

高椿生〇著

舞蹈艺术审美讲座

舞咏菁华

人民音乐出版社

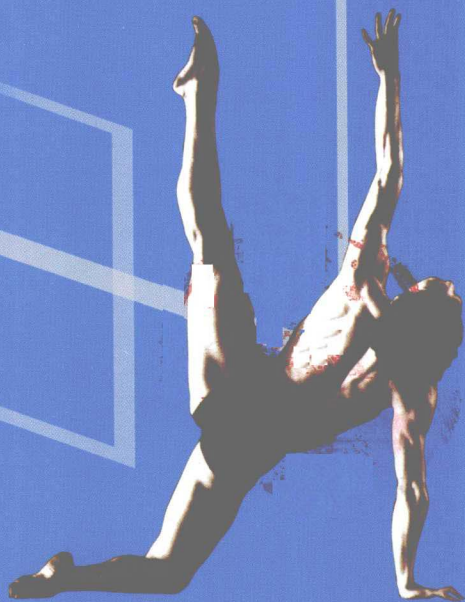
舞蹈艺术审美讲座

舞咏菁华

J701
G317

高椿生 • 著
人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈艺术审美讲座：舞咏菁华 / 高椿生著 .—
北京：人民音乐出版社，2005. 7
ISBN 7-103-03008-1

I. 舞… II. 高… III. 舞蹈美学 IV. J701

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 014486 号

责任编辑：牛抒真
责任校对：沙莎

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码：100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 4 插页 4.25 印张

2005 年 7 月北京第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

印数：1—4,040 册 定价：15.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话：(010)68278400

