

无声的言说

——舞蹈身体语言解读

刘建 著

民族出版社

无声的言说

——舞蹈身体语言解读

刘建 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

无声的言说:舞蹈身体语言解读/刘建著. —北京:
民族出版社, 2001. 9

ISBN 7 - 105 - 04630 - 9

I. 无... II. 刘... III. 舞蹈艺术—鉴赏
IV. J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 063533 号

出版发行: 民族出版社

社址: 北京市和平里北街 14 号 邮编: 100013

<http://www.e56.com.cn>

印刷: 北京迪鑫印刷厂

经销: 各地新华书店

版次: 2001 年 8 月第 1 版 2006 年 9 月北京第 2 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 10.25 字数: 220 千字

印数: 5100—7100 册

定价: 28.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉编二室电话: 010-64228001 发行部电话: 010-64211734)

民族出版社舞蹈书系

《四川凉山彝族传统舞蹈研究》 朴永光 著

《团扇舞韵》 郑维川 著

《无声的言说》 刘 建 著

《宗教与舞蹈》 刘 建 著

《神与韵》(即将出版) 刘 建 著

责任编辑：罗 焰

封面设计：金 一

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

如果说语言使人类远离动物王国，那么非语言通讯又使二者联系起来。

——弗兰斯·B.M. 德威尔

人的身体是人的灵魂的最好的图画。

——维特根斯坦

没有人可以隐藏机密，假如他的嘴不说话，他会用指尖说话。

——弗洛伊德

我说过舞蹈是一切语言之母，这需要进一步解释。我的意见是说，每一种语言或语言体系，都起源于全身姿势的原始语言的一个分支。

——罗宾·乔治·科林伍德

舞蹈是手势的发展，是它的理想化。

——米哈伊尔·福金

舞蹈只有在尊重和保存有关人的自然动作语言的含义时，才会为人所理解。

——玛丽·魏格曼

再版前言

这本普级性的舞蹈教材能够再版的确是一件令人欣慰的事情，说明了身体和以身体为媒介的舞蹈艺术已经走进了大众视野。

记得2001年出版后的第二年，此书便获得“北京市第七届哲学社会科学优秀成果二等奖”，此后又被列为“教育部十五规划教材”、“北京市高校精品教材”，并成为北京高校跨院校的公共选修课。现在思索一下，大约那时歪打正着在什么“热”上了。如叶舒宪先生2002年在《身体人类学随想》（《民族艺术》2002年第二期）一文中所言：“当代学界对身体问题的探讨热潮，不能简单地理解为热闹一时的学术时髦，实际上可以看作是广义的文化寻根运动在思想学术领域的一种体现或一种回应，是对千百年来那种崇奉灵而忽略肉体的传统思想范式的一种‘解放策略’。我不能说参与身体研究的学人都会有‘觉今是而昨非’的感觉，但是至少可以预期：谁能更好地理解人体的精微复杂和多样可能性，谁就找到了一个文化意蕴非常丰富的思考源泉。”舞蹈属于文化，又是用身体呈现，而且跳在技艺性的审美领域中，因此《无声的言说——舞蹈身体语言解读》就暗合了当代学术的一个焦点。

但严格地讲，这本读物还很不学术，一方面在于它未能把身体与文化中更深刻而丰富的内涵抽取出来，另一方面它也未能把身体与舞蹈美学中更多彩生动的规律描述出来，摊给大家看的只是一个粗糙的框架。这次再版，框架依旧，内容一字未改，只是增加了一些图片和说明文字。致于缺憾，只好在即将出版的专著《舞与神的身体对话》中尽力弥补了。

作者

2006年2月于北京舞蹈学院

前 言

吕艺生

舞蹈是“艺术之母”，不仅久远，而且幽深，令人敬而远之。今天，她忽而高踞“象牙之塔”，云山雾罩；忽而扭在歌厅广场或十字街头，眼花缭乱，令人不知其所以然。这本书就是想揭开舞蹈厚厚薄薄的面纱，还其可以“读懂”的原生态意义。

1979年，皮埃尔·布迪厄的美学命题开始和人类的日常生活拉上了关系。在《区分：鉴赏判断的社会批判》一书里，这位著名的法国社会学家，一本正经地把高雅作品的艺术鉴赏与食品的初级品味混为一谈。为了达到“彻底理解”人类文化实践的远大目标，他认为有必要取消高雅文化成为孤立领域的神圣疆界，让原来不可比较的文化选择（如文学与食品），暴露共同的根源。布迪厄自信，停止多年奉行的孤立主义路线，将审美消费粗暴整合于日常消费之列，动摇了康德以来一切“高等美学”赖以立命的根基——反思鉴赏与感官品味的对立。布迪厄对美学的兴趣在于看到了审美原则的广阔空间。没有一个实践领域不贯穿将基本需要与原始冲动加以净化、优雅化以及理想化的宗旨，没有一个领域不存在生活的风格化，即“形式压倒功能，方式压倒内容”的倾向。他觉得没有什么东西比这样一种能力更卓越的了，那就是把审美特性授予原来平庸甚至粗俗的事物。艺术的惟美主义倾向，是一种“文化高贵性”的自我界定，目的是在自己与社会俗

