

大学生文化素质教育创新型精品教材

舞蹈鉴赏

舞蹈鉴赏

WUDAO JIANSHANG

主编 孟梦 高原 赵阳

主编
孟梦
高原
赵阳

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈鉴赏 / 孟梦, 高原, 赵阳主编. — 北京: 北京出版社, 2023.8

ISBN 978-7-200-18061-9

I. ①舞… II. ①孟… ②高… ③赵… III. ①舞蹈艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J705

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 122877 号

舞蹈鉴赏

WUDAO JIANSANG

主 编: 孟梦 高原 赵阳
出 版: 北京出版集团
北京出版社
地 址: 北京北三环中路 6 号
邮 编: 100120
网 址: www.bph.com.cn
总 发 行: 北京出版集团
经 销: 新华书店
印 刷: 定州启航印刷有限公司
版 印 次: 2023 年 8 月第 1 版 2023 年 8 月第 1 次印刷
成品尺寸: 210 毫米 × 285 毫米
印 张: 14
字 数: 413 千字
书 号: ISBN 978-7-200-18061-9
定 价: 55.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572162 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目录

第一章 / 舞蹈基础知识	1
第一节 舞蹈的起源	2
第二节 中国古代舞蹈流变	2
第三节 舞蹈内容与形式的关系	4
第四节 舞蹈的分类与功能	5
第二章 / 舞蹈鉴赏概述	8
第一节 舞蹈鉴赏的含义与功能	9
第二节 舞蹈鉴赏的内容与形式	10
第三节 舞蹈鉴赏的原则与标准	11
第四节 舞蹈鉴赏的视角与学科基础	12
第三章 / 舞蹈的人文内涵与学科融合	26
第一节 舞蹈与文学	27
第二节 舞蹈与数学	31
第三节 舞蹈与书法	35
第四节 舞蹈与电影	38
第四章 / 中国古典舞	44
第一节 中国古典舞释义与由来	45
第二节 中国古典舞发展现状	46
第三节 中国古典舞作品鉴赏	49
第五章 / 中国民族民间舞	64
第一节 中国民族民间舞释义	65
第二节 中国民族民间舞发展概况	66
第三节 中国民族民间舞作品鉴赏	66
第六章 / 西方芭蕾舞	94
第一节 西方芭蕾舞的起源与发展	95

第二节	西方芭蕾舞的审美原则	97
第三节	西方芭蕾舞作品鉴赏	98
第七章	中国舞剧、舞蹈诗	119
第一节	中国舞剧、舞蹈诗的形成与发展	120
第二节	中国舞剧、舞蹈诗作品鉴赏	121
第八章	现代舞	142
第一节	西方现代舞的起源与发展	143
第二节	中国现代舞发展概况	144
第三节	中西现代舞作品鉴赏	146
第九章	中国当代舞	159
第一节	中国当代舞概念界定与发展概况	160
第二节	中国当代舞的类别	161
第三节	中国当代舞作品鉴赏	162
第十章	国际标准舞	172
第一节	国际标准舞的概念与特点	173
第二节	国际标准舞发展概况	174
第三节	赛场竞技型国际标准舞的评分要素	176
第四节	国际标准舞作品鉴赏	177
第十一章	流行舞蹈	186
第一节	流行舞蹈的释义与特征	187
第二节	流行舞蹈的分类	188
第三节	流行舞蹈作品鉴赏	190
第十二章	新媒体舞蹈	201
第一节	新媒体舞蹈概念界定	202
第二节	我国新媒体舞蹈发展概况	203
第三节	新媒体舞蹈作品鉴赏	205
	参考文献	216

第二章

舞蹈鉴赏概述

学习目标

一、知识目标：了解舞蹈鉴赏的含义与功能、内容与形式、原则与标准、视角与学科基础，初步掌握舞蹈鉴赏基础知识。

二、能力目标：能分清舞蹈鉴赏与其他艺术鉴赏的不同之处，掌握舞蹈鉴赏的过程与规律。

三、情感目标：加深对舞蹈鉴赏意义与内涵的理解，提升舞蹈鉴赏的兴趣与热情。

鉴赏作品清单

《奥涅金》

《中国妈妈》

《波莱罗》

《莎乐美》

课前导读

舞蹈鉴赏不仅是一个审美体验的过程，也是一个审美再创造的过程。它不仅让我们获得审美愉悦和精神满足，还能加深我们对舞蹈作品、知识和理论的理解；不仅让我们在舞蹈的“象外之象”中获得深层情感体验，感受深厚的文化意蕴，还能让我们在感知、分析、评论作品的过程中，对作品的艺术形象加以补充、丰富与改造，赋予作品更多的审美情趣和思想内涵。

舞蹈鉴赏活动让我们徜徉在“舞蹈世界”里，体验丰富而深厚的情感，加深对人生与社会的思考，提升文化品位、审美情趣和人文素养。

第一节 舞蹈鉴赏的含义与功能

一、舞蹈鉴赏的含义

“舞蹈鉴赏是人们欣赏舞蹈表演时对人体动态美所产生的一种审美活动，是对舞蹈作品感受、体验和理解的整个过程。具体地说，它是鉴赏者通过作品中所展现的富有审美价值的形象、动作、构图、技巧、韵味、表情、音乐所组成的有意味的形式去认识客观世界的一种思维活动。”^①任何艺术作品都离不开鉴赏，离开了鉴赏，艺术创作就失去了意义，艺术作品也就失去了存在的价值。

舞蹈鉴赏是一种精神的审美活动，是人们对舞蹈艺术作品的认知、审美和再创造的过程。鉴赏不同于欣赏，欣赏更强调观赏舞蹈表演时感受、体验的过程，具有广泛的群众性，而鉴赏则更倾向于品鉴与分析，更加具有专业性和学术性，是从舞蹈知识、理论、历史与文化角度出发，全面展开一个内涵丰富的“舞蹈世界”，是通过鉴赏活动来挖掘艺术作品的意义与价值。

如同文学鉴赏、音乐鉴赏、戏剧鉴赏等一样，舞蹈鉴赏也力图达到古人所说的“观千剑而后识器”的目的。在自媒体技术如此发达的今天，在自媒体和“网红”盛行的时代，如何选择和鉴别有价值的内容，成为一个较为突出的难题——这直接影响到观众对真、善、美的选择与判断。

舞蹈鉴赏中，鉴赏者不仅要结合自身的生活经历与审美体验，还要将舞蹈知识、舞蹈基础理论、文化修养等进行融合，从而对舞蹈所呈现出的“有意味的形式”产生价值判断。舞蹈鉴赏大致要经历三个心理过程即层次，第一层次是对舞蹈作品动态形象的感觉；第二层次是由作品流动的形象所产生的体验、想象与联想；第三层次是通过想象、联想等一系列复杂的心理活动，对作品内涵、意蕴的领悟。

二、舞蹈鉴赏的功能

古往今来，许多思想家非常重视审美的意义：柏拉图主张以音乐和舞蹈培养体格健壮、心灵善良的公民；孔子要求以“诗、乐”造就谦谦君子；儒家教育中重视“乐教”，通过美的教育完成对社会成员的道德教化。舞蹈鉴赏正是通过激发人们对美的感受，提升其审美趣味、审美能力，进而引导人们树立正确的价值观、陶冶情操、提高人文素养等。

^① 江玲，陈鸿，毛毳. 舞蹈鉴赏 [M]. 上海：上海教育出版社，2016：05

概括而言，舞蹈鉴赏具有德育功能、文化传承、智育功能、心育功能、美育功能和创新功能。^①舞蹈鉴赏可以成为传播人文知识、传承民族文化、滋养“美”的心灵和培养创造力的有效途径，为观众打开一扇通往舞蹈美学的大门，从而逐步达成习近平总书记所提出的“以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”的要求。

知识链接

儒家乐舞思想

孔子是儒家学派的创始人，尽管其著作的《乐经》未能流传下来，但他的乐舞思想深深影响着他的弟子们。“他认为，音乐舞蹈是人们思想情感的表现，可以从中察知一个国家的政治面貌和风俗人情……他认为，礼乐的根本在于对人的道德修养的陶冶，如他所说：‘人而不仁，如礼何；人而不仁，如乐何。’从而认为它们是‘安上治民’‘移风易俗’最有效的工具，主张用于教育与政治。”^②