舞蹈艺术审美讲座

舞咏菁华

雕塑《米洛的维纳斯》

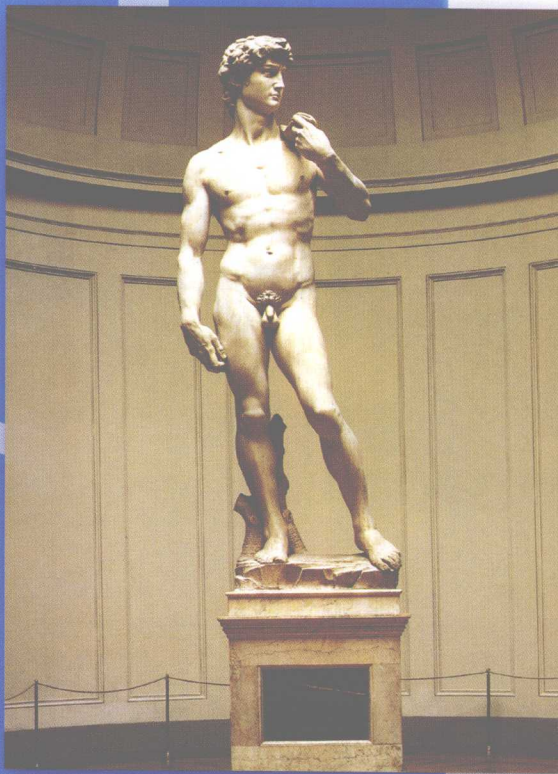
公元前2世纪末，古希腊作品

新石器时期舞蹈纹彩陶盆
中国国家博物馆 高楠生摄

油画《泉》[法]安格尔

雕塑《大卫》欧洲文艺复兴时期作品〔意〕米开朗基罗

雕塑《舞蹈》〔法〕卡尔敦

雕塑《思想者》
〔法〕罗丹

雕塑《马赛曲》
〔法〕吕德

雕塑《欧米哀尔》〔法〕罗丹

雕塑《圣母哀悼基督》
〔意〕米开朗基罗

舞蹈艺术审美讲座

舞咏菁华

舞蹈《新疆姑娘》

迪丽娜尔·阿不都拉表演
沈今声摄

舞蹈《赛娥的呼唤》 空政歌舞团演出

沈今声摄

舞蹈《扇舞丹青》

王亚彬表演 沈今声摄

舞蹈《金山战鼓》

沈阳军区前进歌舞团演出
沈今声摄

舞蹈《丽人行》

沈培艺表演

舞蹈《酥油飘香》

西藏军区文工团演出 刘铁林摄

舞蹈《小小水兵》

陈惠芬表演 沈今声摄

舞蹈《八女投江》

沈阳军区前进歌舞团演出

舞蹈

《中国革命之歌·五四运动》

周桂新领舞 沈今声摄

舞蹈《跳新房》

云南临沧地区文工团演出 沈今声摄

舞蹈《敦煌彩塑》

杨华表演 沈今声摄

舞蹈《雀之灵》

杨丽萍表演
沈今声摄

舞蹈《战马嘶鸣》 总政歌舞团演出

舞蹈《大刀进行曲》 总政歌舞团演出

舞蹈《一个扭秧歌的人》 于晓雪表演 沈今声摄

舞蹈《小溪·江河·大海》 解放军艺术学院演出 沈今声摄

舞咏菁华

舞蹈艺术审美讲座

舞蹈《希望》

华超表演
沈今声摄

舞蹈艺术审美讲座

舞咏菁华

《双人舞》 霍华德·斯恰兹

《飞舞》 巴瑞·拉特肯

舞剧《天鹅湖》 北京舞蹈学院演出

舞蹈《非洲之火》 (卢旺达舞蹈英托利) 沈今声摄

《舞》 罗·O·爱伍德

绪 言

人们的艺术活动(包括舞蹈活动),无论是创作还是娱乐,其本质首先是“审美活动”。“审美”是人们对于生活美和艺术美的一种欣赏活动,美与丑的辨别活动,当然也包括审美创造活动。“特征”则是一个事物区别于其他事物的最显著的特色,主要标识和征象。诚然,舞蹈艺术的审美特征就是审美主体(舞蹈的创作者与欣赏者)对于审美客体(舞蹈艺术作品等)的独特的、显著的标识的规律性的认识和把握。

即使多年从事舞蹈艺术的人,我们也必须把丰富的艺术实践上升到理论性的认识,把感性认识上升到理性认识,把不够系统的自发的认识上升到较系统的自觉的认识。毛泽东说:“感觉到的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西,我们才能更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。”(毛泽东《实践论》。《毛泽东选集》人民出版社 1964 年版 275 页。)文艺家(包括舞蹈家)必须学习理论,必须懂得理论,这应当是人们的共识。“理论……使我们相信各种现象之间的关联性。”([德]爱克曼《歌德谈话录》第 10 页)“谁想创

造,必须学会理论。”(〔德〕莱辛《汉堡剧评》第23页。上海译文出版社。)每位舞蹈家和舞蹈欣赏者只有了解和把握舞蹈艺术不同于其他艺术的特点、个性,把握它的内部规律,才能挥洒自如地驾驭它、运用它。

“要真正地认识事物,就必须把握、研究它的一切方面,一切联系和‘中介’。”(《列宁选集》第4卷第474页。人民出版社1960年版。)各门类艺术之间都具有一定的共通性和包容性。它们在一定的条件和范围内相互联系、相互渗透。我们在了解和把握舞蹈艺术的个性与特征的同时,也应当了解舞蹈与其他姐妹艺术之间的共通性与包容性,这样可以开阔我们的艺术视野,更好地学习与借鉴其他艺术的优长,以推进舞蹈艺术的发展。

具有生动可感的艺术形象,是舞蹈艺术与其他艺术所具有的共性之一。所有的文学艺术作品作为一种特殊的社会意识形态,其对社会生活的反映,都具有不同表现形式的、鲜明的艺术形象。形象,按字义理解是指事物的具体形状或状态,生动具体的生活情景。但是,自然界、社会生活中的事物的形象与艺术作品中的形象(即艺术形象)是有区别的。艺术形象是源于生活却寓于艺术作品中的、渗透着艺术家审美意识(认识、情感、想像、理想、评价等)的、反映客观事物的审美属性的具体生动的形象,包括不同艺术形式所表现的艺术形象、生活画面、音乐旋律等,也包括作品中的人物形象。(参见《美学词典》458页。知识出版社1986年版。)许多艺术大师或先哲们都论述过艺术形象的特征。中国在大约两千多年前的古典美学论述中就有“言不尽意”、“立象以尽意”的见解和命题。(《周易·系辞传》之“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则,圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉

以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。”)古人认为“象”是具体的,切近的,显露的,变化多端的。“意”则是深远的,幽隐的。它包含主观的情意、意识、旨趣等。莎士比亚借哈姆雷特之口说(戏剧)“……都是仿佛给自然一面镜子,给德行看一看自己的面貌,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记。”(莎士比亚《哈姆雷特》。人民出版社1956年版。)黑格尔说:“艺术的内容就是理念,艺术的形式就是诉诸感官的形象。”(黑格尔《美学》第1卷。商务印书馆1981年版。)

创造艺术形象具有可以用个别表现一般,单纯表现丰富,有限表现无限等特点。这就使文学艺术成为人类社会的重要的上层建筑之一和精神生活的重要组成部分。

强烈的抒情色彩被认为是舞蹈艺术的本质特征。一切文学艺术作品也都是以浓厚、炽热的情感打动人,感染人。从文艺角度看,如果形象抽掉了情感就等于抽掉了灵魂,只剩下空洞的“躯壳”,没有任何意味。因而有的学者认为“情感”与“形象”二者相比较,情感更为接近艺术的本质。刘勰在《文心雕龙》中说:“情以物迁,辞以情发。”人的情感有赖于事物的变化而变化,人的语言也围绕着情感状态而抒发。白居易也认为:“感人心者,莫先于情。”(白居易《与元九书》)托尔斯泰讲:“人们用语言互相传达思想,而用艺术互相传达感情。”(托尔斯泰《艺术论》)可见他十分强调情感在艺术中的作用。罗丹干脆说:“艺术就是感情。”(沈宝基译,吴作人校《罗丹艺术论》第5页。广西师范大学出版社2002年版。)由此可见艺术作品中的形象,不会是现实生活中形象的纯客观的再现,而首先是浸透了艺术家的审美情感,因而更富于浓厚的感情色彩。

文学艺术作品都以美感来陶冶人的情操。什么是美感?美感是由客观对象的审美属性所引起的人们在感情上愉悦的心理状态。(参见《美学词典》第26页。知识出版社。)形象离开了情感和美感也就不成其为艺术形象。俄罗斯著名唯物主义哲学家、美学家车尔尼雪夫斯基就美的本质问题提出了“美是生活”的著名论断。(车尔尼雪夫斯基《艺术与现实的美学关系》;又译:《生活与美学》。《车尔尼雪夫斯基选集》上卷第6页,三联书店1958年版。)美来自于现实生活,艺术作品中的美,更是从生活中汲取、提炼、集中了的美,它源于生活而高于生活。人们赞美舞蹈是“最美的艺术”之一,是“无言的诗歌,有形的乐章,流动的画图,翱翔的雕塑”。有的文艺家甚至提出“舞蹈的第一要素是美”。(钟惦斐《舞蹈的第一要素是美》。《舞蹈》杂志1981年第1期。)可见舞蹈艺术的美感作用在文艺领域中占有十分显著的位置。

舞蹈艺术与其他艺术的区别(即个性),主要在于其艺术表现的工具、物质条件和表现手段的不同。舞蹈的表现工具(物质条件)是人的身体,基本表现手段是运动中的艺术人体。舞蹈作为一种艺术形态,它有着自己独特的多元的审美内容和特征。首先,它是人体动作的艺术,舞蹈动作是经过提炼、组织和美化的人体动作,它是表达人类审美感情和反映生活审美属性的一种艺术形式。因此,人体的、艺术化的动作,即舞蹈的动作性是它最基本的审美内容和特征。其次,舞蹈作为表现性艺术的一种,它具有强烈的抒情色彩,故自古以来有“言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之”之说。(见《诗经·大序》)舞蹈被认为是“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”(《闻一多诗文选·说舞》)。因此,用艺术化的人体动作抒发