众之间划出一条界线。跟一辆劳斯莱斯的意思差不多，开上它，你会油然而生出一种不同凡俗的感觉。这也是在履行“社会区隔”的职责。与形式优先的高贵品味相反，“大众审美”相信艺术与生活之间的一致性。社会公众对形式的最高要求是：逼真和有用。大众鉴赏活动的核心是将“艺术事物向生活事物的系统化约”，与知识分子的“纯粹”审美关注形成对立。而将纯粹的审美原则贯彻于日常事务，使之风格化，却正是知识者的文化使命。^①可以说，布迪厄的美学命题也是这本书的美学支点。

在对舞蹈“粗暴”的解构过程中，这本书还直接汲取了“身体研究”（Body Research）、“体态语言学”（Body Language）等有关身体语言研究的营养液。看看周围世界，是一片生动的身体动作的画面：教师、交通警察、马路上的小贩、高速公路上的驾驶员、游乐场上的儿童以及兴高采烈地紧紧拥抱、紧握双拳和振臂击掌的运动员们。全世界的人们都用手、头和身体传达他们深沉的意思。如果没有身体动作，世界会变得枯燥乏味，死气沉沉。社会人类学家爱德华·T·霍尔说，我们交流思想，近百分之六十是非语言的。或许正是因为语言（特别是文字语言）发展太快，所以这些生机勃勃的非语言反而被扼杀，形成了一种“剪刀差”，恰如罗伯特·威纳在《神经机械学》中指出：“很多传教士把一种原始的语言，退化为书写的过程，误认为是永恒的定律。很多的社会习惯，因人们只会询问，而逐渐消失或遭到曲解。”^②关于身体语言研究发轫于20世纪中期，在西方，50年代出版的语言类辞书就包括诸如《身体语言》的袖珍本，是以四肢和五官相配

---

① 参见 Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Harvard University Press, 1984年及《读书》三联出版社2000年1期第104—106页。

② 参见[美]尼雷伯·卡莱罗：《人体姿态之谜》，第5页，中国和平出版社1989年版。

合所表现的语义。每页半面绘出手势、面部五官的表现形态，或者是双腿的摆放姿势，另半面按图注明各种形态的语义，粗粗翻看，竟有百种之多。70年代，该研究全面铺展开来，至今已成为诸多国家文化人类学科、公共关系学和舞台艺术教育的必修课。事实上“身体是一个问题，迷人而深奥。我们每个人都拥有一个身体，并且天天都遭遇他人的身体，但是这不表明我们对身体有充分的认识，比如身体与肉体是一回事吗？人们通常把身体(Body)当作肉体(Flesh)，仅就思想而言，这是对身体的降格。身体是多维度、多层次的现象，其意义随民族与性别的不同而不同，随历史与境遇的变化而变化”。^①人类无声的身体语言包含了100多万种信息，它们在人类交往中占着55%的输出量，所以英国的格言说“沉默是金”。特别应该指出的是，这“金子”传达的信息是最真实的东西，如弗洛伊德所言：“没有人可以隐藏机密，假若他的嘴不说话，他会用指尖说话。”因此，身体语言才敢昂首挺胸地把“听其言而观其行”改为“观其行而后听其言”。正是在这个意义上，纯粹身体化的舞蹈才有其无限的魅力，不仅成为个体，而且成为群体的无声的言说。

如前所述，舞蹈身体语言的解读，就是要把艺术化了的人体表情、姿势、动作还原到它们的原生态意义上——无论是形而下的日常状态的表达，还是形而上的精神状态的追求；无论是社会阶层构成的差异，还是文化个性形成的所指。这种解析或许会很破碎，不仅要把舞蹈置入繁杂的符号世界，要把舞者的身体置于切割成块的生存空间；还要把舞者肢解为“手舞”的上肢、“足蹈”的下肢、中间的躯干、上端的头和五官以及用以强化和延伸身体语言的服饰道具。甚至仅是下肢，也还要把它拆解成胯、

