

中国舞剧人物个性
形象塑造

武巍峰
胡伟 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0562

中国舞剧人物个性 形象塑造

武巍峰
胡伟 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国舞剧人物个性形象塑造 / 武巍峰, 胡伟著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5523-0627-9

I. 中… II. ①武… ②胡… III. 舞剧 - 人物形象 - 人物塑造 - 中国 - 教材 IV. J723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 187125 号

书 名: 中国舞剧人物个性形象塑造

著 者: 武巍峰 胡伟

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 毛静颖 (见习编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 6.5 字数: 76 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0627-9/J · 0562

定价: 30.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

本书对中国舞剧创作中人物个性形象的表现形式及其艺术特征进行研究。舞剧作为艺术中的一个门类,在表现人物个性形象时具有独特的形式和特征。它是通过舞蹈肢体语言刻画人物个性形象的,其形象往往与剧中人物和角色一致,是在不同舞蹈构成的整个剧情过程中形成起来,从而揭示出人物性格的多面性,剧情的情节冲突是构成其性格发展形成的内部要素。舞剧人物个性形象的理论支撑是性格化,即内涵要求典型化的人物性格,是共性与个性的高度统一,同时它又是一种创造人物个性形象的方法,是在具体环境中塑造出人物个性的形成过程。在塑造舞剧人物个性形象时,情节安排和动作选择同样都要从时代、社会、文化共性审美中思考。

全书由三部分构成:第一章从艺术形象的概念和特征引入到人物个性形象再到舞剧人物个性形象,提出作为舞剧人物个性形象应具有时代性、社会性和文化性特征。人物个性形象的本质特点是性格化,即在舞剧表现中,性格化是人物个性形象的内在要求,肢体语言动作和情节冲突是其表现形式的外部 and 内部的两大要素,为全书奠定概念基础。

第二章通过具体的个案分析、归纳和总结舞剧人物个性形象的构成因素。从舞剧个性形象表现形式的语言和结构两个层面入手,摘段分析了部分舞剧片断,这些舞剧紧紧围绕人物的性格来安排情节冲突和选择性格化的动作语言,深入开掘了舞剧性格冲突和动作语言的塑造功能。舞剧编导们通过对情节和肢体动作表现人物性格手段的运用,更是在很大程度上增强了动作语言自身的表现力,无不证实了肢体语言和情节冲突在舞剧人物个性形象表现上的重要性和特殊性。第三章在对第二章中舞剧人物个性形象表现形式文本分析的基础上,进行理论上的归纳,深入地分析和总结了舞剧人物个性形象创造的表现手段与特征,提出创造舞剧个性形象的表现手段以及形式表现的特征等,以此来为舞剧的研究带来新的思路并拓宽中国舞剧的创作方法。

目 录

前 言	1
绪 论	1
一、研究意义	3
二、研究现状和范围	4
三、研究方法	5
第一章 人物个性形象在艺术创作中的地位	6
第一节 艺术形象的内涵和特征	6
一、艺术形象的概念	6
二、艺术形象的特征	8
第二节 艺术创作中人物个性形象的本质特点	11

一、性格、性格特征和个性	11
二、人物性格形象的类别阐述	13
(一) 个性化的人物性格	13
(二) 类型化的人物性格	13
(三) 典型化的人物性格	14
三、人物个性形象的本质特点是性格化	15
第三节 人物个性形象在艺术创作中的价值	16
一、人物个性形象是艺术形象的本质体现	16
二、人物个性形象是舞剧创作的核心环节	18
(一) 舞蹈形象的概念	18
(二) 舞剧人物个性形象的内涵与特征	19
(三) 人物个性形象在舞剧表现中具有决定性作用	21
第二章 舞剧人物个性形象构成因素及其表现分析	23
第一节 动作语言是揭示人物内心,塑造舞剧人物个性的基本手段	23