第二节 舞蹈鉴赏的内容与形式

舞蹈鉴赏是观众通过舞蹈作品中所塑造的舞蹈形象，通过联想、想象等一系列的思维活动，认识其所反映的社会生活、思想情感以及价值取向的审美评价。观众在鉴赏作品的过程中往往会联系自己的生活经历，引发情感共鸣，并通过自己的审美感知来丰富、补充作品中的舞蹈形象，使其更加完整、生动，从而生发出更加丰富的内涵意义与深刻哲理。

一、舞蹈鉴赏的内容

舞蹈鉴赏不仅是欣赏一种以人体动作反映人们生命感受和精神追求的艺术形式，同时也能透过作品感知其所蕴含的自然世界本质和社会生活真相；不仅是欣赏舞者的肢体语汇所呈现的美感，同时也感悟其所传达的情感体验和思想境界。尤其需要注意的是，舞蹈形象不等同于舞蹈动作，舞蹈形象可以模仿自然、社会生活的动态，其本质是抒发情感的形象，是一种以抽象的、象征性的、程式化的动作传情达意的形象。观众的审美心理、审美思想与舞蹈作品发生碰撞与结合，从而产生独特的艺术感知与情感体验。

舞蹈是一门综合艺术，舞蹈鉴赏的内容不仅包含题材、主题、人物等内容层面；也包括舞蹈肢体语言、队形调度、舞台美术等形式层面。舞蹈鉴赏需要调动自身的生命经验，对作品表现的故事、传达的情感进行理解与揣摩；还要调动自身的听觉、视觉、动觉等多种感官，感知动作的细腻、婉约、刚劲、粗犷；感受音乐的旋律、节奏、速度、力度……这些都需要丰富的文化知识和全面的艺术素养。

二、舞蹈鉴赏的形式

随着新媒体技术的不断发展，舞蹈鉴赏的形式呈现多元化走向，小到视频网站上的一则留言，大到专业舞蹈评论文章的发表，都成为舞蹈鉴赏的形式。观众力图提升自己的审美眼光，建议从以下几方面

^① 江玲，陈鸿，毛鑫. 舞蹈鉴赏 [M]. 上海：上海教育出版社，2016：5-9

^② 孙景琛. 中国舞蹈通史·先秦卷 [M]. 上海：上海音乐出版社，2010

入手：其一是积极投入到社会实践中，只有不断丰富自己的生活阅历，才能提升感悟艺术的能力；其二要不断积累文化知识和艺术理论，鉴赏舞蹈的前提是掌握舞蹈基础知识，了解舞蹈的审美特征等；其三应当积极参与鉴赏活动，丰富的积累是培养良好审美眼光的关键。舞蹈鉴赏是一个系统学习的过程，观众需要在鉴赏活动中逐渐培养兴趣、积累经验、开阔视野，从而增长智慧、陶冶情操、提升审美水平。

舞蹈鉴赏与舞蹈评论总是相伴而行，舞蹈评论一般可分为舞蹈鉴赏与舞蹈批评两类。舞蹈鉴赏是一种审美的再创造，一般是概括舞蹈表达的主题内容，对细节进行描写，并加入自己的品评与诠释，热爱舞蹈的、具有一定学识的人都可以进行；舞蹈批评对舞蹈的分析则更为深入而有学理性，需要具备一定的舞蹈史论、舞蹈动作语汇和专业术语等知识储备。舞蹈批评以专业艺术评论工作者为主体，是他们以一定的美学观点，对社会生活中的舞蹈现象（舞蹈作品、舞蹈家、艺术思潮、群众舞蹈活动等）进行分析、论述、评价的一种活动。

舞评人应当将视角放在历史维度和全局范畴去思考，一方面挖掘作品的价值，帮助观众识别作品的真、善、美；另一方面，还要对作品的思想内涵、创作过程或某一种舞蹈现象作出具体、准确、有力的判断与分析，对作品作出一个较为科学的评价。准确而深刻的舞蹈评论能够引导观众的艺术审美，推动舞蹈艺术的创作与反思，促进舞蹈理论发展，滋养舞蹈家的个人成长，从而对舞蹈事业的发展产生积极的推动作用。

知识链接

舞蹈评论

舞蹈评论是“人们以一定的世界观、艺术观对社会生活中的舞蹈现象（舞蹈创作、表演、舞蹈艺术思潮、群众舞蹈活动等）进行评价的一种活动。它的任务是通过研究舞蹈艺术实践中的成功经验、失败教训、艺术倾向和存在的问题，以推动舞蹈创作等活动正常健康的发展，同时帮助和引导广大人民群众提高对舞蹈艺术的鉴赏能力”^①。

第三节 舞蹈鉴赏的原则与标准

舞蹈是一种形式感很强的视觉艺术，它的美感主要源于作品以多种形式创造出鲜活生动的艺术形象，舞蹈鉴赏和评价的标准可概括为“真、善、美”的统一。“真”与“善”，需要通过美的形象展现出来，同时，作品的社会影响也是衡量其价值的重要尺度之一。那么，何谓美的舞蹈呢？概括起来，有以下几个原则和标准。

一、内涵之美、精神之美

作品的选材与立意，题材的开拓和主题的挖掘，能够彰显出舞蹈作品的内涵之美和精神之美。优秀的舞蹈作品能够体现出内容与形式相统一、真善美相统一的原则。古代乐舞《大韶》曾使孔子闻之“三月不知肉味”，被誉为乐舞中尽善尽美的典范。一部舞蹈作品反映生活的真实与否，思想倾向的正确与

^① 王克芬，刘恩伯，徐尔充. 中国舞蹈词典 [M]. 北京：文化艺术出版社，1994：441

否，传达情感的饱满与否，都是衡量作品是否优秀的重要标准。优秀的舞蹈作品能够穿越时代、跨越地域，带给观众情感共鸣和灵魂共振，启发人们对真、善、美的追求。

随着时代的发展，舞蹈作为一门综合性艺术，其内容和形式不断丰富与革新，带给观众前所未有的视听享受。舞蹈艺术内容美与形式美统一的审美标准延续至今，发挥着重要的引导作用。同一时代、同一地域、同一民族观众的审美取向大致相同，同时，由于年代的久远、地域文化的差异、民族风俗的不同等，观众群存在不同的价值取向。另外，观众在鉴赏作品时也体现出自我的价值判断，由于观众年龄、性别、兴趣、修养等多方面的差异，对舞蹈作品的鉴赏与评价，折射出他们不同的审美选择。

二、形象之美、语言之美

形象性是舞蹈艺术重要的审美特征，形式语言是舞蹈美的重要载体。一部舞蹈作品形象是否生动感人，形式语言是否优美、完善，都是衡量一部作品艺术价值的重要标准。优秀的作品能够通过恰当的形象和语言，激发观众产生喜、怒、哀、乐的情感体验。

舞蹈的结构、调度、语汇的运用对人物性格、内心情感的细腻刻画，都使得作品具有丰富的艺术表现力；舞者的技术技巧，如跳跃、旋转、翻腾、控制等，都包含着对人体极限的挑战和对美的追求，冲击着观众的感官，激发着深刻而强烈的审美体验。舞蹈鉴赏是通过对作品形象、语言的体悟与感受，从生动的、鲜明的、具体可感的形象中获得审美感知的过程。

三、意境之美、创意之美

在舞蹈鉴赏中，观众需要全身心地投入其中，调动自身感官，运用审美经验，发挥艺术想象，从而深入体会舞蹈所传达的意蕴和意境。创新是艺术的生命，舞蹈作品艺术构思、艺术形式的独创性，都能够使作品摆脱以往的概念和框架，从墨守成规中解脱出来，从而给观众带来新奇的艺术感受和惊艳的美感体验。在舞蹈鉴赏的过程中，观众只有将自己的生活阅历、生命感悟与作品的创意、形象、情感、意境紧密关联，才能随着氛围的营造、情节的变化、人物的情感，感悟作品所传达的意境之美与创意之美。

对不同舞蹈艺术种类的鉴赏，也需采取不同的鉴赏标准和态度，这同样是舞蹈鉴赏的一项原则。例如，现代舞作品主张表现艺术家的个性，它们往往打破艺术创作的规范，在表演上突破程式化的动作语汇，甚而在作品中混合日常生活动作，因此，对于现代舞的鉴赏应秉持更加开放的心态。

现代舞作品不再一味追求动作的优美、典雅，队形的对称、和谐，其情感表达更加自由、抽象，动作语汇更加个性、隐晦，在很大程度上打破了既定的艺术原则。现代舞往往需要观众调动多元化的人生体验，与艺术家的个人趣味、情感和生命轨迹相触碰、相交织，进而产生不同层次的理解与感悟。在身体语言的力量、速度、方向、幅度的变化中，感受现代舞对身体的开发和对生命意识的探索。

第四节 舞蹈鉴赏的视角与学科基础

一、舞蹈鉴赏的视角

（一）舞蹈内涵深挖

在文艺创作中，挖掘与彰显人性几乎是一切经典作品之所以成为“经典”的缘由。“没有一种艺术

忽视人类价值，因为那里是艺术的根植之处。”^① 艺术作品中体现出创作者的价值取向和人文关怀，无论是古典艺术还是现代作品都是某种审美与精神的彰显。艺术创作承载着一个民族、一个时代的文化记忆，体现着人类所共有的情感契合与灵魂共振。

“最伟大的艺术家在艺术作品中将过去、现在与未来达成一致。”^② 伟大的作品应当是一种发自内心的呼唤，唤起当代人内心隐秘的真实，唤醒沉睡于人们内心深处的情感悸动、精神求索与文化信念。优秀的舞蹈作品，往往致力于探索当代人的生存现状与精神世界，深刻揭示人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突，体现艺术家独特的审美体验、情感经验与人文追求。

舞蹈鉴赏过程中，观众需要对舞蹈主题、内涵进行深挖，完成对作品的理解、阐释、分析和再创造。舞蹈界常以内容为标准，其题材的选择、时代背景的设定，现实社会意义、人生哲学的思考等，都体现出一位编导的艺术视野和创作高度。观众需要通过作品创作的缘起、舞蹈创作的规律、编导的价值取向，结合自身的学识、经历等去了解作品的深刻意义与精神内核。舞蹈作品的主题是否明确，内涵是否丰富，编导视角是否独到，都是评价一个作品主题与内涵的主要途径。

作品一旦生成，将会在观众反复观看、反复鉴赏的过程中，不断获得阐释和再创造，如同我们常听到的“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”，每个人对于同一作品会有不同的见解。优秀的作品总能给予观众更多回味、阐释与遐想的空间，而通过与观众思想的碰撞，作品也日益丰满。在创作者与观众的共同努力下，舞蹈的主题与内涵得到充实和拓展，观众也借助理解作品这一过程，对人生、世界产生更加深刻的理解，并树立自己鉴赏的独立个性，完成一次艺术的洗礼与人格的升华。

（二）舞蹈人物塑造

“人”是一切艺术表现的核心，也是舞蹈创作的核心。舞蹈作品通过人的身体来呈现，舞蹈表现的核心也往往围绕人物形象展开。舞蹈、舞剧作品中，剧情的发展和结构的铺陈往往是围绕人物命运的走向、人物情感的推进、人物心理的转变来展开的。由此可见，人物形象的塑造在舞蹈创作中的重要地位。

在舞蹈的创作过程中，故事由人而起、情感由人而生、矛盾由人而发、命运由人而变……是“人”引发并推动了舞蹈的创作与表达。人物形象是作品的灵魂，其塑造是否生动、鲜活、富有个性与张力，直接决定了舞蹈中的人物形象是否成立、情感可否传达、情节能否推进、戏剧冲突可否达成。

因此，舞蹈鉴赏过程中，观众需要从人物形象入手去分析故事的来龙去脉，了解人物性格与人物形象的典型性，理解编导塑造人物的艺术手法，感受人物情感的发生、发展与演变过程。鉴赏活动中，观众可通过人物的外形特征去了解人物的身份、地域、年代；通过人物的性格与心理感受情节的张力；通过人物关系的梳理感受矛盾的产生和剧情的发展等，从而对舞蹈人物形象塑造，或作品通过“人”表现某种意境、传达某种理念作出分析与评价。

（三）舞蹈形式探究

在舞蹈创作中，无论编导、演员对作品的理解如何清晰，对于人物的分析如何透彻，都要最终落实到舞蹈形式上。优秀的舞蹈创作往往能够选择那些适合用“舞动”来彰显的人物性格、情感等，进而使这典型的、独特的“动”生发出许多意味、情感与智慧。舞蹈是一种综合艺术，其形式多样且复杂多变，这也为舞蹈编导的创新提供了丰富的空间。

舞蹈艺术主要依靠舞蹈身体语言、结构安排、音乐、舞台美术等来表达作品的内涵，推动情节的发展，塑造人物形象，表现人物的特征、性格、心理等，舞蹈形式的准确性与创新性，考验着编导的个

① 刘青弋. 西方现代舞史纲 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004: 164

② 刘青弋. 在克服中攀登——关于中国当代舞剧创作问题的分析 [J]. 上海戏剧, 2004 (Z2): 12

人素质和能力，这不仅是技术层面的问题，更是一个作品成败的关键——从本质上说，没有形式就没有舞蹈。

对于舞蹈鉴赏而言，对舞蹈形式的探究也是重中之重。作品中，舞蹈身体语言是如何发挥展现主题、塑造人物、表达情感作用的？舞蹈的结构、音乐、舞台美术等又是如何在舞蹈创作中发挥作用的？以下将从舞蹈身体语言、舞蹈结构安排、舞蹈与音乐、舞蹈与舞台美术四个方面进行分析。

1. 舞蹈身体语言

维特根斯坦在《哲学研究》中指出“人的身体是人的灵魂最好的图画”。日常生活中，包括眼神、手姿、面部表情、体距等在内的体态语（body language）是非语言交际的重要组成部分。无声的身体语言包含 100 多万种信息，在人类交往中，55% 的信息靠身体传输。这些暗含于生活中的身体语言和准则，通过夸张、变形等多种方式转换为舞蹈身体语言符号，从而在舞蹈叙事中发挥无可取代的作用。

“舞蹈是身体艺术的极致，在人与人的语言文字产生之前，身体就是众多生命体的唯一表达媒介，身体语言在这种自然表达中逐步丰富，身体因之获得了强大的表现力。”^①舞蹈是通过有节奏的、经过提炼和组织的人体动作与造型，表达一定的思想情感的艺术，身体语言是舞蹈艺术的本体。在创作过程中，舞蹈身体语言以人体的造型、姿态、动作、技巧等塑造形象，达到展现主题、表现内容、传情达意的目的，舞者通过身体语言进行“无声的言说”。

舞蹈身体语言具有形式感与象征性，是一种凝练的、抽象的艺术语言、情感符号，以完成叙事与表达。从这一层面上来讲，身体的“言说”上升为灵魂的倾诉。为了完成舞台上的“身体写作”，兼顾抒情、表意与叙事，编导需要具备高远的历史视野、深厚的文化功底、博大的人文情怀、敏锐的世事洞察、扎实的艺术功力以及严谨的创作态度。

在舞蹈鉴赏过程中，观众需要对舞蹈身体语言加以解读，舞蹈鉴赏与评论也应当以舞蹈身体语言为核心。我们可以通过寻找主题动机，解读夸张、变形的动作，理解生活化动作，关注重复性动作等方式，分析编导如何运用身体语言表现主题、刻画人物、推动情节等。在这一过程中，观众一方面需要调动自身的情感经验和身体感觉，运用视觉、听觉、动觉，感知编导通过身体传达的“语言”；同时，需要掌握舞蹈身体语言学相关的知识与方法，从而更加准确地去描述、概括、分析、评价舞蹈身体语言的运用与效果。

