

艺术坊
品味艺术 享受生活

*The Art of Dance
Choreography*

于平

舞蹈编创的 诗情画意

舞是生命情调最充足的表现，是真正全体生命机能的总动员，是一切艺术中最具综合性的艺术。

艺术坊
品味艺术 享受生活

The Art of Dance
Choreography

舞蹈编创的
诗情画意

于平

著

中国人民大学出版社
• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈编创的诗情画意/于平著. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 5
(明德书系·艺术坊)
ISBN 978-7-300-21265-4

I. ①舞… II. ①于… III. ①舞蹈编导 IV. ①J711.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 103772 号

明德书系·艺术坊

舞蹈编创的诗情画意

于平 著

Wudao Bianchuang de Shiqinghuayi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2015 年 6 月第 1 版

印 张 7.25 插页 2

印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

字 数 125 000

定 价 38.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

目 录

上篇 从动觉经验到动态意象

第 1 章	舞是生命情调最充足的表现	3
一	“原始的罗曼司”和它们的目的	3
二	舞蹈是原始审美情感最有力的表现	6
三	舞者凭借“神秘的舞圈”进入神秘境界	9
第 2 章	非尘世的和超人的活动就是舞蹈	13
一	舞蹈是原始社会中拔高了的简朴生活	13
二	研究原始舞蹈必须从纯生理的现实开始	17
三	舞蹈起初是一种令人愉快的动作反应	23
第 3 章	舞蹈的动态意象与“动觉阿米巴”	34
一	舞蹈由已被看过千万遍的仪式化姿势组成	34
二	舞蹈创造了一个虚幻力量构成的王国	39

- 三 具有动力性质的身体形象是一个“动觉
阿米巴” 46

中篇 从风格展览到动作设计

- 第4章 舞蹈动律学：动作基本元素与空间协调律 57
- 一 “力效”赋予动作活动的含义和表现性 57
- 二 “球体空间”的定位方式与排列秩序 61
- 三 选择动作去适合性格、价值和情境 67
- 第5章 舞蹈设计学：传达意图、心境和内容
的含义 73
- 一 题材要经受的第一个考验是“动作性” 73
- 二 动作四要素：设计、力度、节奏和动机 76
- 三 不稳定的矛盾冲突在中心点消失 79
- 四 动作姿态的不同类型与舞蹈整体形式 84
- 第6章 舞蹈语言学：以独立的舞蹈形象表达情意 89
- 一 社会语言学释义语境中的体态符号 89
- 二 舞蹈语言的研究是从舞蹈动作开始的 101
- 三 舞蹈语言的组合方法和美感要求 110
- 第7章 舞蹈交响化：舞蹈构成的主题展开原则 117
- 一 舞蹈与音乐的结合基于虚拟性和表情性 117

二 主题展开：舞蹈动机的生成发展	121
三 主题展开：舞蹈织体的组合关系	127

下篇 从舞蹈诗到舞蹈戏剧

第 8 章 舞蹈构成类型的分类原则	137
一 舞蹈分类的形式结构与形象结构	137
二 舞蹈分类的历史维度与创造维度	142
三 舞蹈分类的种类范畴与体裁范畴	147
第 9 章 “抒情”与“叙事”两大舞蹈构成类型	152
一 “长于抒情，拙于叙事”的舞蹈表现观	152
二 抒情型：“咏歌之不足”与“非言语情态”	154
三 叙事型：动作语义与叙述语境	159
第 10 章 舞蹈诗与舞剧的形态内质分析	165
一 中国当代舞剧发展的“诗化”倾向	165
二 舞蹈诗：动态意象组合的造境活动	168
三 舞剧：戏剧行动构成的动作体系	171
第 11 章 舞剧的结构要素与结构形态	176
一 多重视角中的舞剧结构要素	176
二 舞剧结构形态的本体转换与系统层次	191
三 舞剧结构形态的类型构成分析	209

上篇

从动觉经验到动态意象

研究“舞蹈审美”的发生，不能不考察原始舞蹈的存在状态，也不能不辨识人们对原始舞蹈的意识状态。有人指出，原始舞蹈作为“实际活动”早于“审美活动”；有人指出，原始舞者先沉溺于“动觉经验”而后迷惘于“动态意象”；也不乏有人探究“原始舞蹈的目的”，分析“原始舞蹈的存在”，阐述“原始舞蹈的精神”。