---

^① 参见 [美] 安德鲁·斯特拉桑：《身体思想》，第1页，春风文艺出版社1999年版。

膝、小腿、踝、趾，进行繁琐的“个案”分析。事实上，一个精湛的舞蹈，正是由一个个最细微、最合理、而且最具表现力的身体局部“言说”构成，没有舞蹈身体语言的解构便没有高一层面的舞蹈重构。舞蹈是应该为大众所“读懂”的。作者在这本书中摸着石头过河，想为舞蹈体语成点、成线、成面、成多元的比较而构筑成的体系蹚蹚路，以便不仅使所有喜欢舞蹈的人知道舞蹈就是日常生活，而且使其了解到胶州秧歌“抬重、落轻”中儒家文化的缠裹，感受到芭蕾“开绷直”中基督教文化的升华……事实上，舞蹈身体语言多由潜意识表达出来，而我们有意识地加以认识，才是比较有意义的。

本书第一、二章偏重理论阐述，第三章至第七章则偏重身体局部分析，将舞蹈人体解构成手、足、躯干、五官和头、服饰道具五块儿加以解读。是福金所谓的“人应该从头到脚都具有表现力”。为了避免纯理论阐述的枯燥，一些理论问题分散到第三至第七章中，诸如“再现性造型与动势”、“表现性造型与动势”、“风格的形成”、“空间运行与综合表现”、“舞蹈言说的媒介”、“文化信息的透露”等，它们都具有普遍性的意义。最后一章以中国古典舞和维吾尔族舞蹈为例，将解构的局部重构为一个有机的整体。

2000年10月

目 录

第一章 无声世界的符号	(1)
第一节 身体即信息	(1)
一、从动物体语到舞蹈体语.....	(1)
二、从日常体语到舞蹈体语.....	(7)
第二节 符码化的姿势与动作	(13)
一、共时状态的舞蹈姿势	(13)
二、历时状态的舞蹈动作	(16)
第三节 舞蹈符号的整合与拆解	(27)
一、三级整合	(27)
二、拆解《天鹅湖》二幕	(29)
第二章 生存空间的身体占有形式	(35)
第一节 舞台空间	(36)
一、从生存空间到舞台空间	(36)
二、舞台空间的形式划分	(39)
三、四维空间艺术	(44)
第二节 舞蹈空间	(57)
一、舞台空间与舞蹈空间	(57)
二、实地空间的切割	(65)
三、想象空间的求索	(68)
第三节 舞蹈空间的交往规则	(71)

一、“丛林规则”与“电梯规则”	(71)
二、假面具与接触	(75)
三、模仿与禁忌	(85)
第三章 身体的第二张嘴——手舞	(92)
第一节 再现性造型与动势	(94)
一、刻板再现	(94)
二、情感再现	(97)
第二节 表现性造型与动势	(98)
一、手舞的表现	(98)
二、手舞的风格	(106)
第三节 接触与分离	(108)
一、风格的形成	(108)
二、手所显现的关系	(115)
第四章 脚尖泄露的秘密——足蹈	(120)
第一节 直立叉立与弯曲交叉	(122)
一、直立与叉立	(122)
二、弯曲与交叉	(124)
第二节 踢踏拍打与颠跳摇摆	(128)
一、踢踏与拍打	(128)
二、颠跳与摇摆	(132)
第三节 滑步与旋转	(138)
一、滑步	(138)
二、旋转	(141)
第四节 空间运行与综合表现	(145)
一、空间运行	(145)
二、综合表现	(148)
第五章 身体中段——躯干动作	(152)
第一节 挺拔与直立	(153)

一、无畏与坦诚·····	(153)
二、从“开绷直”到“顶胯拔背”·····	(155)
第二节 蜷缩与弯曲·····	(158)
一、闭锁的体语·····	(158)
二、从痛苦到谦恭·····	(160)
第三节 起伏与扭动·····	(163)
一、急促的呼吸·····	(163)
二、律动的曲线·····	(164)
第四节 接触、向背与拍打·····	(166)
一、接触·····	(166)
二、向背·····	(167)
三、拍打·····	(169)
第六章 微身体语言——五官和头 ·····	(171)
第一节 “心灵的窗口”及其共振·····	(173)
一、眼睛的表情方式·····	(173)
二、眼睛的表情视角·····	(177)
三、眼睛表情的停留时间·····	(179)
第二节 头部势语·····	(183)
一、中立静止与转动摇晃·····	(184)
二、前伸与后仰·····	(185)
三、上扬与下垂·····	(186)
四、偏歪与侧拧·····	(188)
第三节 舞蹈言说的媒介·····	(189)
一、“艺术之母”的身体·····	(190)
二、用身体言说的舞者·····	(191)
三、舞蹈体语的自然功能与文化限制·····	(194)
第七章 手绢椅子也说话——服饰道具 ·····	(196)
第一节 社会角色的辨认·····	(197)