舞蹈是一种特殊的艺术形式——它通过人的身体“言说”，只有亲身感受才能真正领悟；同时，它也是一种视听艺术，不能离开鉴赏。观众只有明确舞蹈艺术的标准，才能够懂得如何发现美、甄别美、表现美和创造美。在现代科技日新月异的今天，舞蹈成为肢体与声、光、电、影像、科技的多元融合，不断占领视听艺术的全新高地，但无论如何发展变化，舞蹈身体语言始终是舞蹈艺术的“内核”。

^① 杨岚. 身体表现力的发展与舞蹈美学兴起的契机 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2007 (2): 33

《奥涅金》

图 2-4-1 芭蕾舞剧《奥涅金》剧照

一、基本信息

首演时间：1965 年

首演地点：巴登 - 符滕堡州立剧院

编剧 / 编导：约翰·克兰科

作曲：彼得·伊里奇·柴可夫斯基

演出单位：德国斯图加特芭蕾舞团

二、创作背景

舞剧《奥涅金》是德国现代芭蕾后期代表作，取材于 19 世纪“俄国文学之父”普希金的现实主义诗体小说《叶普盖尼·奥涅金》。这部小说之于

俄国观众，如同《红楼梦》之于中国观众，别林斯基将它称为“俄罗斯生活的百科全书和最富人民性的作品”。作品通过表现主人公奥涅金的冷漠、怀疑，连斯基的理想主义，达吉雅娜的纯洁、孤寂，反映了 19 世纪 20 年代俄国黑暗的社会现实和知识分子追求光明、自由时，困惑、迷惘的心理。

1878 年，俄国作曲家柴可夫斯基将其改编成同名歌剧。1965 年，约翰·克兰科选用了柴可夫斯基的若干小作品（而非同名歌剧音乐），进行了芭蕾舞剧创作。原作是一部内涵深刻的现实主义作品，人物性格之复杂、人物情感之跌宕，都给舞剧创作带来了挑战。舞剧编导着力塑造了四个主要人物形象：奥涅金、达吉雅娜、连斯基和奥尔佳，并以他们身上的两条爱情主线，交织为 人物情感矛盾和舞剧戏剧化冲突的线索。

三、内容与意义

舞剧《奥涅金》主要情节为：在俄国乡村一个富豪之家为大女儿达吉雅娜举办的生日宴会上，小女儿奥尔佳的未婚夫带来了一位年轻的绅士奥涅金。达吉雅娜对他一见钟情，但玩世不恭的奥涅金粗暴地撕毁了她的情书并故意与奥尔佳调情。达吉雅娜深受伤害，无奈嫁给了公爵格雷明，从此过上幸福的生活。十年之后，饱经沧桑、身心憔悴的奥涅金在格雷明公爵的家庭宴会上再次邂逅达吉雅娜。他悔恨交加，对其展开疯狂追求，但达吉雅娜并未因爱情冲昏头脑，毅然撕毁了奥涅金的情书，忍痛让其离开。舞剧中，体现出“为情造舞”的编舞原则，突破了芭蕾的程式化语言，实现了情与舞、剧与舞的交融，彰显出极强的情感表现力与戏剧张力。

四、舞蹈身体语言分析

该剧的成功之处在于对人物形象的塑造。原著中塑造了俄罗斯文学史上第一个“多余的人”——奥涅金，一个受过进步思想影响却未付诸行动，自恃清高而又玩世不恭的贵族青年形象。舞剧当中，编导将古典芭蕾技术与现代舞观念相结合，尤其是三段经典的双人舞，通过巧妙构思的身体语言、舞台调度，表现出奥涅金与达吉雅娜性格及情感的变化，塑造出鲜活的人物形象，推动了戏剧情节的发展。

1. 散步双人舞

这一舞段出现在男女主人公刚刚相遇之时：两人结伴同行，奥涅金对达吉雅娜的情书嗤之以

鼻，在他的印象中，达吉雅娜不过是个看多了小说的“村姑”。两人散步过程中，奥涅金时而表现出绅士的一面，展现出他优雅的举止，并与达吉雅娜侃侃而谈；时而沉醉于自我的世界，将达吉雅娜冷落一旁。明明是一段双人舞，却俨然成了奥涅金的独舞，只留下无奈的达吉雅娜亦步亦趋地紧随其后、不知所措，奥涅金显然对其视而不见，最终撇下早已对他暗生情愫的达吉雅娜，向左侧台口走去，而达吉雅娜只得斜线退向右侧台后。编导通过这一舞段的动作与调度设计，表现出奥涅金的孤傲冷漠、阴郁消沉的性格特点，更表现出他对这场“爱情”的漫不经心和无动于衷。

2. 镜子双人舞

这一舞段构思新颖、编排巧妙，编导运用了舞台上的一面镜子作为道具，通过梦境的方式呈现出达吉雅娜对奥涅金的思念。其中，镜中人的出现以及破镜而出，都可谓神来之笔，十分耐人寻味。同时，这一舞段对舞者也提出了挑战，其中无论是移动、旋转、托举还是四次大的抛跪、三次大的空翻，都考验着舞者的体力和对高难度技巧的掌握，编导运用舞蹈语言与技术，表达出那种近乎疯狂的欢愉，表现出女主人公达吉雅娜理想之爱的表达与倾诉。

3. 告别双人舞

这是全剧中的最后一场，表现多年后，奥涅金与达吉雅娜重逢。奥涅金意识到自己一度错失的爱情，他用一纸情书与登门谢罪试图重新打开达吉雅娜的心扉。这一舞段表现奥涅金的认错与示爱以及达吉雅娜内心的爱与纠结：奥涅金走进卧室，达吉雅娜坐在椅子上，他靠近，她则闪躲，奥涅金试图拥抱达吉雅娜，附在她的脚下以示忏悔。他拉住她的手，一再匍匐下跪，而达吉雅娜一再闪躲避开他的眼睛。此时，哪怕两人并立左右目光却无法交织，即便是拥抱、托举都充满着挣扎、抗拒和无可奈何。这一舞段，有镜子双人舞的复现，但当时的轻松与欢愉已不再。最终，已为人妻的达吉雅娜撕毁了情书，拒绝了奥涅金，她强忍着内心的痛苦掩面哭泣。二人的情感冲突达到顶点，也为全剧画上了耐人寻味的句点。

2. 舞蹈结构安排

“结构”是指构成整体的各个部分之间的组织形式，是整体与部分之间、部分与部分之间的相互关系。舞蹈结构是舞蹈创作的基础，是创作的核心要素之一，有宏观框架的作用。舞蹈结构是指作品的组织方式和内部构造，是创作者表达思想内涵、刻画人物形象的重要手段之一，在舞蹈结构的框架、布局基础上，编导通过编舞完成作品的建构。

对于一个独舞作品而言，舞蹈结构大到影响舞蹈主题的表达，小到影响舞段、动作的编排，舞蹈结构对舞段、舞句和动作编排都有着规限的作用。在独舞、双人舞、三人舞或群舞中，结构线索清晰、起承转合流畅、编排新颖巧妙，以达到准确表达创作者意图的目的，才能称为优秀的舞蹈结构。对于舞剧作品而言，结构更是决定着作品成败的关键要素，结构的完整统一、逻辑的缜密合理、层次的准确清晰是保证舞剧创作的前提。

舞蹈结构的分类不是唯一的。隆荫培、徐尔充在《舞蹈艺术概论》一书中将舞蹈的形式构成概括为“情节结构”“情感结构”“心理结构”“时空顺序结构”“空间交错结构”“交响乐章结构”“情感色块结构”七种形式。金秋在《舞蹈编导学》一书中，将舞蹈结构分为“戏剧式舞蹈结构”“心理式舞蹈结构”“舞蹈诗式结构”“改编式舞蹈结构”“交响式舞蹈结构”五类。在编导的实际运用过程中，既可以运用单一结构，也可以几种样式同时运用，进而形成复合结构。