一、舞蹈是动作的艺术	23
二、舞剧人物动作的表意起源于心灵	26
三、舞蹈动作语言是塑造舞剧人物个性的基本手段	28
第二节 人物个性形象与戏剧冲突的互为作用	33
一、情境与情致的对立变化构成了人物个性的存在依据	33
二、人物性格是推动舞剧戏剧冲突的内在动力	38
三、在舞剧的戏剧冲突中塑造与张扬人物个性	40
第三章 舞剧人物个性形象创造的表现手段与特征	45
第一节 树立人物个性形象的创作意识	45
第二节 人物性格外部形态特征的重塑	48
第三节 从外部形态动作向动作语言的转化	52
第四节 人物性格在情节中延伸	57

第五节 人物个性形象创造的关系特征	64
一、共性与个性的统一	64
二、性格与环境的统一	65
三、内心与外貌的统一	66
四、性格的前后统一	67
第六节 手势和面部表情	68
第七节 人物形象动作创造与语言风格的相对统一	72
第八节 注重演员的二度创作	74
一、从生活出来孕育心象,这是创作法的根本	75
二、心象—形象,类型—典型,共性—个性	75
三、掌握形体自我感觉,内外结合	77
四、练——内外部统一、形成心象的重要手段	78
五、其他	79
第九节 中国舞剧中人物的个性形象表现特征	81
一、肢体语言动作是揭示舞剧人物个性的主要表现特征	81
二、在结构层面上,舞剧人物在情节冲	

突中表现个性	82
结 语	85
参考文献	89

绪 论

人物个性形象的表现对于舞剧编导来讲是一项终生课题,舞剧创作实践的本质就是创造鲜明的人物形象。要想创造鲜明的人物形象,就必须创造出鲜明的人物个性,而编导想要创造出真实、鲜活的人物个性并非容易的事。从古到今,无数的舞台形象因其伟大的性格力量和深刻的思想内涵,消除了时空的界限,恒久地伫立在人们的艺术想象中。“性格就是理想艺术表现的真正中心”。^①

从中国第一次引进苏联模式的舞剧创作方式开始,创作者们对舞剧这种舞蹈艺术最高形式的创作热情便一发不可收拾。对于舞剧的界定,《中国大百科全书》(音乐舞蹈卷)定义是“一种以舞蹈为主要表现手段,综合音乐、美术、文学等艺术形式表现特定的人物和一定情节的舞台表演艺术”^②。由此可见,“表现特定的人物”和“一定的戏剧情节”是舞剧的核心任务。那么,舞剧的人物如何设计和表现,如何体现出人物独有的个性特色就成为了舞剧创作的关键。

另外,在对中国舞剧创作中的人物个性形象表现形式及其艺术特征的资料整理和思考过程中,深感舞剧艺术在人物个性形象表现形式上,与其他姐妹艺术(音乐、美术、文学、舞美、化妆等)的化合之中,已经

^① 弗里德里希·黑格尔著:《美学》第一卷,商务印书馆,1979年版。

^② 中国大百科全书出版社编辑部,中国大百科全书总编辑委员会“音乐·舞蹈”编委会编:《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,中国大百科全书出版社,2004年版,第704页。

发生了质的变化,形成了它独具的特点:它通过和谐的动作和舞姿、造型表现力和面部表情、动作的动律、速度和节奏、空间的画面和结构来描述人的行为和个性。在舞剧中,舞蹈受益于戏剧结构各种表现手段而显得尤为丰富,舞剧人物形象往往是与剧中人物相一致的,人物个性形象的表现是通过舞蹈动作语言的性格特征而刻画出来的,穿插体现在不同插曲与舞剧片段中,从而烘托出整个舞剧的人物形象与艺术特征。全剧的每一个插曲与细节都对人物性格的塑造增添某些新的闪光点,揭示出人物性格的多面性。^①舞蹈与剧情密切结合并达到水乳交融的境地,使得演员既是跳舞,又是演戏,舞与剧的结合使舞剧人物具有了强烈的艺术生命,正是由于这种独特的人物个性形象表现的方式,才构成了中国舞剧创作中人物个性形象的独特艺术魅力和感人力量。诚然,中国舞剧创作的速度超前的快,数量也很多,当我们回忆一部舞剧的体验时会发现来自舞蹈身体语言本身的个性刻画已然替换为一种现代化进程中工业文明的产物或变相为一种大机器生产流水线上的程序,不管是否符合人物个性都要乱抒情,不管是否符合剧情需要都要瞎蹦跶,舞台上程式化的语言使人物个性变得苍白,换一身衣服就可以变成另一个人物……

