

舞蹈表演教學

參考資料

于 平 选编

北京舞蹈学院

舞蹈表演教學

參考資料

于 平 选 编

北 京 舞 蹈 学 院

序

于 平

在选编完《舞蹈编导教学参考资料》后，有不少教师（包括本院教师和各地艺校来进修的教师）希望能再看到一本《舞蹈表演教学参考资料》。如同舞蹈编导教学一样，舞蹈表演教学也是一门实践性极强的学科。虽然舞蹈表演课以不同的方式和不同的程度已在不同的专业开设，但它的教材——《舞蹈表演教程》的建设仍非指日可待的事情。我曾问及一些教师甚至是资深教师，他们多对此“教程”的编写不置可否；倒是李正一教授认为此事不仅值得做而且必须做，她甚至愿意领衔来实践这一课题。

这使我对选编《舞蹈表演教学参考资料》多了一份使命感和紧迫感。我注意到，其他表演艺术的教学和理论研究已经达到了相当高的水平：拥有斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特的戏剧表演自不待言，仅摆在我案头的就还有《戏曲表演概论》、《电影表演心理学》和《音乐表演美学》等。舞蹈，作为一门具有独立文化品格的表演艺术，不能没有自己的“表演教程”，特别是在国家教育部修订本科专业目录后，作为我院三大专业之一的“表演专业”（另两个专业是“舞蹈学专业”和“舞蹈编导专业”）不能没有体现专业特征的基础教材。

手边有一份由朱立人教授翻译的前苏联《舞蹈表演技巧课》教学大纲，其中提到：“《舞蹈表演技巧课》在舞蹈学校是一门

专业主课。课程的任务是使学生掌握表演的内部技术、造型表情能力以及塑造舞蹈形象的工作方法。”提到：“为了要在舞蹈中积极地行动，并严格根据音乐的性格和发展把被塑造的形象的思想感情作为自己的思想感情，演员必须完美无缺地掌握内部表演技术（心理技术）的元素——如舞台注意、想象、对事实的态度、评价、与对手的交流、真实感以及对规定情境的信任等。掌握这些元素不仅本身很重要，而且是作为情节舞蹈和情节哑剧必不可少的条件。”

前苏联《舞蹈表演技巧课》的教学进程是分三个学年进行的，这通常是在最后三个学年。三个学年的教学目的分别是：第一学年是掌握积极的、合乎逻辑的、有目的性的行动和造型表情，可在音乐小品的规定情境中，在对音乐材料的情节分析的基础上进行；第二学年是在对音乐材料进行情节分析的基础上，掌握由舞蹈小品规定情境中的积极的、合乎逻辑的、有目的性的戏剧行动，继续让学生学习配乐小品中的心理技术和提高造型表现力，在逐渐复杂的音乐材料和舞蹈材料的基础上编织表演小品；第三学年是掌握塑造舞蹈形象的方法，一是对已获得的知识概括与深入，二是掌握塑造舞台形象的方法。

根据上述年级任务，《舞蹈表演技巧课》设置了如下课程内容：1. 掌握表演技巧的元素，主要指培养心理技术；2. 分析简单的音乐作品并运用“元素”创作配乐小品；3. 运用手势、步法和小跑在不同的规定情境中作造型表情训练；4. 通过音乐小品练习来掌握演员的心理技术，来理解音乐及表现与之相吻合的造型形式（以上为第一学年）；5. 培养舞蹈思维，主要指通过提供的音乐材料自编舞蹈结构；6. 揭示舞蹈结构的“潜台词”，让学生透过舞蹈结构的技术过程看到内在涵义；7. 掌握材料的风格特点，不仅指小品及角色的风格而且指对时代风格的理解；8. 分组（群众性）场面的适应，主要要求学生追求形象的个性化的同

