

舞蹈美学体系的研究现状及整体理论建构

史红

2013-03-21 13:51:57

来源: 《艺术百家》(南京)2010年4期第175~179页

【作者简介】史红(1963-),女,汉,上海人,南开大学哲学硕士,中国艺术研究院文学,舞蹈学博士,首都师范大学哲学系教授,博士生导师,研究方向:舞蹈学,文艺美学,美育,北京100048

【内容提要】 本文根据目前舞蹈美学研究现状,对前期资源进行了梳理,提出了舞蹈美学体系建构的依据与逻辑起点;以及建构的基本原则与方法,并由此建构了一个舞蹈美学的整体框架。另外,文章也指出了舞蹈美学体系构建、研究的难点所在。

【关键词】舞蹈学/舞蹈美学/体系/学科建设/现状/理论建构

中图分类号: J70-02 文献标识码: A 文章编号: 1003-9104(2010)04-0175-05

舞蹈美学是舞蹈学下属的二级学科,但是它一直处于“准二级学科”状态,这其中的原因主要有:体系缺乏主线、逻辑不连贯、层次不分明、内容不确定等。在学界,真正从美学角度来审视前期的学术资源,对舞蹈美学体系的研究现状、研究内容、整体层次结构以及难点等进行系统梳理和整合的理论成果目前尚属空白。本文在吸收学术资源的合理内核的基础上,比较有代表性舞蹈美学体系的异同,根据体系建构的目的与需求,试图勾勒出舞蹈美学体系的整体框架。

一、舞蹈美学体系的研究现状

古今中外的丰富的舞蹈艺术实践虽蕴涵着许多美学思想,但“舞蹈美学”学科尚处于初建阶段。德国美学家弗兰克·蒂斯在1920年指出:“舞蹈与美的关系问题从未得到过满意的回答”。著名的美国舞蹈美学家塞尔玛·珍妮·科恩博士也说:“舞蹈美学尚处于拓荒阶段,先驱者可以在这块荒地上播种玫瑰,却绝不可能在波士顿的花展上得奖”。

国外舞蹈美学思想在不同的历史阶段都有表现以及各自的特点,但真正兴起是在20世纪50-60年代,尽管有美国的J·弗里曼对“舞蹈与观众的审美距离”的研究;苏珊·朗格对“舞蹈幻象”的研究等,它在国外也仍然处于草创、拓荒阶段。而具有“舞蹈美学”题名的著作更是寥若辰星,仅有日本郡司正胜的《舞蹈美学》,邦正美的《舞蹈的美学》等。

国内“舞蹈美学”在20世纪80年代以“舞蹈美学研究会”的成立为标志,一些学者撰写了舞蹈美学的文章与书籍,主要成果有:资华筠、刘青弋的舞蹈美育研究;于平的舞蹈文化与舞蹈审美的研究;欧建平的研究;隆荫培、徐尔充的舞蹈艺术概论的研究;林君桓的舞蹈美学的研究以及《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中关于舞蹈美学的定义等。

从研究成果来看,我国的舞蹈美学体系的研究模式主要是以下四种:

其一，舞蹈文化结合舞蹈审美型模式——于平的《风姿流韵——舞蹈文化与舞蹈审美》。该体系是从研究舞蹈的历史、地域、民族、阶层文化到研究舞蹈审美的形态、视觉接受、物质载体、感知氛围，它将文化与审美相结合，十分注重分析舞蹈美的文化内涵。

其二，舞蹈美育型模式——资华筠、刘青弋的《舞蹈美育原理与教程》。该体系是以舞蹈美育为研究对象，主要研究了舞蹈美育的生理学原理、作用、测量与评价；舞蹈美育促进心理发展的原理、内容、原则、方案；舞蹈美育的实施原则等，它特别侧重舞蹈美育的方法，具有很强的实践性。