同时,深感舞剧创作中人物个性形象表现形式的研究不足,对舞剧人物个性形象的理解不够深入,在塑造舞剧人物个性形象时缺乏对肢体语言的深度挖掘以及把个性放在社会、时代和文化审美的共性中思考的缺失。

^① [苏]格里戈罗维奇著,戈兆鸿译:《舞剧论文集》,北京舞蹈学院内部资料,第21页。

一、研究意义

舞剧创作中人物个性形象表现形式的课题对于创作、表演、欣赏和理论研究都是基础核心命题,理论界也曾有过这方面的研究,本选题也是在立足前人对人物个性形象表现理论经验的基础上,来探寻舞剧人物个性形象表现形式及其艺术特征的特殊规律。

关于人物个性的命题,前人积累了丰富的理论,马克思早年认为“个性是立体的,即要有性格的多面性和复杂性,是一个具有丰富情感,充满生气的人物;同时个性中还能反映出深广的社会内容和时代精神;人物的个性发展必须以典型环境作基础,是在具体环境中形成并受环境制约而行动。时代精神和具体环境都会在人身上打下鲜明烙印,会影响人的性格形成和发展”^①。

舞剧创作中的人物个性形象表现也应该遵循这些原则来进行创作,但由于舞剧艺术人物个性形象表现形式的独特性,即它是以舞蹈手段来表现性格的成长、发展和变化,同时舞剧语言即指的是肢体动作语言,又具有模糊性、多义性、不确定性的特点,例如,一个大跳在表现一个人的高兴或悲伤时都可以使用。另外,人物个性必须在具体的环境中才能显现出来,因此也会涉及舞剧的戏剧结构问题,情节安排怎样才能突出表现人物个性特征以及人物个性形象表现的艺术特征等等。因此,本书在时代精神和具体环境影响人物性格形成和发展的基础上,重点探研以身体为表现媒介的舞剧如何用动作语言来表现人物性格形象及其人物个性冲突的表现形式。

^① 邱紫华:《论人物形象理论的发展》,《文艺研究》,1984年第6期。

舞剧创作中人物个性形象表现形式的课题是舞剧一切内容构成的最终归宿,其表现形式是否具备艺术魅力、是否能体现出鲜明的人物个性是衡量舞剧成功与否的关键。笔者以人物个性形象表现形式为着眼点,结合具体实例来研究舞剧人物个性形象表现的肢体语言动作,其如何在舞剧的戏剧冲突中塑造和表现人物个性以及总结个性形象表现的艺术特征等。最终通过分析其塑造过程探寻舞剧创作中人物个性形象表现的形式和特征,希望能对舞剧研究有所贡献。

二、研究现状和范围

(一) 国内理论研究现状主要涉及以下五个方面

1. 从戏剧和戏曲角度对人物个性表现形式的研究。
2. 胡尔岩从创作心理学角度对舞蹈表现形式的研究。
3. 散见于有关编导、演员和理论家关于舞剧人物个性形象表现形式的研究。
4. 谭霏生的《论戏剧性》中关于动作性与戏剧冲突的研究。
5. 戈兆鸿翻译的《舞剧论文集》中关于当代舞剧的艺术特征的研究。

(二) 国外理论研究现状

目前有众多对于舞剧创作中人物的个性形象表现形式及其艺术特征的论述,但没有与本课题直接相关的论文。

(三) 对于舞剧的界定

《中国大百科全书》(音乐舞蹈卷)中的定义是“一种以舞蹈为主要表现手段,综合音乐、美术、文学等艺术形式表现特定的人物和一定情

节的舞台表演艺术”。^① 因此,本文所指中国舞剧仅限于“表现特定的人物和一定戏剧情节内容的舞蹈形式”,不包含舞蹈诗在内。

三、研究方法

本书坚守理论与实践两步走的原则,大量阅读与观摩编导理论与影像资料,并收集相关学科的资料做参考。利用研究的方法,从舞剧的创作实践入手观照作品本身做个案分析,将文本描述与本体分析结合起来对所持观点和论点进行阐释。结合文艺学、美学、创作心理学等学科方法论作进一步的论证。

---

^① 中国大百科全书出版社编辑部,中国大百科全书总编辑委员会“音乐·舞蹈”编委会编:《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,中国大百科全书出版社,2004年版,第704页。

第一章 人物个性形象在艺术创作中的地位

第一节 艺术形象的内涵和特征

一、艺术形象的概念

“艺术形象是艺术反映生活的特殊形式,其特殊性在于它是客观外在世界形象通过创作主体的一种感性形式的审美反映。一般是指艺术家依据现实生活,经过艺术概括,表现在艺术作品中具体可感、鲜明生动而又富于美学意义的生活图景、艺术画面和人物形象。”^①

首先,作为舞台艺术,创作者是舞台艺术形象的创作主体,他通过对现实生活独到的发现和深刻理解,把自己强烈的主观情感渗透到整个艺术形象创作的过程中,并融会到艺术形象中,包括创作者的态度、理想、愿望,审美情感等。在一个艺术形象中,总是凝聚着创作者独特的审美体验和审美情感,带有个人的主观色彩与艺术追求,体现出创作主体鲜明的创作风格和艺术个性,具有强烈的创造性与创新性特色。

其次,创作者是依据现实生活,进行艺术概括,这是创作的规律。生活是艺术创作的源泉,艺术是对生活的能动反映,艺术来源于生活但又高于生活。创作者必须深入生活,体验生活,在生活真实的基础上去

^① 隆荫培、徐尔充著:《舞蹈艺术概论》,上海音乐出版社,1997年版。

提炼、选择、加工、改造生活素材,并且将自己的主观情感“物化”到艺术形象中去,形成艺术的真实。这种对生活的概括,不是抽象的理念性的概括,而是通过具象概括,从众多的生活现象中提炼出一个最能表现创作主体情感意志的形象,且这个形象是富有审美性的,凝聚着创作者的智慧和劳动。它不同于现实生活的自然美,而是艺术美,是把现实生活中的真、善、美凝聚到了形象中。这种真实并不等于生活真实,而是要通过创作主体的创造,使生活真实升华为艺术真实,也就是化“真”为“美”,通过艺术形象体现出来。善,也并不是说教,是创作主体的人生态度和道德评价渗透到艺术形象中,也就是化“善”为“美”,体现为有血有肉的艺术形象。

最后,创作的目的是为了创造生动的艺术形象,通过艺术形象来反映社会生活和表现创作主体的思想感情从而实现其审美教育功能。这个艺术形象,应该是具有鲜明而独特的个性,同时又具有丰富而广泛的社会概括性。正因为集个性与共同性的高度统一于一身,才使得艺术形象具有不朽的艺术生命力。许多创作者总是把能否从生活中捕捉到这种具有独特个性的特征,同时又具有普遍意义的事物,当作创作中富有成败意义的关键。

在艺术形象中,特别就舞台艺术而言,人物形象位居于核心地位。因为在艺术中反映现实生活中的人常常处于主体地位,必然从事着各种不同的社会实践活动,体现着一定的社会因素、时代背景、人文关怀、风俗人情等,因此,人物形象创造在艺术中并非抽象空洞地存在,而必然依据于一定审美关系的现实环境表现出来。人物形象一方面忠实于现实生活的具体原形,使人们通过对艺术形象的鉴识触及生活的真实面目,感同身受、身临其境、触景生情;另一方面,它又是创作者头脑中加工、改造后的艺术形象,体现创作主体一定的思想情感和观点、态度,