浓烈的感情,即“抒情性”亦被认为是舞蹈艺术的本质特征。在各个艺术门类中,舞蹈的节奏性最强,“舞便是节奏的动”(同上)。节奏是舞蹈的最基本的规范形式和要素。“节奏性”当然成为舞蹈艺术的显著的审美特征。舞蹈又被称之为“从台座上走下来的活的雕塑”。(俄罗斯文艺批评家别林斯基语,转引自《艺术特征论》第359页。)“动态的造型艺术”,生动、美化的流动的或相对静止的舞姿造型,以及构图的变化迁换,均成为舞蹈的重要艺术手段。因而,舞蹈的“造型性”也成为舞蹈艺术不可或缺的审美内容和特征。舞蹈又是最富于浪漫色彩的艺术之一,它以夸张、写意的表现方法,虚设、比拟的艺术手段来塑造舞蹈形象,因而“虚拟性”也成为舞蹈艺术重要的审美内容和特征。舞蹈艺术兼有时间艺术和空间艺术相结合的特点,它以人体动作为基本征象,结合音乐、文学、舞台美术等多种艺术手段塑造艺术形象,在其长期的发展中又不断吸收其他艺术门类的营养(如音乐、文学、戏剧、绘画、雕塑等),形成了综合性的艺术表现力,因而“综合性”也成为现代舞蹈艺术的审美内容和特征。

综上所述,舞蹈艺术的丰富的审美内容和特征,是相互有机结合、不可分割的艺术整体,往往以一个完整的审美对象(作品或有组织的舞蹈活动)呈现在我们面前。人们在理论上只是为了分析和解释上的需要才对它们分别予以论述。

本书也是企图从以上几个主要方面切入,剖析舞蹈艺术的基本审美特征。但是随着舞蹈事业的发展,舞蹈实践活动往往具有很大的超前性,而理论却相对显得滞后与乏力。“生命之树常青,而理论是灰色的。”也许这正是歌德从另一个角度之所指。作为舞蹈界的一名“老兵”,我更希望看到舞蹈理论和

学术活动奋力地赶上去,给五彩缤纷的舞蹈艺术实践以更亲切的解读和更有力的支持!

由于笔者的水平所限,舛误在所难免,祈望专家和读者赐教。

作 者

2003 年 2 月 28 日

美的
舞蹈

目 录

绪 言	(1)

第一讲 艺术的人体动作——人体动作的艺术	(1)
(舞蹈的动作性)	

(一)人体,人体美和人体文化	(1)

1.“人体美”是人类审美活动的重要对象, 是自然美的最高形态	(1)

2.人体具有丰富的表现力,人体艺术具有 很强的感染力	(6)

(二)舞蹈动作是人类“按照美的规律来建造”的产物	(9)

1.舞蹈从模拟到表现,从写实到写意,从具象 到抽象的演化、升华	(9)

2.舞蹈的程式化和规范化	(14)

3.舞蹈动作的风格性和技艺性	(15)

(三)舞蹈动作的三种基本形态	(18)

1.表情性动作(亦称抒情性动作)	(18)

2.表意性动作(亦称叙事性动作)	(20)

3.装饰性动作(亦称陪衬性动作)	(21)
结语	(23)

第二讲 浓烈、细腻的感情色彩——以抒情见长的艺术

(舞蹈的抒情性)	(24)
(一)舞蹈艺术强烈的抒情色彩	(24)
(二)文艺作品(舞蹈作品)中情感表达的两种典型的形态	(31)
1.强烈的、喷发式的情感状态(亦称为“激情”) ...	(31)
2.深邃、含蓄的情感状态(亦称为“抒情”)	(32)
结语	(33)

美的舞蹈

第三讲 “动而有节者，莫若舞”

——节奏规范下的人体艺术(舞蹈的节奏性) ... (35)

(一)舞蹈节奏的丰富的感情色彩	(37)
(二)舞蹈节奏的鲜明的民族、地区特色	(39)
(三)舞蹈节奏的突出的性格特征	(41)
(四)舞蹈节奏在作品中的“建构”作用	(42)
结语	(43)

第四讲 “静若雕像，动若飞鸿”

——从台座上走下来的活的雕塑(舞蹈的造型性) (44)

(一)舞蹈造型具有强烈的审美功能和突出的审美作用	(45)
(二)舞姿造型是展示人物性格、表现人物关系、塑造 不同类型人物的重要手段	(54)
(三)舞蹈造型是丰富情节、深化主题的重要手段 ...	(58)
结语	(60)