其三，东西方舞蹈美学的比较型模式——欧建平《舞蹈美学》。该体系主要研究芭蕾与现代舞的美以及舞蹈审美方法，特别进行了横向的东西方舞蹈美学的比较研究。

其四，舞蹈美的哲学型模式——林君桓的《当代舞蹈美学》。该体系具有较浓的哲学意味，主要对舞蹈进行历史角度的研究，并提炼了舞蹈美的特点，以及舞蹈形态特性，最后对舞蹈审美心理进行了研究。它既有舞蹈历史的研究，也有舞蹈美的本体研究，它偏于舞蹈美学的抽象思辨。

可见，国内舞蹈美学研究内容已发展到一定程度，理论思想也提高到了水平。这些研究成果从不同方面、角度探究了舞蹈美，将舞蹈美学范围大致归纳为舞蹈美的本体、起源与发展、种类、欣赏以及舞蹈文化关系等。但是也存在许多问题，对舞蹈美学整体体系的研究仍是空白，因而十分有必要系统地建构一个完整的理论体系。

另外，许多舞蹈基础理论研究也为舞蹈美学体系的建立提供了丰富的学术资源。如资华筠的舞蹈生态学研究，于平的舞蹈形态学研究，孙景琛、彭松、王克芬的中国古代舞蹈史研究，隆荫培、徐尔充的舞蹈艺术概况研究，冯双白的中国现代舞蹈史研究，刘青弋的现代舞研究，唐满城的中国古典舞的文化研究，罗雄岩的中国民间舞蹈文化研究，于海燕的世界各国舞蹈文化研究，还有郭明达、朱立人的欧美现代舞、古典芭蕾的译述与研究，傅兆先的舞蹈语言学，胡尔岩的舞蹈创作心理研究等。所以，撷取这些学术资源的精华，串联成一个以“美”为核心的逻辑链，就显得十分重要。

建立舞蹈美学的一个完整体系，对舞蹈美学趋于成熟与完善，具有重要的推动意义。探究舞蹈美学思想的结构关系，梳理内在逻辑性，揭示内部组织规律，是舞蹈美学发展的迫切问题。具体地说，建立舞蹈美学整体体系，对已有的舞蹈美学思想进行整合，使那些零散的美学思想表现出统一性、连贯性、互补性，具有重要的学术意义；它对加深舞蹈的审美鉴赏、全面地把握舞蹈美学内容，更好地开展舞蹈美育，具有重要的指导意义；它可进一步揭示舞蹈创作的规律、过程、要素等，对推动舞蹈艺术创作，具有一定的实践意义；它可将舞蹈艺术实践从感性认识上升到理性认识的高度，进行美学理论的升华。

二、舞蹈美学体系建构的依据与逻辑起点

“学科”一词的含义主要是指知识“按照学术的性质而分成的科学门类”^①。“学科体系”有两个含义，一是指某一学科的内在逻辑体系及其理论框架；二是学科范围和各个分支学科构成的有机整体，而本文所言主要是第一种含义。要建构独特的学科体系模式，就要寻找到建构的合理依据与逻辑起点，它也是一门学科理论体系建构的核心环节，这就是对这门学科研究对象的界定。对舞蹈美学体系而言，明确舞蹈美学定义、摆好定位、廓清范围、认识性质、树立目标是其研究的基础。关于舞蹈美学的研究对象与其它的艺术美学有共同性，基本上分为哲学、心理学、社会学三方面，但舞蹈美学仍有其特殊对象、特殊矛盾与特殊规律。《中国大百科全书》认为“舞蹈美学”的研究对象是“研究舞蹈的审美特质”。^②《社会科学大词典》认为所谓“舞蹈美学”的内容是“研究舞蹈艺术的审美特性和审美规律”。但是舞蹈艺术的审美特性和审美规律为何？笔者认为舞蹈艺术的审美特性应是在舞蹈的创作、表演、欣赏的审美活动中表现出的特点；舞蹈艺术的审美规律的也应对舞蹈的创作、表演、欣赏的审美活动的提炼、总结。这就是说，舞蹈美学的逻辑起点是舞蹈的创作、表演、欣赏的审美活动。依此为逻辑起点，可以展开对舞蹈作品、创作、表演、欣赏等横直勾连的综合、立体、多维研究，从而建构一个宏观的舞蹈美学框架。之所以以舞蹈的审美活动为舞蹈美学体系的逻辑起点，因为它是舞蹈美的基元，它包含了舞蹈作品、舞蹈创作、舞蹈表演、舞蹈欣赏等一切矛盾的萌芽，在

体系生长中能够起“细胞”的作用。以舞蹈的审美活动为起点，其实体就是舞蹈作品，对舞蹈审美活动的创造就是舞蹈创作，舞蹈审美活动的展示就是舞蹈表演，对其的审美接受就是舞蹈欣赏。由舞蹈审美活动出发，就可提炼出舞蹈审美创作、表演、欣赏规律，探究舞蹈美的本质问题。也只有这样才能运用诸多相关学科，对舞蹈艺术进行多角度、多方面、多层次的美学研究。

以此逻辑起点，舞蹈美学的学科定位就可是对舞蹈审美活动特征、形态进行解释、说明，把握审美现象；对审美活动的丰富内容和多样表现形式，以及运动的各个环节加以分析和综合，从而组成舞蹈审美活动的学科。它是艺术美学下属的具体门类美学，是舞蹈学的分支学科就学科性质而言，舞蹈美学具有舞蹈学与美学相互渗透的、关联的、交叉的跨学科的“学科间性”(inter-discipline)。它着重强调两个学科之间的互动性、开放性、建构性、竞争性。它既不似舞蹈概论，主要研究创作技巧、方法、规范，也不似普通美学只研究一般审美规律，而是侧重研究舞蹈的特殊审美现象、审美规律、审美属性、审美特点，在理论品质上更具有哲学意味，且还有全面性、整体性、深刻性、开放性、交叉性等特点。“舞蹈美学”的范畴解释就包含“舞蹈的美学研究”、“舞蹈艺术的美学化”的意味。舞蹈美学体系研究的理论目标，就在于掌握舞蹈审美活动，进而从中揭示本质规律，以系统的概念、范畴的形式表述出来；应用目标在于肯定其学术形态、知识谱系、话语方式、精神依归与价值取向，用来指导、规范、调节舞蹈审美活动，以使舞蹈的审美活动进一步升华与深化。

三、舞蹈美学体系建构的基本原则与方法

任何一个体系的建立都要遵循一定的原则，舞蹈美学也不例外。舞蹈美学体系研究的原则主要是：其一是美学理论与舞蹈实践的统一。一方面舞蹈实践需要从美学汲取理论作为指导原则，另一方面美学理论也要能够应用于舞蹈实践而发挥作用。其二是逻辑与历史的统一。在研究舞蹈美学体系时，要根据历史行程，合乎逻辑地集中反映舞蹈美学思想发展过程的本质、必然性、规律性。它表现为整体地、逻辑地把握与局部的历史分析相互印证的运行模式——由局部上升到整体然后再由整体返回到局部。这样，逻辑与历史互动，二者才能在不断的融合中共同促进舞蹈美学研究的扩展和深入。其三是审美与文化的统一。不同种类的舞蹈美(芭蕾舞、民族舞、古典舞、现代舞)都内蕴着不同文化的审美取向、审美趣味、审美风格等美学因素，所以，对舞蹈美学体系的研究不应缺乏文化意识。在研究中遵循这些原则，可以实现结构思想所要求的广度、深度上的综合，同时解决建构体系时遇到的矛盾。

从研究方法上说，舞蹈美学体系研究主要是用多维的辩证考察方法代替单向的线性推论方法，对舞蹈的审美系统的各级层次、各个侧面做全面地、深入地整体研究。主要采用：1、文献分析法。根据已有的研究文献以及学术资源，条分缕析地进行思考、整理、总结、归纳，充实舞蹈美学建设的资源库。2、比较研究法。对既有的舞蹈美学体系类型进行内容的比较研究，分析特点与不足，提取其合理部分为我所用。3、借鉴研究法。对“同级”的其他艺术美学体系进行借鉴研究，如对音乐美学体系的借鉴；对“上级”美学体系进行架构、线索的借鉴研究，如将艺术美学体系作为参考。4、系统论方法。把舞蹈审美活动当作一个系统，考察其生成与发展，纵向地揭示舞蹈审美活动产生的条件、机缘、时空和机制等，并分析这一系统的结构和功能，研究系统、要素、环境三者的相互关系和变动的规律性。5、结构论方法。研究舞蹈审美活动各部分内容以及相互之间的关系，进行合理有序的逻辑建构。