舞蹈结构是作品内容寻求形象外化的载体，结构的好坏直接影响作品的立意表达和编舞成效。舞蹈结构不仅是创作的步骤之一，也是判断作品是否优秀和编导创作能力强弱的重要标准。

《中国妈妈》

图 2-4-2 舞蹈《中国妈妈》图片

一、基本信息

首演时间：2007 年

编导：王舸、韩真

作曲：程远

演出单位：东北师范大学音乐学院舞蹈系

获奖情况：第七届全国舞蹈比赛创作银奖、表演金奖；第五届 CCTV 全国舞蹈电视大赛十佳优秀作品创作奖第一名、表演银奖

二、创作背景

舞蹈《中国妈妈》的创意来自一篇杂志中关于日本遗孤的报告文学。文章讲述了 1945 年 8 月，日本战败投降时，中国妈妈收留日本遗孤的感人故事。舞蹈的主人公李淑贤在被日本人迫害无法生育的情况下，收养了一名日本弃婴，并在孩子长大后毅然让孩子返回日本。这一故事深深打动了两位编导，由此创作了现实题材舞蹈作品《中国妈妈》。

三、内容与意义

舞蹈《中国妈妈》围绕“母爱”主题展开，表现了一段跨国的母爱，描绘了善良的中国母亲，彰显了女性的伟大胸怀。大爱无疆，它摒弃了仇恨、抹平了悲伤、跨越了国界，母爱的无私与包容震撼着观众的心灵。

四、舞蹈结构分析

舞蹈《中国妈妈》分为“憎恨”“接纳”“养育”“送别”四个段落，以凝练的叙事结构，展现了这段浓缩的历史。在表现“憎恨”的段落中，随着一声大喊，冲出一群身着灰色上衣缩腿裤的中国妇女，舞者握紧双拳，捂着胸口，怒斥跺地，始终恶狠狠地瞪着远方，顺着手指的方向仿佛看到了日本兵的残酷暴行。在“接纳”部分，这群身心伤痕累累的妇女们发现了一名日本遗孤，所有的怒火全部爆发了出来，有位母亲伸手想去抚摸女孩还遭到了所有人的指责，她们对女孩发泄着自己内心的憎恨与不满。最终在孩子无助地呼唤“妈妈”时，妇女们的内心变得柔软，她们接纳了孩子、相拥而泣。在“养育”段落中，孩子换上了妈妈亲手做的衣裳，在母爱中渐渐长大，随着“老玉米、金黄黄，养活了异国的小儿郎，我捧着玉米回头望，地里站着的是我娘”的歌声响起，母亲重复着田间劳作的主题动作，营造出生活艰苦却也平静温暖的画面，通过双人舞与群舞的交织，刻画出人物内心平静、充实的喜悦心情。在女孩不断重复的田间劳作中，进入了“送别”的段落，母亲拿出了衣服告诉孩子她的身世，用大段的双人舞表现出她们的难分难舍，在母亲的凝望中舞蹈结束，带给观众无限的遐想。

3. 舞蹈与音乐

在艺术界曾一度流传着这样一种说法——“音乐是舞蹈的灵魂”。事实上，音乐与舞蹈各有其灵魂。舞蹈与音乐是天生的绝配，它们的结合源于皆含有时间与节奏要素。“音乐中包含了并决定着舞蹈的结构、特征和气质。舞蹈的质量在

动律与律动

许多方面决定于音乐的形象化、内容的充实和富有表现力的程度。”^①在舞蹈中，音乐发挥着渲染与烘托气氛、刻画人物的性格与心理、突出故事主线、交代剧情发展等作用，舞蹈与音乐的密切配合，共同促成了时空一致、视听统一的艺术效果。

如果说舞蹈是流动在空间中的“音乐”，那么音乐则是流淌在时间中的“舞蹈”。在舞蹈艺术中，音乐不仅以伴奏的面貌出现，赋予舞蹈韵律与神采，还具有独立的艺术与文化价值——一部非凡的舞剧音乐作品不仅能创造一部舞剧的历史，还能在不同国家、不同编导的演绎中派生出多个版本，凸显其经典性与包容性。回顾西方芭蕾舞史，众多的舞剧音乐是由音乐大师创作完成的，如柴可夫斯基的《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》，斯特拉文斯基的《春之祭》《火鸟》，普罗柯菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》《灰姑娘》《宝石花》等，都成为经典之作。同时，柴可夫斯基、斯特拉文斯基等音乐家的一些观念也影响着舞剧的创作。

舞蹈形象与音乐形象的完美统一是经典作品共有的特点。在舞蹈创作中，编导与作曲家的合作是最为直接的。又由于舞蹈与音乐皆善于以虚拟、写意的手法表现人物的情感和心理，在形象上也具有相似性，因此，舞剧也常借鉴音乐（尤其是交响乐）结构，这就促成了“交响芭蕾”的诞生。“交响芭蕾”在浪漫主义芭蕾时期得到迅速发展，《吉赛尔》中的“女鬼的舞蹈”、《天鹅湖》中的“群鹅华尔兹”等都是交响芭蕾的代表性舞段。20世纪50年代末，交响芭蕾再次受到关注，被誉为“现代交响芭蕾巨匠”的编导巴兰钦就有《巴洛克协奏曲》《C大调交响曲》等代表作。舞剧编导借助交响音乐的思维方式关照舞剧创作，将音乐中的“织体”“和声”等概念融入舞蹈创作之中，从而使音乐与舞蹈更加水乳交融。

随着交响芭蕾的诞生，音乐编舞也逐渐发展成为一种独立的创作手法和艺术风格。音乐结构是舞蹈结构方式的一种，通常指舞蹈选材来自音乐的作品的一种结构方式，比如《梁祝》《黄河》等，音乐作品的内涵决定了舞蹈作品的题材与内容。编导需要根据自身对音乐的理解，通过主题、调性、曲式结构、音乐动机、旋律、节奏等方面的分析，从而寻找舞蹈主题、动机和编排方式，将音乐形象转化为舞蹈形象，打造视觉与听觉完美统一的舞蹈作品。

C.

《波莱罗》

图 2-4-3 现代芭蕾《波莱罗》图片

一、基本信息

首演时间：1960年
 编导：莫里斯·贝雅
 作曲：莫里斯·拉威尔
 音乐：《波莱罗舞曲》
 演出团体：二十世纪芭蕾舞团

二、创作背景

现代芭蕾《波莱罗》是法国芭蕾大师莫里斯·贝雅创作的。贝雅的作品往往具有深刻的哲思，这与他受哲学家父亲的熏陶和早年哲学学习经历不无关系。在哲学观念的影响下，贝雅一直在用舞蹈语言探索和表达生命的深邃图景及其所具有的万千气象。

^① [苏]扎哈洛夫·舞蹈编导笔记(第三、四部分)，肖士诚译[M].北京舞蹈学院内部资料，1987：26

作品音乐选用了法国著名作曲家莫里斯·拉威尔的同名舞曲。这首曲子时长 16 分钟，但全曲从旋律、和声、节奏到速度始终没有变化，唯一变化是力度由弱到强，以及在结尾的两个小节才由 C 大调转为 E 大调，但随即又转回到 C 大调。这种始终如一的不断重复，让人感受到作曲家的坚持、固执，也正是乐曲所具有的独特风格，给予了编导创作的动机与灵感。

三、内容与意义

贝雅对音乐有着独特的理解，他注重音乐与舞蹈的紧密结合，使得动作在节奏上产生许多新颖的变化，他在动作设计上将拉威尔的音乐视觉化，使得动作在节奏和律动性的变化中产生了生命的力量。

在鲜明的鼓点声促动下，舞蹈动律鲜明而清晰，充满着生命的张力。随着力度的加强，隐藏在身体深层次的冲动和一种生命原始的迷狂被逐渐调动起来，由领舞逐渐向外围群舞扩张。全体舞者在相同的音乐节律中舞动，展现出充满仪式感的、众人一致的崇拜与追求。与此同时，垫步中逐渐被夸张的腰部动作也成为鲜明的律动之一，展现着生命的本能冲动。