第1章 舞是生命情调最充足的表现

原始舞蹈与人的生命情调，与人的审美情感，与人的神秘境界有着最深刻的联系。对原始舞蹈加以关注的研究者们，虽有各自不同的观察视角和理论起点，但都指向人的生命本身：或动员生命，或表现生命，或强调生命，或保障生命……

一 “原始的罗曼司” 和它们的目的

从来也不能跳舞的闻一多，却留下了他对舞蹈最精辟的见解：“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的表现”；他还进一步认为：“生命的机能是动，而舞便是节奏的动；或更准确点，是有节奏的移易地点的动……但只有在原始舞里才看得出舞的真面，因为它是真正全体生命的总动员”^①。

这一精辟的见解取自闻一多的《说舞》。而《说舞》是从一种“假想”的前提推导的，如闻一多所说：

假想我们是参加着澳洲风行的一种科罗泼利（Corrobory）舞。灌木林中一块清理过的地面上，中间烧着野

^① 《闻一多全集·说舞》，北京，三联书店，1982。

火，在满月的清辉下吐着熊熊的赤焰。现在舞人们还隐身在黑暗的树林中从事化装。野火的那边，聚集着一群充当乐队的妇女。忽然林中发出一种圻裂声。紧跟着一阵沙沙的摩擦声——舞人们上场了。闯入火光圈里来的是三十个男子，一个个脸上涂着白垩，两眼描着圈环，身上和四肢画着些长的条纹。此外，脚踝上还系着成束的树叶，腰间围着兽皮裙。这时那些妇女已经面对面排成一个马蹄形。她们完全是裸着的。每人在两膝间绷着一块整齐的袋鼠皮。舞师呢，他站在女人们和野火之间，穿的是通常的袋鼠皮围裙，两手各执一棒。观众或立或坐的围成一个圆圈。

舞师把舞人们巡视过一遭之后，就回身走向那些妇女们。突然他的棒子一拍，舞人们就闪电般地排成一行，走上前来。他再视察一番，停了停，等行列完全就绪，就发出信号来，跟着他的木棒的拍子，舞人们的脚步移动了，妇女们也敲着袋鼠皮唱起歌来。这样，一场科罗波利便开始了。

拍子愈打愈紧，舞人的动作也愈敏捷，愈活泼，时时扭动全身，纵得很高，最后一齐发出一种尖锐的叫声，突然隐入灌木林中去了。场上空了一会儿，等舞师重新发出信号，舞人们又再度出现。这次除舞队排成弧形外，一切和从前一样。妇女们出来时，一面打着拍子，一面更大声地唱，唱到几乎嗓子都要裂了，于是声音又低下来，低到

几乎听不见声音。歌舞的尾声和第一折相仿佛，第三、四、五折又大同小异地表演过了。但有一次舞队是分成四行的，第一行退到一边，让后面几行向前迈进，到达妇人们面前变作一个由身体四肢交锁成的不可解的结，可是各人手中的棒子依然在飞舞着。你真害怕他们会打破彼此的头，但是你放心，他们的动作无一不遵守着严格的规律，绝不会出什么岔子的。这时情绪真紧张到极点，舞人们在自己的噪呼声中，不要命地顿着脚跳跃，妇女们也发狂似的打着拍子引吭高歌。响应着他们的热狂的，是那些高烛云空的火光，急雨点似的劈啪地喷射着火光。最后舞师两臂高举，一阵震耳的掌声，舞人们退场了，妇女和观众也都一哄而散，抛下一片清冷的月光，照着野火余烬渐渐地熄灭了。^①

由这样一段绘形绘色的描写，闻一多推导出世界各地域各时代原始舞蹈（闻一多称为“原始的罗曼司”）所具有的共同目的：第一，是以综合性的形态动员生命。也就是说，原始舞蹈是真正全体生命机能的总动员，是一切艺术中最具综合性的艺术。第二，是以律动性的本质表现生命。也就是说，原始舞蹈是一种剧烈的、紧张的、疲劳性的动，非如此而不能体会到最高限度的生命情调。第三，是以实用性的意义强调生命。也就