四、舞蹈美学体系的层次结构与框架

在一学科未成熟时，应该具有一种强烈的“体系意识”，关注概念、范畴本身的确定性，关注概念与概念、范畴与范畴之间的逻辑关系，关注学科体系的严谨、完整和包容性，这种意识是创立学科时所不可缺少的基本思维方式。舞蹈美学的“体系意识”体现为一种宏观意识，即寻求各个相对独立的方面、层次的内在的联系与整体线索并将整合于一个合理架构上。在构筑舞蹈美学体系的基本骨架以后，就可以对此体系中的主要内容进行微观的专题研究。舞蹈美学体系的丰富与完善，有赖于各部分内容的深入、独立的研究，同时它们也是透视舞蹈审美活动的窗口。各个部分内容范围即为“域”，它们组成舞蹈美学体系的整体研究域。如下图所示：

笔者认为舞蹈美学体系的整体研究域主要由本体域、构成域、语言域、创作域、作品域、表演域、接受域、心理域、历史域、文化域、教育域十一个部分构成。具体研究内容为：

(一)本体域。任何一门科学的研究内容都包括两大方面：一是对自身的研究，二是对研究对象的研究，舞蹈美学也是如此。前者是广义本体论，后者是狭义本体论。广义本体论就是对舞蹈美学本身进行解释，即解释舞蹈美学的研究对象、范围、定义、原则、方法等，它是学科发展的理论基础。对舞蹈美学本体的理论探索，是学科自觉的标志。每一种艺术美都有其本质与特点，舞蹈是具有独立性的艺术。狭义本体论就是解释舞蹈美学研究对象的特殊性、独立性，即阐释舞蹈审美活动的本质与特点、功能、价值、作用等，它是舞蹈美学的形而上研究。本体域是舞蹈美学体系的基础逻辑组织单元，没有对舞蹈美学的本体的研究，就无法深刻地阐明“舞蹈美学是什么”的问题。

(二)构成域。构成域的研究内容，首先是舞蹈审美活动以怎样的方式构成？舞蹈之所以有别于其它艺术，在于其构成不同，舞蹈审美活动以人体材料决定了它与其它艺术在构成材料上的本质差异。其次是舞蹈审美活动如何存在？舞蹈审美形象是其存在方式，它包含具象、抽象、意象等。再次是舞蹈审美活动的表现形态如何？表现形态即为舞蹈审美活动的样态、类型，每一样态、类型各有特点、意义、价值。第四是舞蹈审美活动的表现风格有哪些？而这些风格如何形成？其文化内涵是什么等相关问题。

(三)语言域。这一研究域是舞蹈美学体系的核心域，舞蹈语言既是舞蹈形象的物质存在方式，又是舞蹈情感的信息传递载体，是舞蹈编导进行创作活动的手段。舞蹈的动作、造型即是舞蹈语言，没有舞蹈语言就等于抽离了舞蹈活动存在的可能性。此域内主要研究舞蹈审美语言的构成、构成单位、方式、特点、层次、功能等一系列问题。

(四)创作域。舞蹈审美活动的根源来自创作，在舞蹈创作机制、过程中潜藏着美的规律。舞蹈编导创作动机、潜意识、创作手法、创作惯例、创作原型里，也蕴涵着美的因素，挖掘这些内容就是舞蹈美创作论的任务。舞蹈创作不仅受编导的主观因素影响，同时也受到客观因素的影响，如社会环境里的经济、政治、道德、宗教等因素，对舞蹈创作亦有明显作用。舞蹈创作所形成的群体潮流对舞蹈创作的个体影响也不可忽视，对舞蹈的主要创作思潮如现实主义、浪漫主义、古典主义、现代主义的内涵、审美表现等要进行分析。舞蹈主要创作流派如模仿论、表现论、形式论等的研究，可使我们更深入地看清舞蹈创作的个体、群体的特点以及个体与群体的关系，也可使舞蹈编导在创作上更自觉地遵循创美规律，以创美意识指导创作。