时，应服从整个场面的贯穿行动（以上为第二学年）；9. 继续提高表演技巧的技术水平，扩大学生的创作视野，探索内在和外在的性格，使学生接近舞台形象的塑造；10. 掌握塑造舞台形象的方法，包括熟悉台本和聆听音乐，分析音乐的戏剧结构和作品的风格特点，确立最高任务、贯穿行动和规定情境，确定全剧的形象性格系统，建立角色的小传，建立行动线索和内心独白，运用舞蹈台词和造型设计的表情手段进行工作等等（以上为第三学年）。

应当说，在我们选编的参考资料中，尚未见到哪篇论文在舞蹈表演教学上达到了这种“系统性”。但也勿庸置疑，众多专家学者从不同视角所进行的思考和探索也都具有相当的深度。尽管这些具有相当深度的论文在论述的范畴上有所交叉，但我们如果细心研读，似可从整体上感受到某种系统架构的存在。我之所以在舞蹈表演理论、舞蹈表演教学和舞蹈表演实践这“三编”之外加上戏曲舞蹈表演，一是为未来“舞蹈表演教程”的体系建设提供参照，二是为建构具有民族特色的舞蹈表演体系提供内质。需要特别提及的一点是，本“参考资料”是内部筹资编印，是用于教学而非牟利，对于入选论文的专家学者我们要馈赠样书，并对专家学者们为舞蹈表演教学做出的成就致以由衷的感激和诚挚的谢意。我以为，当“舞蹈表演教程”的体系建成之日，舞人们是不会忘却这些“砖瓦”和“梁柱”的。

1998年7月1日

目 录

上编：舞蹈表演理论

舞蹈表演艺术的美学特征	傅兆先 (3)
舞蹈表演艺术的心理特征	胡尔岩 (18)
舞蹈表演艺术生命三论	冷永铭 (49)
舞蹈表演中的反馈原理	吕艺生 (58)
舞蹈表演中的自我意象	平 心 (67)

中编：舞蹈表演教学

舞蹈艺术教育新体系拟议	郭明达 (81)
舞蹈表演基本训练	冷永铭 (89)
舞蹈表演课初探	韩大明 (102)
舞蹈表演教学中的舞蹈性	冷永铭 (111)
舞蹈演员的智能开发	冷永铭 (122)
舞蹈表演的技术训练	张逢珩 (129)
舞蹈实习排练课的教学任务	高椿生 肖志明 (134)
剧目教学与舞蹈表演技能培养	蔡龙海 (142)

下编：舞蹈表演实践

舞蹈演员的内部素质塑造	张 平 (151)
舞蹈演员的表演意识	李玉珊 (162)
舞蹈表演中的呼吸、动作、想象 ...	吴晓邦 (173)
舞蹈表演中的精、气、神	王元麟 (180)
舞蹈角色的塑造和深化	刘 敏 (190)
艺术个性与舞蹈表演风格	沈培艺 (195)
形体转化与艺术感觉	张 平 (199)
从生活积累到舞蹈表演	杨丽萍 (206)
舞蹈表演碎语	张逢玠 (211)
舞蹈表演语丝	张 平 (221)

外编：戏曲舞蹈表演

戏曲艺术的表演体系	张 庚 (233)
戏曲艺术的表演体系	傅晓航 (254)
戏曲表演：程式化、戏剧化的 歌舞表演	黄克保 (265)
表演程式：戏曲塑造舞台形象的 艺术语汇	黄克保 (285)
戏曲动作的美学审视	谢明 薛沐 (302)
戏曲演员的舞台自我感觉	郭 亮 (319)

上 编

舞 蹈 表 演 理 论

舞蹈表演艺术的美学特征

傅兆先

内容提要: 该文认为舞蹈表演艺术是第三个层次上的艺术, 它的美学特征包容于艺术与舞蹈艺术的美学特征之内。在论及舞蹈表演艺术的美学特征之时, 该文认为这些特征是: 1. 全然的形体感觉的语言; 2. 想象的方式反映世界; 3. 高难度的动作技巧表现性; 4. 动作的程式性与形式感; 5. 夸张的动作与真实的感情。

舞蹈艺术的发展很大程度上取决于舞蹈表演艺术的提高与深化, 因此, 对舞蹈表演艺术的美学特征的认识与掌握显得十分必要。舞蹈表演艺术从属于舞蹈艺术, 舞蹈艺术又从属于总的艺术范畴, 舞蹈表演艺术是第三个层次上的艺术, 它的美学特征包容于艺术与舞蹈艺术的美学特征之内, 探讨舞蹈表演艺术的美学特征之前需对艺术与舞蹈艺术的美学特征做一简要的论述。

一、艺术的美学特征

各种艺术都有其特定的形式与特点, 但各种艺术又有它共同的规律, 由此形成了总的艺术的美学特征。艺术的美学特征简略地说有艺术的形象性; 艺术的情感表现性; 艺术的审美; 艺术地

反映生活；艺术的创造性这五个方面。

1. **艺术的形象性。**无论哪种艺术形式都要以它创造的独特的艺术形象，显示它特有的艺术力量和它的艺术存在价值。艺术的形象性又是艺术与一切非艺术的重要区别之所在。科学，以数据和论证反映客观世界的真理；艺术，以艺术的形象性反映生活的真谛。

艺术的形象有别于生活的形象。生活中的形象丰富多采，但不似艺术的形象那样更加典型集中。生活形象不能直接成为艺术形象，它必需经过艺术的选择、提炼与加工，使生活形象更具有动人心弦的艺术形象的的美，方能进入艺术的领域而供人们欣赏。

艺术的形象性，不以某种强制性的说服或灌输式的说理，让人们经过一番心脑的思劳而接受；也不是自然的无声无色散漫得难以觉察，令人无从捕捉引不起兴趣。它以动人的有魅力的艺术形象，使人们感官直觉受到感染，引起兴趣生发愉悦感，乐于从中获得美的享受，在不觉中接受了艺术性的说服，从而达到艺术预期的目的。艺术的形象性是一切艺术最基本的本质的美学特征。没有形象就没有艺术。

2. **艺术的情感表现性。**艺术形象是充满着情感的形象。艺术主要通过形象的强烈的情感表现力直接感染观众，作用于观众。

一个情字，渗透着人类生活史的各个角落。生活中人们的情感是自然的流露，喜怒哀乐的变化直接与人们的利害、好恶、健弱、劳逸的心理与生理因素密切关联。艺术的情感表现不是观众亲身直接的感受，所以，观众与艺术家之间有一段自然的距离，在情感上有一层自然的隔阂，艺术的情感表现就是要有一刹那穿透隔阂消除距离的强大力量，使艺术家的情感与观众的心灵闪电般交流，一见如故立即引为良知密好，共同激愤欢腾，共同伤悲落泪，共同思索幻想，共命运同呼吸。艺术的情感表现性具有这

种无形的迅猛的穿透力,因而使艺术能打动人心,成为艺术的一个重要美学特征。

3. **艺术的审美。**艺术是美的反映与创造。人们对艺术的欣赏是基于人们审美心理的需要。艺术必伴之于美与审美。

生活中存在着无尽的美。但也存在着大量的平庸和丑。而这一切反映在艺术里必须要以艺术的美的方式表现,所以艺术的审美极为重要。艺术的审美是对美的发现、欣赏与判断。要善于从艺术的角度发现生活中那里有美,敏锐准确地判断什么是美,并且有捕捉生活素材将其化为艺术美的能力,和高度的欣赏与鉴别艺术美的水平。