^① 《闻一多全集·说舞》，北京，三联书店，1982。

是说，舞者在高度的律动中得到一种生命的真实感而满足，观者同样满足于那种生命真实感的感染。第四，是以社会性的功能保障生命。也就是说，群体生活的大和谐是原始舞蹈社会功能的最高意义，它的次一等的意义是由和谐的意识而产生的团结与秩序的作用。

二 舞蹈是原始审美情感最有力的表现

闻一多在阔谈原始舞蹈的目的之时，曾十分认同恩斯特·格罗塞（Ernst Gross）的观点。发表于 1894 年的《艺术的起源》，是格罗塞艺术史研究的代表作。在这部书中，格罗塞揭示了一个艺术发生的事实，这就是“实际活动”先于“审美活动”。在论及“舞蹈”一章时，格罗塞开宗明义地指出：“取材于无生物的造型艺术对高级民族所发生的意义仍可在低级部落间辨认出它的萌芽状态来；至于那活的造型艺术——舞蹈，其所曾具备的伟大的社会势力，实在是我们现在所难以想象的。现代的舞蹈不过是一种退步了的审美和社会的遗物罢了；原始的舞蹈才是原始的审美感情的最直率、最完美又最有力的表现”^①。这段话，点明了格罗塞对舞蹈之本性的确认。事实上，这一观点影响了许多人，从普列汉诺夫的《论艺术》和闻一多

① [德] 恩斯特·格罗塞：《艺术的起源》，156 页，北京，商务印书馆，1984。

的《说舞》中都可见此痕迹。

（一）原始舞蹈能“转移和激动一切人类”

不仅“现代的舞蹈”不能和“原始的舞蹈”抗衡，就是其他任何原始艺术也不具有原始舞蹈那“原始审美情感最有力的表现”。这是因为原始舞蹈具有“高度实际的和文化的意义”，如何来理解这一点呢？首先，如格罗塞所说：“再没有别的艺术行为，能像舞蹈那样转移和激动一切人类”^①。的确，“多数的原始舞蹈运动是非常激烈的。我们只要一追溯我们的童年时代，就会记起这样的用力和迅速的运动，倘使持续的时间和所用的力气不超过某一种限度将会带来如何的快乐。因这种运动促成之情绪的紧张愈强，则快乐也愈大。人们的内心有扰动，而外表还需维持平静的态度总是痛苦的；而能借外表的动作来发泄内心的郁积，总是那触发原始人易动的感情的各种事情”^②。也就是说，使原始个人积郁和情感得到宣泄以平和人的心境并进而促成部族的稳定，是原始舞蹈第一个“高度实际的和文化的意义”。

（二）跳舞有助于性的选择和人种改良

其次，是“跳舞实有助于性的选择和人种改良”。格罗塞认

① [德] 恩斯特·格罗塞：《艺术的起源》，165页，北京，商务印书馆，1984。

② 同上书，166页。

为“……由跳舞所发生的两性关系的意义，实在是遗留给现代舞蹈的惟一的社会职务。但是……为两性的所欢迎的现代舞蹈的特色（即男女舞者间的接近和亲密的配对）是在原始舞蹈里不曾见的。狩猎民族的舞蹈，通常仅由男子单独表演；而此时，妇女们只为舞蹈作音乐伴奏。当然也有男子共同参加跳舞的，这种舞蹈无疑是想激起‘性’的热情。我们更可进一步断言，甚至男子的舞蹈也是增进两性的交游。一个精干而勇健的舞蹈者必然会给女性观众留下一个深刻印象；一个精干而勇健的舞蹈者也必然是精干和勇猛的猎者和战士，在这一点上跳舞实有助于性的选择和人种的改良。”^①如果说，部族的稳定以个体的平和自足为前提，那么部族的发展就不能没有性的选择和改良。这一意义当然也是高度实际的和文化的（图1—1）。