(五)作品域。作品是舞蹈美的集中表现，它也是舞蹈审美活动的载体。舞蹈作品意味着审美的艺术实现，舞蹈作品的目的在于传达美的理想、传达审美意象。舞蹈作品的内容包含题材、主题，它涉及到作品的人物、情节、情景、环境、中心思想、主导情感、意蕴等；舞蹈作品的形式包含语言、结构、体裁、手法等。除研究舞蹈作品的内容与形式外，分析舞蹈作品的审美性质亦十分重要。就性质而言，舞蹈属于抒情艺术，涉及舞蹈的抒情与现实、抒情与社会、抒情与宣泄等问题。

(六)表演域。舞蹈演员是美的创造者、美的代表者、美的宣扬者。舞蹈演员的表演魅力通过舞姿、舞风、舞韵体现出来。舞蹈表演既是二度创作，也是舞蹈美的凝结与展示。舞蹈作品转化为审美对象，关键在于舞蹈表演。舞蹈演员自身的艺术素质是其审美表达的基础，舞蹈的审美表演由多重因素构成，如感觉、想象、情感等。在进行表演时，其情感表达、技巧表现都有其规律与特点。在进行舞蹈表演的审美评价时，它有一定的审美标准与尺度。表演域的研究主要阐释舞蹈表演美的奥秘，表演的规律、特点、要求、标准、风格等。

(七)接受域。舞蹈有其特定的审美接受模式，不同的观众在不同的文化背景、文化素养、审美情趣、人生理想等因素的作用下，他们的舞蹈审美接受类型不同，或感受、或理解、或混合。他们对审美形象的认同也存在着敬慕、同情、联系等的差异。观众欣赏舞蹈的基础与条件是“期待视野”的形成，期待心理与视野的不同，影响着审美满足的程度。观众在审美接受中对舞蹈作品进行着意义与价值的再创造，进行着自己的阐释，如消遣性阐释、知识性阐释、创造性阐释等。舞蹈审美接受的过程是一个动态的复杂过程，对接受的心理过程、特点、要素、层次、方式等心理机制进行探微，是接受域研究的任务。

(八)心理域。舞蹈美更多地表现为心理感觉、审美愉悦，舞蹈的审美接受心理复杂而微妙，是动觉、视觉、听觉等多重知觉

的统合，并与其它艺术接受有所不同。每个人都以自己的方式，按照自己的生活经历的特殊性、审美修养、审美趣味、个人气质、倾向和兴趣、教养和理想，去感受、体验、解释和理解一部作品。舞蹈审美接受沟通心灵间的距离，并揭示与其他心灵的疏异性。心理域主要研究舞蹈审美生理机能、心理机能、心理内容、形式内容，接受及创造心理过程、内在根源、运动规律、特点等。

(九)历史域。历史域要全面梳理舞蹈美的历史脉络，寻找出舞蹈美的起源、发展轨迹与规律，以及表现内涵、表现形式和艺术观的特点；不同历史时期的社会文化背景、不同时期的发展异同等有关舞蹈审美史的内容。舞蹈始终是一个历史性的事件或现象，一个其所处时代的符号，一个历史的、社会、文化的标志。我们应该以某种更为广阔的社会和文化变革为背景来描述和图示舞蹈审美发展的变革和连接，这些社会和文化变革又是在不同地点历时性自发增长的。一个时代、一个时期的舞蹈作品和舞蹈审美理论在根本上迥异于前一个时代、前一个时期的，其根本的区别是表现内涵、表现形式和艺术观的差别。

(十)文化域。文化域主要研究舞蹈审美与舞蹈文化的相互关系等。舞蹈美是文化的一种折射，舞蹈是文化的一种表述形式，每一种舞蹈都积淀着文化观念、文化心理，其表现的形象也蕴藏着一定的意蕴。在舞蹈美学里，应采用文化视角的优点，在充分重视舞蹈的语言、审美向度的同时，开放文化的向度，研究舞蹈文化的结构、机制、功能等。舞蹈的文化视角是广博的，地域、民族、阶层等文化都与舞蹈有关，而且文化还会多元互渗与异趣相溶。研究舞蹈的文化特征，探索中国舞蹈的文化遗产、文化类型及其审美特征等，不仅是研究中国舞蹈文化之根本，而且有助于舞蹈审美精神的探究。

