: <https://disco.teak.fi/asia/kathak-the-indo-persian-dance-style/>.
- [6] Moha Ennaji. (2005). *Multilingualism, cultural identity, and education in Morocco*. New York, NY: Springer, Cop.
- [7] Nagle, J. (2016). *Multiculturalism's Double-Bind: Creating Inclusivity, Cosmopolitanism and Difference*. Routledge.
- [8] Romaguera, L. (2018). *Identification Through Movement: Dance as the Embodied Archive of Memory, History, and Cultural Identity*. Florida International University.
- [9] Roy, S. (2005, September 30). *Zero Degrees: nothing is singular*. Retrieved from Sanjoy Roy website: <https://sanjoyroy.net/2005/09/sidi-larbi-cherkaoui-akram-khan-zero-degrees/>.
- [10] Royona Mitra. (2015). *AkramKhan: dancing new interculturalism*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.

版权声明：©2024 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS