

舞蹈美育书简

主编 平心

执行主编 朱培科 朱晓峰

舞蹈鉴赏 心理学

国家社会科学基金“十二五”
规划教育学一般项目
舞蹈美育与人的全面发展研究
(批准号:01A210092)
北京教育科学“十二五”规划四鑫项目

高等教育出版社

国家社会科学基金“十二五”规划教育学一般项目：
舞蹈美育与人的全面发展研究(批准号:BLA110092)
北京教育科学“十二五”规划匹配项目
舞蹈美育书简

舞蹈鉴赏心理学

Wudao Jianshang Xinlixue

主 编 平 心

执行主编 朱培科 朱晓峰

副 主 编 侯文靖 薛元骏 张 锐 樊 星

高等教育出版社·北京

内容提要

本书首先提出了舞蹈鉴赏的四大理论，并运用全新的舞蹈分类方法，试图把舞蹈鉴赏的美学理论与心理学理论融会贯通，这对于舞蹈创作、表演、批评和鉴赏都有一定创新价值。本书精选了一些舞蹈理论家对剧目的论评、优秀编导的创作体会、优秀舞蹈表演艺术家的表演体会等。

本书适用于舞蹈及相关专业的学生，对于从事舞蹈教育、美育、演艺和编创等人员均有一定参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈鉴赏心理学 / 平心主编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2015.1

(舞蹈美育书简)

ISBN 978-7-04-041505-6

I. ①舞… II. ①平… III. ①舞蹈艺术—艺术心理学
IV. ①J70-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第266958号

策划编辑	张卓卓	责任编辑	张卓卓	封面设计	张志奇	版式设计	范晓红
责任校对	刘娟娟	责任印制	赵义民				

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	大厂益利印刷有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
本册印张	12	版 次	2015年1月第1版
本册字数	270千字	印 次	2015年1月第1次印刷
购书热线	010-58581118	总 定 价	128.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41505-001

编著委员会：

主 编 平 心

执行主编 朱培科 朱晓峰

副 主 编 侯文靖 薛元骏 张 锐 樊 星

编 者 任 道 叶鸣宇 金琦雯 李松遥

前言

德国浪漫主义诗人剧作家席勒的代表作《美育书简》，是一部献给丹麦皇帝的治国方略，也是自近代以来世界范围内把美育提到国家政治议事日程的重要范例。席勒试图通过美育来制止欧洲的战争，并试图建立科学求真与宗教求善的桥梁，从而传承康德试图通过美学的创立来建立理性与感性、认知与意志以及知情意和真善美的桥梁。建立一个真善美的国家和社会，也曾是我们的先人的伟大理想，正如古希腊柏拉图的《理想国》，又如我国春秋时代孔子的教育思想——六艺一统，世界大同，礼乐成人，社会繁荣。

在现代中国，最早提出美育和“以美育代宗教”思想的是王国维和蔡元培。王国维发表《论教育之宗旨》，最早提出“美育”一词，他把美育和德、智、体三育相提并论，并强调了美育的独立价值。蔡元培在1912年发表的《对于教育方针的意见》，提出了国民教育、实利教育、德育、世界观和美感教育为内容的教育方针，在他以后的著作里，明确把美育与德育、智育、体育列为“四育”。

蔡元培不仅提出理论见解，还身体力行地创建了我国的艺术学校，他强调德与艺的结合。他在分析礼与乐的关系时说：“有礼则不可无乐。礼者，人定之法，节制其心，消极者也。乐者以自然之美，化成其性灵，积极者也。礼之德方而智，乐之德圆而神。无礼之乐，或流于纵恣而无纪；无乐之礼，又涉于枯寂而无趣。”^①同时，他还指出了美育在情感教育中的“陶养”作用：“人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这是由于情感推动力的薄弱。要转弱而为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象；陶养的作用，叫做美育。”^②对此，蔡元培先生晚年曾经留下遗言说，他平生主张“美育代宗教”，遗憾的是终生忙碌，未能完成此部学术专著。

1994年，我国负责教育工作的副总理李岚清同志在中共中央、国务院召开的第二次全国教育工作会议上明确提出：“学校的美育对于培养全面发展人才具有重要作用，应该切实加强。不仅小学、初中要开好音乐、美术等课程，高中、大学也应开设艺术欣赏课，教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等，并掌握一定的技巧。但重点还是着力于陶冶情操，提高修养。”^③这是国家领导人首次在正式讲话中提到舞蹈美育，尽管他谈的主要只是欣赏课，但却标志着美育已经被提到国家议事日程上来了。^④

这部《舞蹈美育书简》是由我负责和承担的全国教育科学“十二五”规划国家级科研项目“舞蹈美育与人的全面发展研究”的研究成果，其中包括三部专著：《舞蹈美育心理学》《舞蹈鉴赏心理学》和《舞蹈治疗心理学》。这三部专著的核心思想都源于拙作《舞蹈心理学》（高等教育出版社2004年版）和《舞蹈表演心理学》（上海音乐出版社2013年版）。

① 蔡元培《以美育代宗教说》，《蔡元培选集》，浙江教育出版社1993年版，第56页。

② 滕守尧著《审美心理描述》，中国社会科学出版社1985年版，第348页。

③ 转引自教育部体育卫生与艺术教育司、教育部艺术教育委员会组编《学校艺术教育60年》，湖南师范大学出版社2009年版，第65页。

④ 以上观点参见吕艺生科研项目“素质教育与舞蹈美育研究”成果的相关观点。

在拙著《舞蹈心理学》一书开篇“舞蹈本体论”中,我曾提出过舞蹈心理学的研究对象及其与现代心理学理论流派和舞蹈的心理学分类方法的关系(如表 1 所示),这也是构成了《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的心理学基础(如表 2 所示)。

表 1 《舞蹈心理学》关于舞蹈的心理学分类方法

类型理论 层次理论	知(真) 思想类	情(美) 感情类	意(善) 人格类	心理学 理论依据	美学理论
精神层(神)	意象型	情操型	人格型	超个人心理学	表现主义
意识层(气)	理智型	情感型	性格型	人本主义心理学	浪漫主义
心理层(精)	感觉型	情绪型	气质型	心理分析心理学	古典主义
技术层(形)	技术技巧型			行为主义心理学	形式主义

表 2 《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的心理学基础

类型理论 层次理论	舞蹈美育 心理学	舞蹈鉴赏 心理学	舞蹈治疗 心理学	舞蹈心理学 理论依据	美学理论
精神层(神)	人格主义 美育理论	人格主义 鉴赏理论	人格主义 治疗理论	超个人 舞蹈理论	表现主义
意识层(气)	人本主义 美育理论	人本主义 鉴赏理论	人本主义 治疗理论	人本主义 舞蹈理论	浪漫主义
心理层(精)	精神分析 美育理论	精神分析 鉴赏理论	精神分析 治疗理论	心理分析 舞蹈理论	古典主义
技术层(形)	行为主义 美育理论	行为主义 鉴赏理论	行为主义 治疗理论	行为主义 舞蹈理论	形式主义

在《舞蹈表演心理学》一书开篇的舞蹈本质论中,我曾提出了舞蹈的美学分类方法(如表 3 所示),这就构成了《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的美学基础(如表 4 所示)。同时,《舞蹈美育书简》三部曲还试图探讨心理学鉴赏理论与美学鉴赏理论的统一以及理论与实践的统一和历史与现实的统一。

表 3 《舞蹈表演心理学》总结概括的文艺思潮、美学理论、艺术类型、舞蹈流派及其与表演理论的关系

文艺思潮 (艺术流派)	美学理论	艺术类型	西方芭蕾舞流派	中国古典舞流派	表演理论
现代主义	表现主义	表现型	现代芭蕾	表现派	魏格曼的表现主义
	浪漫主义	浪漫型	浪漫芭蕾	敦煌派	梅兰芳的程式与扮相
古典主义	古典主义	古典型	情节芭蕾	汉唐派	斯坦尼斯拉夫斯基的体验说
	形式主义	象征型	形式芭蕾	结合派	布莱希特的间离理论

表 4 《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的美学基础

文艺思潮 (艺术流派)	美学理论	艺术类型	舞蹈美育心理学	舞蹈鉴赏心理学	舞蹈治疗心理学
现代主义	表现主义	表现型	表现主义 美育理论	表现主义 鉴赏理论	表现主义治疗理论
	浪漫主义	浪漫型	浪漫主义 美育理论	浪漫主义 鉴赏理论	浪漫主义治疗理论
古典主义	古典主义	古典型	古典主义 美育理论	古典主义 鉴赏理论	古典主义治疗理论
	形式主义	象征型	形式主义 美育理论	形式主义 鉴赏理论	形式主义治疗理论

此外,在本套丛书中,我们把舞蹈美育分为舞蹈专业教育、舞蹈考级教育、舞蹈素质教育和社区舞蹈教育四个方面和层次,并对这些样本进行了能力测验和人格测验,由此不仅试图证明和检验出各种舞蹈教育尤其是舞蹈素质教育对吕艺生教授提出的舞蹈教育的标准即五种能力和加德纳的多元智能的重要作用,而且还将对对此研究有所开拓和创新,因此本套丛书从一开始就立足于舞蹈美育与人的全面发展问题,并把全面发展的概念和内涵界定为能力的发展和人格的发展两个方面,以及为此专门修订了人格测验量表(16PF-PX 修订版,参见网站 IP:202.99.48.52)。

由此可见,《舞蹈美育书简》的最大特点是,提出了舞蹈美育的目的不仅在于提高学生的各种能力,更在于培养、提高学生的健全人格和优雅气质。也许,这正是舞蹈教育和舞蹈美育无可替代的价值所在。

因此,本书不仅检验和验证了吕艺生的五种能力理论和加德纳的多元智能理论,而且还打破把教育和美育的目的与功能锁定为智力因素和能力培养的教育思想,作为本书的特色和特殊贡献。我们认为,非智力因素即人格因素才是现代教育的短板,而艺术教育和美育,尤其是舞蹈美育则是责无旁贷的补充,而这也正是中国古代儒家主张的六艺并举、礼乐成人的原因。

根据美国著名心理学家托尔曼和西尔斯对 1500 多名智力超常儿童进行了长达 55 年的追踪研究,非智力因素即人格才是决定人生发展的重要因素。尽管从此非智力因素已经引起了全世界教育界的重视,但是,却很少有学校和家庭开始重视培养学生的非智力因素。如果智育重在培养学生的智力和能力,那么,非智力因素即人格又该如何培养呢?对此,俄国著名教育家乌申斯基一语道破了非智力因素即人格的培养方法,乌申斯基说:“教育必须以教育者的人格为基础,只有人格才能作用于人格的形成和发展。”

对此,我曾在 2004 年第 28 届国际心理学大会上发表过上述观点,并以《舞蹈心理学:国际心理学大会上的一个亮点》发表于 2004 年第 3 期的《北京舞蹈学院学报》上。该文总结了此前多年我对“舞蹈学生人格因素的测验结果与分析”,并明确指出了有关艺术家的人格特征。“零点计划”的另一位主持人戴维·帕金斯的《人格与艺术创造力》一文也曾涉及这个问题,然而,该文只是研究艺术家和科学家的人格差异,并没有涉及艺术人格的形成和培养,而本套丛书则明确提出艺术家的人格正是艺术环境、艺术教育和美育的结果。舞蹈美育不是

智育,而是一种情感教育(情商教育)、人格教育和全脑教育。

需要特别说明的是,《舞蹈美育书简》三部曲本是三个孪生兄弟,他们有共同的遗传基因。因此,三本书虽然在理论框架等方面有相似之处,但其作用和目的却各不相同。

是为序。

平 心

2014年8月

目 录

上篇 理 论 篇

第一章 舞蹈鉴赏与舞蹈美育	3
第一节 舞蹈鉴赏的审美过程与类型	3
第二节 舞蹈鉴赏的方法与作用	7
第三节 舞蹈鉴赏的心理学标准	8
第二章 舞蹈鉴赏的四大理论	23
第一节 形式主义鉴赏理论:舞蹈鉴赏的理论基础	23
第二节 古典主义鉴赏理论:戏剧情节鉴赏	24
第三节 浪漫主义鉴赏理论:神仙体验	26
第四节 表现主义和现代主义鉴赏理论:抒情表现	28
第三章 舞蹈鉴赏的四种心理学理论	33
第一节 舞蹈鉴赏的心理学分类方法	33
第二节 第一种心理学鉴赏理论:行为主义舞蹈鉴赏	35
第三节 第二种心理学鉴赏理论:精神分析鉴赏	37
第四节 第三种心理学鉴赏理论:人本主义鉴赏理论	39
第五节 第四种心理学鉴赏理论:超个人心理学鉴赏理论	42

下篇 应 用 篇

第四章 芭蕾舞作品鉴赏	49
第一节 形式主义与行为主义芭蕾舞作品鉴赏	49
第二节 古典主义与精神分析芭蕾舞作品鉴赏	50
第三节 浪漫主义与人本主义芭蕾舞作品鉴赏	56
第四节 现代主义与超个人芭蕾舞作品鉴赏	70
第五章 中国古典舞作品鉴赏	83
第一节 形式主义与行为主义中国古典舞作品鉴赏	83
第二节 古典主义与精神分析中国古典舞作品鉴赏	85
第三节 浪漫主义与人本主义中国古典舞作品鉴赏	101
第四节 现代主义与超个人中国古典舞作品鉴赏	113
第六章 中国民族民间舞作品鉴赏	119
第一节 形式主义与行为主义民间舞作品鉴赏	119
第二节 古典主义与精神分析民间舞作品鉴赏	125
第三节 浪漫主义与人本主义民间舞作品鉴赏	136
第四节 现代主义与超人民间舞作品鉴赏	141

第七章 现、当代舞蹈和舞剧鉴赏心理	149
第一节 形式主义与行为主义现、当代舞作品鉴赏	149
第二节 古典主义与精神分析现、当代舞作品鉴赏	152
第三节 浪漫主义与人本主义现、当代舞作品鉴赏	159
第四节 现代主义与超个人现、当代舞作品鉴赏	171
本书主要参考资料	177
后记	179

上篇 理 论 篇

第一章 舞蹈鉴赏与舞蹈美育

舞蹈鉴赏是舞蹈美育的重要内容、形式与途径,从某种意义上说,没有舞蹈鉴赏的普及就没有舞蹈美育的普及。舞蹈鉴赏是人们在观看舞蹈作品时所产生的—种心理活动和审美体验,是观众具体地认识舞蹈作品塑造出的舞蹈形象所反映的社会生活,体验其所蕴含的思想感情,欣赏其美的动态、韵律和表情,进而潜移默化地接受其感染,从而产生审美认识和审美教育的过程。以上这些都是人的心理活动和心理过程,因此,无论是舞蹈鉴赏还是舞蹈评论与批评,其本质都与心理学有关。而且,本书认为,舞蹈鉴赏与舞蹈评论和舞蹈批评,本是三位—体的,正如有水有三态,其本质仍都是 H_2O —样。

舞蹈鉴赏又是一种富有创造性的心理过程与心理活动,其中包括对舞蹈的感觉与理解、认知与体验等认识过程和情感过程。这就需要通过感受、理解、联想、想象等积极的心理活动和分析、综合的形象思维,才能达到对舞蹈作品的具体把握,进而完成—次比较完满的舞蹈审美过程。与舞蹈创作过程—样,舞蹈鉴赏的过程始终离不开舞蹈形象思维:舞者首先从生活感受开始获得题材、形成主题,再运用舞蹈手段塑造出舞蹈形象;观众则首先从对舞蹈形象的感知开始,由此产生感情反应,进而认识作品所反映的社会生活内容和主题思想。

在舞蹈鉴赏过程中,想象力的作用极为重要。鉴赏者通过感觉、想象、体验、理解把舞蹈作品中的艺术形象“再创造”为自己头脑中的艺术形象,并通过“再创造”对艺术所反映的生活进行“再评价”。正是在这种“再创造”的精神活动中,鉴赏者才能更深刻地感受和体验艺术形象,并且发现或挖掘出艺术形象的内在美和形式美,从而产生出强烈的感情共鸣、感受到由衷的喜悦,并在娱乐中接受教益。舞蹈鉴赏不仅仅是一种被动的接受过程,而且也能反作用于创作者的创作。通过创作者和观众之间的这种往复关系,才能体现出舞蹈鉴赏的全部意义。

本书探讨了舞蹈鉴赏的心理过程、舞蹈鉴赏的标准,提出了舞蹈鉴赏的四大理论流派和四种心理学理论,并运用这些理论选取了—些优秀舞蹈作品进行心理学分析。考虑时效关系与本书主题的切合,本书选取的作品主要为当代作品,现当代舞多—些,其中既有演员的表演体会,也有舞蹈创编者心路历程和当代舞蹈评论名家的精彩点评。

舞蹈鉴赏心理学不仅对于舞蹈演员和编导的专业能力的提高大有益处,而且还能提高观众的审美鉴赏能力,而提高观众对舞蹈作品的审美鉴赏能力是舞蹈艺术、舞蹈教育和美育的重要基础。

第一节 舞蹈鉴赏的审美过程与类型

—、舞蹈鉴赏的审美过程

舞蹈鉴赏是以某—具体舞蹈作品为对象来进行的,是以欣赏者观看为主要手段,并需鉴赏者具备有关的舞蹈基本知识以及了解编舞者所处的历史背景、社会背景去分析舞蹈作品

为辅助手段,进而达到提高舞蹈审美能力的目的。

舞蹈鉴赏一般可以分为三个阶段,即:知觉性欣赏、情感性欣赏和理智性欣赏。

知觉性欣赏亦称之为“感官欣赏”,是指人们的鉴赏活动多满足于感官上的审美需要,仅是对舞蹈作品的具体外形的感受而已。属于较为初级的鉴赏阶段。

情感性欣赏比知觉性欣赏进了一步。在这一阶段人们已不仅停留在感官上的审美,而是通过对舞蹈动作的速度、力度及舞蹈的构图、设计等因素的感受而引发了不同情感的反应。这种鉴赏能力是随着人们年龄的增长、知识的积累、阅历的扩展逐渐递进成熟的。

理智性的鉴赏阶段是舞蹈鉴赏的高级阶段,在这一阶段里,人们不仅从感官上欣赏到舞蹈美,而且还会在情感上与舞蹈作品形成共鸣,更为重要的是人们能够对舞蹈的内容、形式、社会价值、艺术价值等方面进行理性的思维,并且通过理性思维来领会作者的思想感情以及他们的创作意图,也会通过对作品的历史背景即社会的政治、经济、文化状况,以及编舞者和表演者的经历、世界观、创作和表演风格等做深入的了解,从而达到正确理解、评价舞蹈作品的社会价值与艺术价值的目的。若要上升到这一层次的鉴赏能力,需要鉴赏者具备广博的文化知识及深厚的舞蹈基础知识。因此,它是舞蹈欣赏中的高级阶段。

在具体的舞蹈鉴赏教学当中应该因材施教,要根据不同的鉴赏层次来安排不同的教学重点。在教学过程中,我们经常看到一些学生对精彩的舞蹈使劲鼓掌,但下来后问之为什么,却一脸茫然,讲不出什么道理,再追问下去,则讲舞蹈技术不错,跟头翻得高,仗打得精彩热闹;而一些学生的尖叫,也只是抒发对自己偶像的崇拜。这一阶段对学生来讲只是停留在知觉鉴赏的层次,对接受舞蹈普及性鉴赏教育的对象来说,应该选择以知觉性鉴赏为主,并向情感性鉴赏过渡为侧重点。对从事舞蹈专业的青少年来说,要以情感性鉴赏为主,并向理智性鉴赏过渡。对于舞蹈演员来讲,舞蹈鉴赏教学应该逐步向理智性鉴赏层次深入。

一般来说,舞蹈演员对舞蹈作品的题材、文体、内容、形式、表演风格有了初步完整的了解后,通过对舞蹈作品的亲身体验,往往能够得出更深入的结论。在此基础上,对舞蹈演员的鉴赏教学还应进一步扩展到对大型舞蹈作品进行分解解析,尤其是重点分析和综合性分析。具体地讲,就是对舞蹈作品的题材、文体、内容、形式、风格进行选择性的重点分析,通过重点分析活动使其深入地熟悉舞蹈作品的内涵。综合性分析是指演员能够把感性和理性的知识有机地综合在一块,对作品进行创造性的联想与想象。这种学习方法能够把学生的舞蹈审美能力推向更高层次,这也是舞蹈鉴赏所要达到的终极目标。对高级舞蹈评论家来说,能掘地三尺地挖掘出作品深层次的意义与意蕴,对舞蹈创作与表演提出有效的指导意见。在进行综合性分析的教学中,首先要学生明确鉴赏的目的,带着具体的学习任务来把握不同舞蹈的体裁、风格等,课后完成一些必要的欣赏作业,如写观后感等,这样才能够获得较好的学习效果。

综上所述,提高舞蹈鉴赏水平需要注意以下四点。

1. 要有一定的舞蹈知识和人文社科与历史知识,知道常见舞蹈动作的含义和经典的历史人物与典故。如果没读过小说《孔乙己》,那么观看舞蹈《孔乙己》,也只是看到一个落魄的书生在台上跳来跳去,无法了解作品背后的深意。

2. 有一定的生活阅历。比如同一本书,20岁和40岁看会有不同感受,一般说来,思想水平越高,理解也会越深刻。

3. 多看多分析名家作品。一些经典作品以及新得奖作品,代表了当时与现代个人及社

会艺术发展的高峰。如舞剧《红楼梦》，虽不断地在改编与创新，但内行的观众仍然是常看常新，每每能看出新意。

4. 了解不同舞种的风格特点。比如不同少数民族舞蹈代表了不同民族的生活特点与民族性格。

二、舞蹈鉴赏的审美类型^①

舞蹈是表现人体美的一门艺术，它以人体为工具，以形体动作为手段，通过运动本身表达丰富的思想感情。舞蹈讲究形象美、动作美、姿态美，通过这些美给人以美的享受，陶冶道德情操，净化思想感情。舞蹈中的美感，主要有以下几种。

1. 舞蹈的造型美

造型美又可分为舞蹈动作中的人体美、姿态造型美，以及画面队形等舞蹈形式美的要素。

人体美可分为男性的阳刚之美和女性的阴柔之美。往往女性美集中了人体柔美的精华，而男性美作为力的象征受到膜拜。人体美主要有两个方面。

其一，体形美。体形美是指人体的形态之美，是指人体这个有机结构的和谐、均衡以及精密有序。体形美是一种自然的形态美，其所谓的“和谐”，是指与体形相关的事物的多方面配合良好、协调一致。

其二，功能美。人的生理功能美指人的某些器官所具有的创造性和表现功能，是一种充满生机与活力的美。如舞蹈动作、艺术体操表演、一些竞技运动的健美瞬间等。

人体的美感在于生命运动，是健、力、美的结合，这三个方面中任一方面的缺失，都会影响人体美感的表现。舞蹈的审美具有以人体美为主要内容的形式美，舞蹈的形式美区别于其他艺术形式美的一个根本性的标志，是舞蹈采用有生命的、运动中的人体动作作为构成形式美的物质手段。舞蹈动作、姿态造型、画面队形这些舞蹈形式美的要素，都是以有生命的人体作为材料。正像人们在鉴赏舞蹈表演中看到的那样，舞蹈的美感是靠演员的身体、神态、韵律以及肢体动作等流露出来，并感染观众的。

人体本身的美是舞蹈的物质基础。舞蹈美的一个基本特征是离不开具体的形象，其身体线条、肌肉显得十分重要，所以舞蹈演员在选材中，要求三长一小，即脖子长、手臂长、腿长，头小，这样才显得动作舒展大方，在训练中对体形的发展要加以控制，肌肉坚实有力，身材修长，在这样的身体条件下做出的舞蹈动作才会有美感。

在舞蹈画面队形形式美的表达中，群舞《小溪、江河、大海》是一个经典的范例。在舞蹈中每位演员都似滴滴流动的水珠，从始至终运用“圆场”的主题步，通过迂回折转的队形变化、舞台调度，生动逼真地描绘了从小溪、江河到滔滔大海的动感十足的大自然壮丽画卷，深情地奏响了一曲生命的乐章。

2. 舞蹈动作动态与技巧美

舞蹈动作概括凝练地表现了人们的技术能力和艺术创造，是舞蹈揭示美的一个非常重要的表现手段。舞蹈技巧是由多种风格特点组成的。如：矫健的美、惊险的美、刚劲的美、柔畅的美、灵巧多变的美等。

^① 朱晓峰《舞蹈表演之美》，载《艺术教育杂志》2012年第12期。

如舞蹈《扇舞丹青》，演员手中的扇似扇非扇，似笔墨描绘看月，似飞雀展翅灵动飞跃。作品成功地使用了扇子这一道具，找到动作与道具之间的契合点，将二者融合并发挥得畅快淋漓，使道具在作品中得到了最佳表现。通过编导的构思，舞蹈演员将扇子下握、反握，兴之所至、流畅有致。通过扇子的开合、垂直、水平与旋转，随着动作的转、拧、倾，营造出舞蹈表演者在表演过程中的飘逸飞动，为观众带来不断的视觉惊奇。

20 世纪出现的中国舞蹈经典作品《黄河》，运用大幅度的跳跃、急速的旋转、快速的翻腾，如摆腿跳、吸撩腿跃、拉腿蹦子、云门大卷、劈腿跳、倒踢紫金冠、串翻身、大射燕跳、倒踢紫金冠等古典舞技术技巧作为外在的表现手段，将动作本身所蕴含的内在情感充分展现出来。淋漓尽致地表现出黄河儿女的心理感受，将中华民族奋勇抗敌的斗争历史通过四个乐章的层层推进，在恢宏气势中将抗日战争中不屈不挠、前赴后继的中华力量表现出来。各种舞蹈技巧的使用，既反映了深刻的思想内容，也将舞蹈作品推向了高潮，极具震撼力。但是无论技巧动作多么美，都要与舞蹈表现的内容与情节相吻合，融为一体，才能使观众赏心悦目，产生美感的共鸣。

3. 舞蹈的风神气韵美

舞蹈能传达表演者的精神气质，即作品人物的气质，是典型人物的心理特点的艺术体现。如舞蹈表演中的眼神十分重要，京剧武生武松上台的一个提襟亮相，便将一个英雄豪杰的风神气韵进行了充分展现。在舞蹈中，人物的风神气韵还可通过人的身体各部位的动作表情来表达。表情可分为面部表情、身段表情（是由身体的姿态和动作的变化所表示的情绪状态，头、手、脚是身段表情的主要动作部位）、言语表情。

舞蹈是一种表情艺术，它的内在本质属性就是抒情性。舞蹈是最直接表现人的情感的一种艺术。在舞蹈中肢体表情更为重要，如下肢动作中小跳代表活力、轻盈、心情愉快。如芭蕾舞剧《天鹅湖》中的《四小天鹅》舞，用一连串灵巧的小跳表现了众小天鹅知道白天鹅获得了爱情而感到欢欣鼓舞的心情。另外，运用柔美的跳跃动作展现女性形象，是非常重要的。舞剧《吉赛尔》中，吉赛尔所表现的跳跃动作非常的轻盈、优美、柔和，身为女鬼的她用一组快速空中小腿交叉击腿跳动作将女鬼的轻盈表现出来，同时也表达了受怨致死而无处倾诉的忧郁、悲伤和无奈的心情。大跳一般是指激情的爆发，可以表示高兴、愤怒、焦急等激情状态。如《红绸舞》中用“大射雁跳”表现人民的欢乐；舞剧《白毛女》中，白毛女在奶奶庙碰到了仇人时，在供台上做了一个“燕式双举拳大跳”，然后是对仇人疯狂的攻击行为，黄世仁被打得狼狈逃跑；舞剧《闪闪的红星》中，潘冬子在看到亲娘被白匪关在房中焚烧时，急得多次“双飞燕跳”，表示自己焦急却无能为力的痛苦心情。

4. 舞蹈的优美与壮美

优美与壮美是美学中重要的审美属性，舞蹈的风格是优美还是壮美，可以从剧目层面上来分析，也可以从动作层面上来判断。如从剧目层面而言，优美如经典芭蕾舞剧《天鹅湖》，壮美如反映奴隶起义的剧目《斯巴达克斯》。以下主要从动作层面上分析。

优美是指审美主体在观赏具有审美价值的客观对象时，主客体之间所呈现出来的和谐统一的美。优美又是一种美的范畴，又称秀美、纤丽美、阴柔美、典雅美等，多用于小巧、光滑、柔和的能引起人的愉悦的审美对象。其特征为在形式上具有小巧、和谐、精致、轻盈、秀丽、优雅等特点，具有静态、柔性的美，没有冲突、矛盾，是外观形式与美的内容的统一。如表演艺术家杨丽萍在舞蹈《雀之灵》中，描绘出一只洁白的孔雀迎着晨曦，踏着露珠、轻梳羽

翅、随风起舞,展开缀着金色羽毛的雀尾,表现出企盼吉祥、和平、幸福的心声。它时而宁静,时而飞旋身姿,美丽的情影映衬在初开的太阳圆形光环之中,那高洁、纯真的富有生命激情的形象,是真、善、美的化身。

壮美常与优美相对。凡事物能使人有崇高、严肃、雄壮之感者谓之“壮美”。它主要的对象以其粗犷、博大的感性形态,劲健的物质力量和精神力量,雄伟的气势,给人以心灵的震撼,进而受到强烈的鼓舞和激越,引起人们产生敬仰和赞叹,从而提升和扩展人的精神境界。如舞剧《斯巴达克斯》中,运用了大量的高空腾跃的动作,尤其是在表现斯巴达克斯被激怒后带领角斗士进行反抗的场面,运用了很多大跳动作,这种情绪的骤然转变,表现出从绝望中愤然跃起,用强大的力量去冲破一切的心理状态。斯巴达克斯在作战时运用一连串纵向的大跳动作,他的手臂向两旁有力地展开,仿佛要排除一切的阻挠与障碍,为起义军开辟出一条冲向自由的光明之路,显示出奴隶们为争取自由,激情澎湃、奋勇斗争的壮美情景。

舞蹈中的美感除了舞蹈造型美、舞蹈的动作动态与技巧美、舞蹈风神气韵美、舞蹈表演的优美与壮美外,还有舞蹈的音乐美及反映事物本质的社会美中的真与善……总之,在广大的舞蹈世界中,有更多的美学问题需要我们去努力探索。

第二节 舞蹈鉴赏的方法与作用

一、舞蹈鉴赏的方法

真正的艺术批评是对艺术家和艺术创作的有效“激活”,是艺术家成长与发展中不可缺少的助推器。当代西方艺术批评理论主要表现为五种“模式”。

其一是道德批评。主要观点是视艺术为人生的批评,十分重视艺术作用于人的根本目的以及在形成人的观念和态度中的影响。这种主张既反对自然主义及其低估人、否定人的自由意志和责任感的观点,也反对浪漫主义及其过分地宣扬自我和缺乏节制的表现,要把人的道德观念和美学感受结合起来,成为新人文主义的宗旨和道德批评标准。

其二是心理批评。是把现代心理学知识与艺术批评结合起来,从心理学的角度去分析和评价艺术作品。

其三是社会批评。认为艺术与社会的关系至关重要,研究这些关系可以形成和加深对艺术作品的美感反映。

其四是形式批评。认为艺术就是艺术,而非社会、宗教、伦理或政治等观念的表现,艺术批评只需着眼于艺术自身,也就是对艺术形式的分析和评价,人们又称之为“形式主义批评”“新批评”。

其五是原型批评。要求在对艺术作品开展批评之前首先要“字斟句酌”地去阅读,不能仅仅满足于作品的内在美感价值,主要在于揭示在艺术作品中对人类具有巨大意义和感染力的一些基本文化形态。

概括地说,首先,艺术批评是对舞蹈作品作出公正的分析和归纳。正是由于舞蹈包含着立体、丰富的内容,舞蹈创作者很难用“语言”解释明白,舞蹈评论的功能就体现在帮助听众把握作品、启发心智,让他们自己去感悟舞蹈的美妙。其次,艺术批评有助于对舞蹈作品进行系统的比较与鉴别。比如舞蹈评论可以帮助读者了解舞蹈作品所涉及的背景、舞蹈知识,