四、舞蹈与音乐分析

1. 结构与音乐

《波莱罗舞曲》有两个主题旋律，这两个主题穿插且重复了九次。而在舞蹈作品中编导也采用重复、叠加、渐强的手法来进行编创。在领舞和群舞的配合上，观众可以看出作品的结构。第一段是领舞的独舞，第二段群舞进入，人数由 2、4、8、10、12……直到增加到 20 人，第三段所有群舞全部加入进来，全剧推向高潮，最终在急转中收尾。

2. 动作与音乐

作品以现代芭蕾为创作语言，紧密结合音乐的特点进行动作设计，乐曲中突出的是小鼓和提琴拨弦演奏的鼓点，以及长笛、单簧管等乐曲演奏的旋律。编导用脚踏鼓点，手舞旋律的形式展现音乐节律。随着音乐力度的不断加强，在原本脚下的垫步基础上加入了错步、踢腿、跳跃，不仅使原有动律得以保持，同时在变化中提升了动作的幅度与力度。手臂动作虽然较多，但离不开芭蕾舞手位的圆弧形态，在变化中呈现出一种仪式感的效果。

4. 舞蹈与舞台美术

舞蹈不仅依靠人体动作、队形调度等形式，还可以借助其他艺术门类或是科技的力量，如传统的舞台美术（灯光、服装、道具、效果、化妆等），又比如投影、虚拟现实等新媒体技术。服装、道具、效果、化妆等深深参与到舞蹈创作过程之中，为舞蹈缔造空间、设置背景、营造氛围，并以一种艺术语言的形式融合到舞蹈形象之中。

舞蹈服装是指舞者演出时的衣着与服饰，是角色外部造型的重要组成部分，能够彰显出角色的年龄、身份、民族、地域、性格等特征，同时也具有体现舞蹈风格、增强人物的表现力、突出作品的艺术个性等作用。在首演于 1877 年的舞剧《天鹅湖》中，演员们背上笨拙的天鹅翅膀，妨碍了舞蹈动作的发挥，最终导致首次公演的失败。1895 年，彼季帕与伊万诺夫重新编导该剧，去掉了一味追求写实的“翅膀”，以抽象写意的方式加以创作，用演员修长的双臂表现出天鹅灵动的飞翔。最终，该剧大获成功，至今仍是芭蕾历史上最具代表性的经典剧目。

上述例证表明，优秀的舞蹈作品除需要准确而生动的舞蹈身体语言、精湛的技术技巧、优美的音乐

舞蹈表演与
道具运用

之外，还需要造型、服装等加以配合，以达到理想的艺术效果。优秀的服饰设计能够通过写意、象征、夸张等造型手段辅助塑造典型的舞蹈形象，暗示人物的身份与个性、完成角色的时空转换、增强肢体的表现力、扩展人物情感的张力等。

舞蹈道具是为舞蹈表演而制作的用具，是构成舞蹈艺术视觉形象的有机组成部分。这是《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中对舞蹈道具的定义。道具是舞台表演常用的造型手段，舞者借助身体以外的物，用以塑造舞蹈形象，在作品当中的运用或是凸显人物的身份，或是强化人物表达的情感，或是强调某事件的性质等。巧妙运用道具可以突破舞者身体的局限，便于情感的延展与衔接，让观众有身临其境之感，起到相得益彰的效果。

中国的文学艺术中常常以“寄情于物”“借物抒情”的方式寄托某种情怀或精神追求，表现在舞台艺术上，道具就成为人们表达思想情感的一个重要载体，是舞者身体表现力的延伸，也是舞蹈情感精神的传递。古往今来，我国的舞蹈艺术就有着“持道具而舞”的传统，除了延展与加强舞者的肢体语言以形成某种特定的美感之外，还成就了某种特殊的情感符号。例如，汉代的《白纛舞》，唐代的公孙大娘《剑器舞》，解放初期的腰鼓舞、红绸舞，再到民间的龙舞、狮舞……水袖、剑、扇子等道具历经千百年的历史积淀，不仅成为一种民族审美的象征，更上升为一种文化符号，蕴含着深刻的精神内涵。

纸扇书生

效果，主要是指舞台美术中的布景、灯光等。瞬息万变的舞台空间是一个神奇之地，布景、灯光等延展了艺术“时空”，缔造出惊艳的视觉效果，通过多种造型艺术与舞蹈共同营造出一个凝练的舞台空间。布景，是指戏剧演出视觉形象中构成景物环境的实体部分。现代剧场艺术理论的先驱戈登·克雷曾说：“布景应该是一个戏的内在精神的视觉表现。”与布景相比，灯光可以塑造空间、表现风格、烘托色彩氛围，打造出想象中的戏剧时空。瑞士舞台美术家、舞台灯光之祖阿庇亚曾说：“这种能给舞台空间带来变化和运动节律的光是舞台上的灵魂。”舞台灯具按照安装的部位可分为面光、耳光、脚光、柱光、顶排光、天排光、地排光以及流动光，创造出多变的线条美、色彩美和旋律美，灯光的流动营造出时空变幻。舞台灯光的设计、多种灯具的使用、灯光色彩的搭配、调度的处理等，勾勒出舞台环境，使舞台空间更富于象征性，产生多层次的空间感。

舞台空间的流动与转化，为舞蹈形象营造出外部空间与内在空间（心理空间）；布景的升降与横移，灯光的色彩与明暗，营造出特定的情境、意境；舞台布景、灯光具有强烈的表意性和表现力，可以有效地协助编导烘托、制造氛围，突出剧情转折，暗示人物命运等，其能否达到增强美感、抒发情感等作用，都成为衡量舞台布景、灯光设计优劣的标准。

随着科技的进步，多媒体、投影、虚拟现实技术等不断发展，通过新媒体技术打造舞台空间，不仅能够节约道具、装置的成本，激发创作者的创意和思路，还为舞台空间的表达提供了新的可能。对舞台设计立体化、个性化与人性化的呼唤，让舞台美术和新媒体艺术在舞蹈创作中发挥着越来越重要的作用，同时，新技术的运用不应喧宾夺主，而应致力于打造简约、凝练的舞台空间，以防止冲淡舞蹈肢体语言的表现力。

《莎乐美》

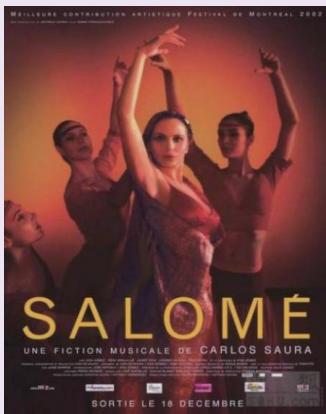

图 2-4-4 弗拉明戈舞剧《莎乐美》海报

一、基本信息

首映时间：2002 年

编剧 / 导演：卡洛斯·邵拉

主演：阿依达·戈麦斯、卡门·维莱那、帕科·莫拉、哈维尔·托卡

演出单位：西班牙国家弗拉明戈舞蹈团

获奖情况：2002 年蒙特利尔国际电影节艺术大奖

二、创作背景

弗拉明戈舞剧《莎乐美》以《圣经·新约》中对莎乐美这一人物的记载以及英国戏剧家奥斯卡·王尔德改编的戏剧中的这一人物作为表现对象。莎乐美，这个充满爱欲和攻击性的女性形象，为传统世俗所不容，却受到叛逆的艺术家们的青睐。许多个世纪以来，莎乐美的故事一直是基督教世界文艺作品的主题之一，以其为题材的歌剧、电影和绘画作品从不同的角度表现着这个让人痛彻心扉又欲罢不能的悲剧。

三、内容与意义

被犹太人奉为先知的约翰因预言基督才是救世主，而遭到巴比伦国王希律王的抓捕和囚禁。王后希罗底本是希律王弟弟腓力的妻子，后嫁给希律王。她被约翰警告会遭到惩罚，因此企图杀害约翰。倾国倾城的公主莎乐美是王后希罗底与腓力的女儿，希律王的继女。她在希律王的生日宴会上对约翰一见钟情，向其示爱却遭到拒绝。爱欲受挫的莎乐美由爱生恨，蜕变成“复仇女神”，在以一段摄人心魄的“七纱舞”迷惑继父后，提出将约翰斩首的请求。最终，莎乐美在约翰死去后疯狂地吻向他的嘴唇，也因此被定罪处死……莎乐美的故事留给人们的是永久的对人类最为深沉而神秘的爱的追问。