一、群体角色的辨认·····	(197)
二、个体角色的辨认·····	(204)
三、角色关系的辨认·····	(210)
第二节 肢体及情感意识的延伸·····	(212)
一、手臂之媒介·····	(212)
二、腿脚之媒介·····	(215)
三、躯干之媒介·····	(217)
四、五官与头之媒介·····	(219)
第三节 文化信息的透露·····	(221)
一、经验性信息·····	(222)
二、超验性信息·····	(227)
三、传播中的“同构”·····	(234)
第八章 重构手舞足蹈的身体·····	(239)
第一节 个案之一——中国古典舞八卦阴阳的整合·····	(241)
一、八卦“体态”·····	(241)
二、阴阳“体动”·····	(246)
三、阴阳八卦体语的文化内涵·····	(249)
第二节 个案之二——维吾尔族舞蹈万花筒·····	(257)
一、多彩的舞蹈生态场·····	(258)
二、原始活力的跳荡·····	(260)
三、从祆教到佛教的漫漫·····	(264)
四、多元渗透与伊斯兰教的收束·····	(270)
后记·····	(275)

第一章 无声世界的符号

当人们保持沉默的时候，他们的思想和情感并没有沉睡，许多情况下反而迸发得更多，流动得更快。这些思想情感的流露是由人的身体符号外泄而出的，人的每一表情、姿势、动作都是一种符号，都代表着一定的意义。当这一无声的符号世界被艺术夸张或变形以后，舞蹈的符号世界便五彩斑斓地跳动起来，所以福金说：“舞蹈是手势的发展，是它的理想化。”

第一节 身体即信息

一、从动物体语到舞蹈体语

人类的交际方式其一是凭借语言，另一种是凭借非语言，即身体语言（Body Language），后者由表情、姿势和动作组成，它比语言发生得更早，其历史更长。甚至身体形象和外貌也是潜在的非言语传播者。对这些方面的研究大量集中在对身体外形、体重和身高的感觉上。例如人们对体格魁梧的人的个性特征有明确的看法。感知不一定与人的实际情况相当，然而传播过程戏剧性地受这些感知的影响。因此，身体语言学（或称“举止神态学”、“体态语言学”、“人体动作学”等）在今天已成为一门以非语言的行为模式为研究对象的新生学科。

在身体语言的表达上，人与动物本在同一起跑线上起跑，都是发出欲望的渴求。身体语言比口头语言所具的优势和原始风格

的标志是由动物学家们发现的。他们在思考了许多心理学家试图教猿猴说话的失败原因后，决定试一下教它们手势语言，因为身体语言是动物自然行为的一部分，他们发现猿本来就对身体语言所进行的交流很熟悉。类人猿更是如此，因为它们善于模仿并且也很灵巧。

动物比较单纯，其欲望的动机与外泄的体态是相吻合的，研究动物行为进化的科学家提出，如果雌性的选择是对的，它的配偶会细心照顾它，它会生出健康的后代。这些后代将携带它和它配偶的基因，这些基因就可能包括那些对后代有利的遗传信息，这样，它的基因将为后代提供良好的生存机会。雌性也许会选择活跃的或是看起来比较健康的，即能跳非常优美的舞蹈和炫耀华丽羽毛的雄性，这些雄性将贡献它们健康的基因。雌性也会选择居统治地位的雄性，它们能任意占有最大的、最好的领地，那些能打败其他同类的雄性也常常是雌性选择的最佳对象。由此，雌孔雀会选择尾羽较长的雄性，因为华丽的尾羽表示雄性具有良好而健康的身体。这些雄性有能力花几个月的时间长出绚丽的尾羽。雌性对长尾羽的选择，导致了孔雀的尾羽向越来越长的方向进化。像乌贼和鱿鱼一样，章鱼也是根据内部生理状态决定身体的变化的。一些雄章鱼炫耀变大了的吸盘进行所谓的“吸盘夸耀行为”，是为了吸引异性。一种雌性章鱼的喙的周围长有发光细胞，就像涂了绿色的唇膏，也是用来吸引雄性的。

人类身体信息的发送更为复杂微妙，远远超出了“丛林规则”。进化论已告诉我们，作为生物进化的更高阶段，人类及其生活原本就处在一种开放进化的状态，而其所以能够领先进步，在于人类的进化本身是选择性的。选择或者能够选择是人类理性的证明，这一点已成为现代理念的核心。理性的不断完善可视之为“进步”一词的同义语，它们是人类文明进步的真正动力和标志。仅就择偶、繁衍而言，人类如今能够凌驾万物之上，足见其