图1—1 原始狩猎民族的舞蹈（赵士英 速写）

^① [德] 恩斯特·格罗塞：《艺术的起源》，170页，北京，商务印书馆，1984。

（三）原始舞蹈具有统一社会的感染力

再次，是格罗塞所说的“原始舞蹈的社会意义全在乎统一社会的感染力”。格罗塞指出：“狩猎民族的舞蹈一律是大众的舞蹈——通常是本部落的男子，也有许多是几个部落的人联合演习——全集团按一样的法则和一样的拍子动作……在跳舞的炽热中，许多参与者混而为一，好像是被一种感情所激励而动作的单一体。在跳舞期间他们是在完全统一的社会态度之下，舞群的感觉和动作正像一个单一的机体……一切高级文化是依据于各个社会成分的一致有秩序的合作，而原始人类却以舞蹈来训练这种合作”^①。这里更指明了原始舞蹈具有的“高度实际的和文化的意义”。格罗塞的分析和强调使我们认识到，最初的“舞蹈审美”就奠基于“舞蹈文化”；正是“高度实际的和文化的意义”才使舞蹈成为“原始的审美感情的最真率、最完美又最有力的表现”。

三 舞者凭借“神秘的舞圈”进入神秘境界

与恩斯特·格罗塞从“实际活动”先于“审美活动”来关注舞蹈的“审美发生”不同，主张“符号论美学”的苏珊·朗格（Susan. k. Langer）则关注舞蹈作为“人类情感的符号形式

^① [德] 恩斯特·格罗塞：《艺术的起源》，171页。

的创造”。她指出：“当宗教思想孕育了‘神’的概念时，舞蹈则用符号表示了它……人们根本没有感觉到是舞蹈创造了神，而是用舞蹈对神表示祈求，宣布誓言，发出挑战与表示和解”^①，“舞蹈创造了一种难以形容的，甚至是无形的力的形象，它注满了一个完整、独立的王国，注满了一个‘世界’，它是作为一个由神秘力量组成的王国的世界之最初的表现”^②。

（一）最古老的舞蹈形式是环舞

这个“由神秘力量组成的王国”是怎样的呢？苏珊·朗格接受了库尔特·萨克斯（Curt Sachs）的看法，即“最古老的舞蹈形式是环舞或圈舞”。苏珊·朗格认为：“那种环舞或圈舞作为舞蹈形式与自发的跳跃无关，它履行一种神圣的职能，也许是舞蹈最神圣的职能——将神圣的‘王国’与世俗存在区分开来。这样，它就创造了跳舞的舞台，这舞台自然而然地以祭坛或一些类似的东西（如图腾、祭司、火堆、用作祭品的其他部落酋长的人头）作为中心。在这具有魔力的舞圈中，所有的精力都释放出来了”^③。苏珊·朗格将这种“最古老的舞蹈形式”称为“神秘的舞圈”，认为在原始的舞蹈活动中，“不管人们期

① [美] 苏珊·朗格：《情感与形式》，217页，北京，中国社会科学出版社，1986。

② 同上书，216页。

③ 同上书，218页。

望从舞蹈中能够得到什么，也不管它能够包含什么样的戏剧或礼仪性的因素，舞蹈的首要行动都是要创造一个虚幻的力的世界。舞蹈的‘沉迷’不是别的，就是引人进入此境的情感。某些舞蹈形式，其主要作用是割断现实的羁绊，建立一个由幻想力支配的另外世界的气氛。旋转、绕圈、滑动、跳跃和平衡，仿佛是从情感的最深刻的源泉和肉体生命的节奏中产生的基本姿势……由于舞蹈姿态是符号性的、客观化的，因此，每一个舞蹈都必须是令人沉迷的，舞蹈主要是对参与其中的演员有一种舞蹈意味……例如托钵僧在他们起身舞蹈前长时间聆听音乐，通过那些能够使舞蹈者立即进入一种浪漫的脱离现实境界的强烈音乐和身体节奏，或者通过全部方法中的最原始、最自然的，即在祭坛或神的周围围起‘神秘的舞圈’，每个舞蹈者才凭借着它立即进入一种神秘的境界……原始的舞蹈，主要依靠它不断循环和变换的紧张，加上杂技的平衡、完整的动作节奏，为自己建立一个世界，保证自己的持续。”^①

（二）环舞建立了另一个世界的虚幻形象

苏珊·朗格对于原始舞蹈即“神秘的舞圈”的解析与破译，在于帮助人们去认识“舞蹈审美”从动觉经验到动态意象的过渡。她指出：“作为另一种表演的舞蹈，一般被人们认为是真正

^① [美] 苏珊·朗格：《情感与形式》，219页，北京，中国社会科学出版社，1986。