舞剧《莎乐美》表现了爱的炽热与绝望，导演将莎乐美塑造成一个亦正亦邪、贞洁又放荡，更为人性化的角色。作品的音乐与舞蹈都混合着狂热奔放而又忧郁哀伤的特质，成为莎乐美之爱极度狂热而又极端绝望的最好诠释。

四、舞蹈与舞台美术分析

1. 布景与灯光

西班牙国宝级大师卡洛斯·邵拉善于运用舞台空间实现氛围的营造和剧情的推动。他仅利用舞台上的几块活动板和不同色调灯光的投射，就完成了特定情境的营造和人物情感的隐喻。剧中以极其简约而唯美的设计实现了舞蹈、光影与色彩的完美融合。以太阳与月亮、白昼与黑夜、男人与女人、爱与恨作为情节展开与情感演变的线索。橘红的“太阳”与幽蓝的“月亮”作为主体背景，对应白昼与黑夜，为人物活动的时间作出限定。同时，太阳的“火红”与月光的“幽蓝”也成为莎乐美的爱情“炽热”与“绝望”的象征，从而为人物情感的发生、发展营造出特定的情境与氛围。

2. 道具与服装

编导为希律王设计了一组“权杖”作为道具，当他跳起弗拉明戈舞的时候，敲击权杖，并

配合脚下复杂的舞步，演绎属于希律王的舞蹈，他的动作充满力量感，显示出对权利和美色的贪婪，这一道具的运用可谓点睛之笔。

舞剧中倾力呈现了“七纱舞”这一充满神秘色彩的舞蹈。服装设计师为莎乐美设计了七层薄纱质地的舞裙，其中以不同层次的冷、暖色相互搭配。莎乐美一边跳着魅惑的舞蹈，一边逐层褪去纱裙诱惑希律王，空气中弥漫着欲望与挑逗的意味，当最后一层纱裙被剥落，她以美艳的胴体示人，舞剧被推向高潮。“七纱舞”是这般唯美、神秘，冷艳而又狂放，将莎乐美那交织着爱与恨的复杂心境表露无遗——衣纱的层层褪去杂糅着欲望、挑逗、报复等多重意味，完成了对社会秩序的颠覆，更富有戏剧冲突即将爆发的隐喻色彩与危险步步逼近的紧迫感。

（四）舞者二度创作

一个优秀的舞蹈作品，往往是编导通过多年积累、打磨而成，而真正为我们展现在舞台上的则是舞者。优秀的舞者常常成为众人追捧的对象，如观众会不远万里去欣赏乌兰诺娃、玛戈·芳婷等首席舞者的演出。同一个作品，由不同的舞者演绎，往往呈现不同的艺术效果。二度创作中，舞者将自己对作品的理解、感悟，自身的能力与技术融入其中，从而丰满作品的内容、结构、人物情感，还展现出舞者独具特点的舞台形象。

优秀舞者的
综合素养

舞者的身体是舞蹈艺术的载体，因此，其外形条件、技术能力等都十分关键。

舞蹈演员的选拔中，对其身高、体重、身材比例、肌肉类型、身体的软开度等都有一定的要求。而通过日常的基本功训练，舞者是否具备过硬的技术能力，也是一名舞者能否成功的关键。

舞者的技术能力主要包含基本能力与技术技巧两个层面。基本能力包括协调性、柔韧性、力量、稳定性、节奏感等，技术技巧主要包含跳、转、翻、控制等，这些都是日常基训课中需要训练、磨合才能习得的，技术能力将会影响舞者舞蹈动作完成的质感和质量。

舞蹈表现中最重要的是“舞感”，它是舞蹈感觉的简称，是舞蹈人才所应具备的重要素质，也是衡量一位舞者优秀与否的重要标准。表演是舞台艺术重要的一部分，舞者的二度创作中，需要具有优秀的艺术表现力和综合文化素养。

艺术表现力概括起来主要包括舞者的观察与模仿力、音乐感知力、风格与意蕴的表现力、思想与情感的表达、鲜明的性格、角色的可塑性和舞台的掌控力等。例如，就音乐感知力方面而言，对音乐节奏、节拍的准确把握是一名舞者音乐素养的体现，同时，对音乐的理解与感受也将影响舞者表达作品的情感状态和思想内涵等。总之，艺术表现力的高低决定着舞蹈作品所能达到的艺术水准和高度。就艺术表现力而言，除了部分天赋因素外，主要源于舞者的综合文化素养。

舞蹈作为一门综合艺术，需要舞者具备音乐、文学、戏剧、美术等多方面的知识和素养，需要舞者具有良好的道德品质、较好的文化修养、想象力与创造力等，身体意识、空间想象、情感激发、即兴创造等，也都是衡量舞者水平的重要标准。

概括来讲，一名优秀舞者的综合素养就是能让舞蹈表演“形神兼备、身心合一”，能够使“技术与艺术完美融合”的能力。舞者需要具备综合的身体技能和文化素养以完成作品的创作与表演。在日常训练中，舞者一方面要刻苦训练基本功，积累丰富的肢体语言；另一方面，还要不断丰富自己的艺术修养与文化知识，把握舞蹈的风格与内涵，让舞蹈不仅是动作的呈现，更成为内心情感与思想的表达。

二、舞蹈鉴赏的学科基础

对于一部舞蹈作品而言，我们从不同的角度、以不同的学科为基础加以鉴赏、分析，将会得出不

同的结论。随着舞蹈学科理论研究的深入,大量关于舞蹈鉴赏的理论方法不断涌现。我国的批评方法多杂糅于诸子百家的言论之中,以伦理之规与宇宙之道为批评的准绳,西方则兴起了不同流派。例如,19世纪后期兴起的马克思主义批评方法,将艺术作品放在历史环境中进行客观分析;结构主义批评从语言分析入手,对艺术作品的结构进行分析;接受批评以读者为关注点,将观众的反应作为研究对象;文化批评以多元的视角,对艺术作品中呈现的文化问题进行探讨……

随着中华人民共和国成立,舞蹈事业的飞速发展,借助这些方法论,舞蹈基础理论建设越发深厚,如吕艺生、毛毳合著的《舞蹈学研究》,吕艺生主编、平心执行主编的《舞蹈批评学研究》等,都为我们专门介绍了中西方的各种方法论。北京舞蹈学院等院校也开设了关于舞蹈基础理论的诸多学科,包括舞蹈概论、舞蹈形态学、舞蹈美学、舞蹈生态学、舞蹈心理学、舞蹈生理学、舞蹈身体语言学等,这些学科为舞蹈鉴赏与批评奠定了学科基础,以下进行简要介绍。

(一) 舞蹈史学

舞蹈的发展,是一定历史条件下的产物,“运用史学知识,通过历史主义的文艺研究方法赏析舞蹈作品,是把编导、作品放到特定的历史环境中进行评价和阐释,从社会历史发展的角度观察、分析、评价舞蹈创作现象,也是一种比较常见的舞蹈批评方法”^①。学者们通过文献学、考古学、图像学等多种方法搜集舞蹈资料,为鉴赏者提供广阔的历史视野。目前,已经有不少舞蹈史学书籍出版。例如,库尔特·萨克斯著、郭明达译的《世界舞蹈史》,朱立人著的《西方芭蕾舞史》,王克芬著的《中国舞蹈发展史》,袁禾著的《中国古代舞蹈史教程》,刘青弋著的《西方现代舞史纲》等。通过对作品历史角度的研究,了解作品与社会生活的密切关联,以更加科学、理性地评析舞蹈,并进一步分析编导的创作思路与审美理想。