各种艺术都有各自的审美要求和不同的美的表现手段。也因此才有艺术形式的多种多样和人民文化生活的丰富多采,使人民能有个人兴趣的充分广泛性和个人爱好的自由选择性。爱美是人的天性。人们爱生活,在生活中能体验到自然感情的美;人们爱自然,在自然美的环境中能感到自我存在的美;人们爱艺术,在艺术美里能看到自我力量创造的美。人们欣赏艺术,就是享受人们创造的美,欣赏和感受自我力量的美。艺术的美学特征不能缺少艺术的审美。

4. **艺术地反映生活。**艺术以生活为基础,艺术又以反映生活和作用于现实生活为目的。生活不等于艺术,艺术也不等于生活。但生活中有艺术,艺术中也必须有生活。生活中有各种各样的艺术,如领导的艺术、生活的艺术、布置的艺术、烹饪的艺术、服饰发型的艺术等等。但它们只是生活实用中的某种艺术性,并不属于艺术的范畴。艺术不是生活的照搬,艺术是对生活的创造性的再现与表现。它需对生活进行选择、提炼、综合、加工并典型化,达到思想感情高度的提纯与深化,并与艺术形式有完美和谐的统一,它是生活的艺术的反映。艺术积极地影响着人们对理想生活的追求,而成为人们精神生活不可缺乏的一个组成

部分。

对生活的态度是衡量艺术的一个重要标准。脱离生活的艺术是无灵魂无生气的躯壳，歪曲生活的艺术常是骗人害人的陷坑。艺术不能不以真实的生活为它的基础。历史地、真实地、深刻地反映了生活本质的艺术，才有可能成为人民的不朽的艺术。

5. 艺术的创造性。生活中许多事物总在周而复始地不断重复，艺术则最忌讳重复，除了艺术效果上的需要。艺术不允许重复别人，也反对重复自己。每一个新作，每一次演出，都是又一次新的创造。整个的世界艺术史，也是一部部划时代的艺术创造史，一个个富有创造精神的艺术大师们的光辉贡献史。

艺术离不开摹仿与师承。摹仿与师承的目的一方面是为了保持与发扬前人已有的艺术创造成果；另一方面也为使后来者尽快地登上前人搭好的高梯，再攀援上新的高度，对艺术有创造性的发展。艺术的创造性是艺术得以存在与发展的必要保证。

艺术的美学特征基本上有这五点。艺术的形象性：求直觉的真实感，讲究具体的真实的环境中真实的性格。它要求“真”。艺术的情感表现性：追求诚挚热切的思想情感，表现美好善良的人性与人情。它要求“善”。艺术的审美：尽量以美的艺术手段表现美的形、神、意、趣和美的人生。它要求“美”。艺术地反映生活：植艺术的根于深厚的生活沃土内，艺术生命之水取于永不枯竭的生活源泉中。它要求“深”。艺术的创造性：求异、求变、求发展、求丰富、求多采，总的要求是“新”。“真、善、美、深、新”也可以说是各种艺术美学特征的最本质的要求。

二、舞蹈艺术的美学特征

舞蹈艺术是艺术的一个门类，它的美学特征既从属于艺术的美学特征，又必要有自己本门艺术的美学特征，二者既有密切联系又不容混淆，舞蹈艺术的美学特征是艺术的第二个层次上的美

学特征。

关于抒情性是舞蹈的美学特征问题。抒情性是舞蹈艺术擅长的一个方面,可是哪一种艺术又没有抒情性呢?各种艺术都兼有它的抒情性、叙述性、描绘性、戏剧性、造型性等各种因素。在兼有的同时也各有其侧重方面和不同的配比关系。舞蹈、音乐、诗歌都富有抒情性,很难说哪个抒情性更优越,而他们也有叙述、戏剧、造型、以至描绘的表现。绘画更富于描绘性,小说有较多的叙述性,戏曲、话剧、电影的戏剧性较强,雕塑更重于造型性。一般如此。但各种艺术又有不同侧重方面的作品,某些戏剧和电影淡化了戏剧情节,有意增强它的抒情性。抒情性强的音乐却可描绘高山流水、田园风光;《十面埋伏》竟描绘出了古著名战役动人心魄的意象。舞蹈富有抒情性,但戏剧性的舞蹈创作占有相当大的比重。抒情性包含于情感的表现性之中,它是各种艺术所共有,并不仅仅属于舞蹈。

关于舞蹈拙于叙事的问题。把抒情性强调为舞蹈艺术的美学特征,导致夸大舞蹈叙事方面的局限以至绝对化的鄙弃舞蹈的叙事性,并不合乎实际也不利于舞蹈艺术的发展。

事与情紧相连不可分。《乐记》阐明“人心之动,物使之然也”,“感于物而后动”。有感于事方有情生,所以叫感情。情之起源于事,情又能转感于人,所以又叫情感。艺术先以事之情感已,又以己之情感人,离开一定事物的激发,难有真实感情的抒发。艺术总是有事有情,即使象音乐那样极为抽象的情感表现,也多有个标题。各种艺术都会择取和捕捉适于发挥自身艺术特点所能表达的情事,舞蹈也自然如是。

舞蹈以抒情见长,并不意味叙事之必拙。舞蹈中抒情叙事更紧密相联。《金山战鼓》三个演员几分钟内就以独特的舞蹈手段饱含激情地叙述了两军水战,梁红玉击鼓退金兵的事,同时抒发了巾帼英雄忠心为国的战斗豪情,也表现了母子间互相关怀相互

激励的骨肉之情。《草原夜曲》在叙述一个少女思念远方未归的情人这件事中，充分抒发了一对情人两地相思的深情。《金山战鼓》是小事，《草原夜曲》是小事，大事以情浓缩，小事以情延伸，它们在假定的无限的时空里，既充分抒发了情感，又简炼地叙述了事理。它们那异常巧妙的叙事与表现方式，极为浓烈的情绪感染，和那舞蹈艺术的特殊魅力，是其它艺术无法代替也无法与之相比的。

舞蹈和其它艺术同样也有它的局限性，舞蹈并不能巧于叙述一切事，但笼统地概言它拙于叙事，无形中挖了一条舞蹈不能逾越的界沟，罩上了一层束缚舞蹈表现力飞跃的绳网。任何事物都是有限的，然而任何事物的发展都是不断冲破有限向无限开拓。舞蹈艺术必将不断冲破有限，使它的艺术表现力不断地得到强化、深化和广泛化。

关于舞蹈的本质特征是美的问题。没有不讲究美的艺术，尽管对美的观念不同。美是各种艺术的共性，如果单说某一种艺术的特征是美，并不能反映出这一门艺术区别于其它艺术的特性，又有什么针对性的“特征”的意义呢？说美是舞蹈本质的特征虽不能说是错误，但不能不区别于其它艺术，因为美这一特征的层次属于一切艺术。舞蹈美的特征应在比较具体的下一个层次下，找到只属于它的特征才有实际的意义。

舞蹈艺术的美学特征主要有：直观的人体艺术的动作性；运动中连续的造型性；时空的假定性；诗情画意音乐感的综合统一性这四个方面。

1. 直观的人体艺术的动作性。这一特征由三个方面结合组成，直观、人体艺术和动作性。直观，说明舞蹈是视觉艺术，有别于听觉艺术；人体艺术，是以人体为舞蹈表现的工具，有别于以口头语言、歌唱、胶片银幕等为表现工具的话剧、戏曲、电影等艺术，也有别于体操、武术等虽有艺术性但属于体育范畴的项

目;动作性,是舞蹈的基本特点,没有动作也就没有舞蹈,舞蹈是动态的艺术,区别于绘画、雕塑等静态艺术。

舞蹈是人体动作的艺术,它以动作性为主。绘画雕塑也表现人体,也必要有动作性,但人体和动作性只是它们的表现,不是直观的实体。而舞蹈是以直观的人体动作去表现。舞蹈的动作性不同于话剧、电影的生活痕迹很重的动作性;也不同于戏曲那样唱、念、做、打、舞结合的动作性;它也不是体操、武术那样从属于体育竞技性的动作的艺术性。它直接地绝对地以人体为动作的材料和工具,是人体艺术美和艺术表现的动作性。直观的人体艺术的动作性,区别开了舞蹈艺术与其它艺术在某些共同性上的差异而成为舞蹈艺术特有的美学特征。