(二) 舞蹈美学

舞蹈美学的基础在于运用美学对舞蹈美及其规律进行分析。舞蹈美学主要从哲学、心理和社会三个方面分析舞蹈审美特性,并深入探讨舞蹈艺术的本质与特点、内容与形式等方面的问题。此外,舞蹈美学也研究舞蹈的社会功能、种类、题材等方面,以及它与其他艺术形式之间的关系等。

通过对舞蹈美学相关理论的应用,我们可以深入探讨作品的艺术价值与社会价值。吕艺生在其《舞蹈美学》中提到:“首先要有舞蹈美的判断,感受舞蹈美与通过审美‘共通感’鉴赏作品。其次要明白舞蹈美在人体自身,即美在动态、美在心灵、美在虚幻、美在距离、美在技能。最后要懂得时间、空间、力是构成舞蹈美的三要素。”^②

若想运用美学原理对舞蹈作品进行分析,首先要熟悉美学著作,比如黑格尔的《美学》、车尔尼雪夫斯基的《艺术与现实的审美关系》、克罗齐的《美学原理》等;舞蹈美学方面的书籍有吕艺生著的《舞蹈美学》,杰伊·弗里曼著,欧建平、宁玲译的《当代西方舞蹈美学》,袁禾的《中国舞蹈美学》等,通过扩展阅读的范围,从而把握美学原理,加深对美学的认识,以提升对舞蹈作品鉴赏和评论的水平。

(三) 舞蹈生态学

生态学是研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学。舞蹈生态学概念,由资华筠在20世纪80年代末提出,她在对民族舞蹈进行研究之后,“将生态学中属于自然科学的生态学的核心概念及某些方法,运用于民族舞蹈发展规律的探索,同时吸取语言学、心理学、文化学等学科的理念,探讨舞蹈研究的方法论,创建舞蹈基础理论,对民族舞蹈生存与发展中的诸多现象进行描写与解释”^③,并创建了

① 贾安林. 舞蹈批评导论及精品赏析 [M]. 上海:上海音乐出版社, 2019: 40

② 贾安林. 舞蹈批评导论及精品赏析 [M]. 上海:上海音乐出版社, 2019: 42

③ 资华筠. 舞蹈生态学 [M]. 北京:文化艺术出版社, 2012: 03

舞蹈生态学这门新兴交叉学科。

舞蹈生态学借用“生态”一词，着重探究舞蹈与周围环境之间的相互关系。正如生态学理论所述，“每一事物无不与其他事物相互联系和相互交融”，舞蹈与自然环境、人类生产生活、宗教信仰、社会风俗、经济基础、政治制度等存在着密不可分的关系。舞蹈生态学通过对人类的社会文化环境和自然环境的研究，分析自然舞蹈在环境中的发展、演进的过程，从而揭示舞蹈的内在本质。资华筠强调，必须要对研究对象进行量化统计，以形成一门较为科学的方法论。于是，她提出了描写与解释并重、定性与定量结合、从现象出发深入到本质、公式与历史相互参考的研究方法。

（四）舞蹈身体语言学

语言，是人们进行信息传达、互相交流的符号系统。随着语言学的兴起，人们对语言学的研究日益广泛，包括语音学、音系学、构词学、语法学、语汇学、修辞学等。如同科林伍德所言：“舞蹈是一切语言之母。”舞蹈作为一种表意符号也有其独特的语言，它属于非文字语言的广义语言范畴。

对于一个舞蹈作品的鉴赏、评析，需要深入把握舞蹈语言这种特殊的符号系统。西方对于舞蹈动作的分析已有比较全面的理论，如魏格曼提出的时、空、力三要素，拉班的力效学说等。我国相关的舞蹈理论研究起步较晚，目前可参考的书目有刘青弋著的《现代舞蹈的身体语言教程》，刘建的《无声的言说：舞蹈身体语言解读》，张素琴、刘建合著的《舞蹈身体语言学》等，逐步构建起舞蹈身体动作的学科框架。

舞蹈是一种语言，它具有抽象性、隐喻性，常有人说，舞蹈“长于抒情而拙于叙事”，一味追求舞蹈语言的明确所指将会走向舞蹈鉴赏的误区。舞蹈是一种“无声的言说”，其身体语言体现着人的情感的表露和心理的外化。在对舞蹈身体语言进行分析时，我们需要宏观考虑舞蹈的风格、文化内涵、语言的审美表达；也要微观地分析头、眼、四肢、躯干等舞蹈语汇的构成；需要从舞姿、动作、舞句、舞段到作品的结构进行分析，也需要从节奏处理、舞台调度等方面进行探索。

（五）舞蹈心理学

心理学是一门研究人类及动物心理现象发生、发展规律的科学，包括心理现象、心理功能和行为等方面。舞蹈心理学作为舞蹈学和心理学的交叉学科，以探究舞蹈的身心关系为研究重点。相关的舞蹈书目如胡尔岩的《舞蹈创作心理学》和平心的《舞蹈心理学》等，这些书籍为提高舞蹈鉴赏和批评水平提供了理论依据。

舞蹈作为人类传情达意的一门艺术形式，其产生的过程必然涉及人类纷繁复杂的心理现象。玛莎·葛兰姆说，“舞蹈使内心的图景变为可见”。人类的心理是舞蹈产生、变迁的缘由。鉴赏舞蹈不能忽略编创者、表演者以及自己的心理因素，同时，还要兼顾社会群体的心理状态。

舞蹈创作者，大多是依据自己的直接经验或间接经验进行作品创作的，并运用了迁移、夸张等手段进行形象的塑造；舞蹈技能的获得是通过反复训练而产生动力定型的过程，通过心理的训练和引导，可以提升舞者的技能水平……舞蹈心理学为舞蹈学习、表演、编创提供可靠的方法，同时对舞蹈鉴赏也至关重要。

舞蹈心理学认为，艺术鉴赏一定要通过“想象”这一心理机制来完成，只有通过想象，观众才能体会作品的意境与内涵；同时，美感来源于“心理距离”，观赏者的主观感知与艺术品之间的心理距离为美的产生提供了可能，舞蹈鉴赏的过程事实上是一次心灵深处的体验。

本章综合活动

目标与任务

1. 通过查找书籍、搜索网络等方式搜集资料，尝试阐述舞蹈鉴赏与其他艺术门类鉴赏的异同，培养学生收集资料和深入思考的能力。
2. 通过小组评比的形式，在分享与讨论中，加深对舞蹈鉴赏的理解与认知。

活动步骤

1. 布置任务：各小组通过组内分工与合作搜集资料，在对舞蹈鉴赏与其他艺术门类鉴赏异同这一问题上，初步形成基本观点，进行合作探究式学习。
2. 分工合作
 - (1) 根据班级人数，分为3~4个小组，每个小组对小组成员进行分工。
 - (2) 例如，第一小组中，两名学生负责搜集舞蹈鉴赏知识，两名学生负责搜集文学鉴赏知识，两名学生负责搜集音乐鉴赏知识，两名学生负责电影鉴赏知识，最后，由组长对资料进行整理、归纳总结，小组进行讨论并对问题进行阐述，组长制作PPT。
 - (3) 其他小组按照上述方式，通过分工与合作，完成相关任务。
3. 活动展示
 - (1) 各小组通过PPT分享收集的资料并展示本组同学的观点。
 - (2) 教师对各组的表现进行评价，并对“舞蹈鉴赏与其他艺术门类鉴赏的异同”这一问题进行深入阐述和讲解。
4. 即时评价
 - (1) 每小组阐述后，其他组可对其观点提出疑问或进行补充。
 - (2) 各小组阐述后，小组之间互评。
 - (3) 教师根据各小组的表现与小组互评，给出综合评价，并进行活动总结。

活动指导

1. 活动前的准备阶段，教师根据与各小组长沟通，对资料收集的途径与方法予以点拨。
2. 在PPT制作期间，引导学生通过网上自学、生生互学等方式，掌握简单的PPT制作方法。
3. 在小组互评过程中，鼓励学生对某一观点提出疑问或进行补充，引导学生深入思考。
4. 教师对各小组资料收集的准确性、主要观点的合理性、观点阐述的条理性等加以点评，并给出相关建议。