哑剧,在一定程度上也具有直观的人体艺术的动作性,因此某些哑剧可从属于舞蹈的范畴。二者在动作上虽有某些近似,但也有明显的区别,哑剧在很多时候并不坚持在人体艺术的动作上下功夫,而是在生活动作摹拟的逼真性上做学问。所以,哑剧又不同于舞蹈,哑剧动作的美学特征主要是生活摹拟的逼真性。

直观的人体艺术的动作性是对艺术的形象性这一艺术的美学特征在舞蹈艺术上的具体补充。与其它艺术的形象性的鲜明区别就在于,舞蹈以直观的人体艺术的动作塑造典型的舞蹈形象。这是其它任何艺术不能代替的。

2. 运动中连续的造型性。运动、连续、造型性三者组成了舞蹈艺术的又一美学特征。舞蹈具有鲜明的具体的造型性,它以造型来表现。而造型的运动感与连续性是它区别于其它艺术造型之所在。话剧的造型更注重造型的真实生活性,它的造型不一定总在运动中,也并非连续地造型。戏曲注重造型的连续性,但它不像舞蹈那样不能离开运动的连续和造型的连续。

所谓造型,一般理解为静止的姿态和画面,或是人物的基本形象,或是某一建筑以及某种用具外部构成的形象。造型艺术多

指雕塑、建筑、绘画等静态艺术。舞蹈的造型性却不能以静止的造型概念来理解，舞蹈有它特殊的造型方式，一般有三种形态。

(1) 静态造型。是舞蹈姿态性的造型，是连续地舞蹈动作之后的静止姿态，或是动作与动作之间姿态的小停顿。(2) 动态造型。是舞蹈动作性的造型。主要是在动作中保有造型的姿态，动作运动的过程，动作起动与延续伸展的过程，步法连接的过程都清晰明确富有美感，撷取动作过程的任一瞬间都呈现出明确的美的姿态。(3) 技巧造型。是舞蹈技巧性很强的高难度动作。它是舞蹈造型不可缺少的一种特殊的方式。舞蹈的三种造型形态在连续地运动中，互为转换互相结合，静态中有动态，动态中有静态，在舞蹈动作与技巧中始终保有舞蹈的姿态。

绘画、雕塑艺术长期静止，同是舞台艺术的话剧、戏曲也都有较长时间保持相对的静态。舞蹈艺术则必须连续地运动，但只是连续地运动还不只是舞蹈艺术的特点，长跑、游泳、打球都有运动的连续性，而运动中连续的造型性则是舞蹈艺术特有的美学特征。

3. 时空的假定性。舞蹈既是时空兼有的艺术，也是时空俱显的艺术。由于舞蹈的人体动作的视觉造型性的限定，在对时空的认识与掌握上有它特定的观念，它的时空观主要在于时空的假定性。

对舞蹈的时空有两方面的理解。一方面是舞蹈对生活时空的反映与表现；一方面是舞蹈艺术上对舞台时间与舞台空间的组织与安排。在多种多样的舞蹈类别中又有不同的时空观，大致有三种情况：(1) 有较为具体的时空限定。如《荷花舞》有夏日湖面的限定，《春江花月夜》有春夜江边的限定，《飞夺泸定桥》有长征时期泸定桥上的限定等等。(2) 时空比较抽象。比如《红绸舞》有抽象的解放初期的时间感，《希望》有抽象的文革后神州复苏的意味。(3) 不顾及生活中的时空只是舞台时间与舞台空间