(十一)教育域。教育域主要研究舞蹈美育对象、目的、途径、功能、措施、方法等。舞蹈美学的理论研究，最终应落实在舞蹈美育上。舞蹈美育具有促进人的身体健康和心理健康的作作用，还能够引导人正确地进行舞蹈审美活动，培养人的舞蹈审美能力，从而使其形成完美的心理结构、高尚的品德和情操、成功的人格力量。

舞蹈美学这一框架不是封闭的逻辑体系，而是以若干相对独立的研究域构成开放而有弹性的联系，是舞蹈美学内部各部分有机结合组成的完整体系。它并不意味舞蹈美学体系的完成，而会随着各部分内容的深化研究，调整和拓展自己的构架，臻于丰富完善。

五、舞蹈美学体系研究的难点

对舞蹈美学体系研究，既要框架严谨、内容丰盈又要富有理论价值，具有较高的学术含量，其难度不小，难点不少。舞蹈美学内容丰富，如舞蹈形态、舞蹈生态、舞蹈语言、舞蹈历史、舞蹈文化等已有累累硕果。如何进行多层次、多角度的研究，同时又要将这些成果有机地统一起来，尽可能完整地包容舞蹈美学的全部研究对象，避免褊狭性，是难点之一。研究舞蹈美学体系，涉及到艺术学、生理学、心理学、社会学、生态学等其他学科内容，如何将相关学科的价值内容合理地引进，是难点之二。舞蹈美学体系的建构既要符合舞蹈艺术的逻辑，也要符合美学的逻辑，如何注重美学理论与舞蹈实践的结合，既不能是纯理论美学体系的照搬，也不能仅仅是舞蹈实践经验的总结，如何把审美体验、艺术感悟和理性分析、理论概括结合起来，是难点之三。舞蹈美学既要重视理论内容的科学性、系统性、规律性，又要重视理论内容的实践性、规范性、应用性，如何把理论内容落实于舞蹈艺术实践，是难点之四。研究舞蹈审美活动的各个部分、方面、因素、层次、环节之间的联系方式，系统地、逻辑地理顺框架，形成一种新的整体性认识，是难点之五。这些难点显示出舞蹈美学体系的研究需要广博的视野、深度的把握，才能够跨越它们。一旦舞蹈体系初步建构起来，在进一步修改的过程中，这些难点就会逐渐被克服，体系也会臻于完善。

舞蹈美学体系建构的工作本身就是一种富于创造性的工作。就研究视野而言，对舞蹈美学体系的研究是在微观与宏观的相济相激中更注重宏观研究，侧重于从整体考察出发去认识个别，从而使个别在整体系统中显示出更为深刻的意义。就研究方法而言，“由一到多”，突破了单一、单向的思维模式。这一研究以多种角度，对舞蹈美学作一种网状的透视，用有机整体观念代替了机械整体观念，用多维联系的思维代替单向的、线性因果联系的思维。就研究形态而言，这一研究从以往的经验点评式的舞蹈批评转向了理论形态的舞蹈美学研究，内容具有了高层次的理论综合。就体系特点而言，它具有一定的广度与深度。从广度上说，它拓展了研究视野与范围，克服了既有研究的狭隘性；从深度上说，既有对舞蹈的本体追问，同时也有利于舞蹈内部结构的深入地探究。

舞蹈美学体系的整体建构，具有舞蹈美学发展的必然性，它已经成为舞蹈美学发展的关键。它可使舞蹈美学在知识论的道路上迈出一大步，通过强化舞蹈美学的逻辑体系而赋予了其以明确的知识形态。

注释：

①《新华词典》，商务印书馆，2001年版，第1117页。

②《中国大百科全书》，中国大百科全书出版社，1993年版，第697页。

责任编辑：紫一

文档附件：

隐藏评论

用户昵称： (您填写的昵称将出现在评论列表中) 匿名

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符（每个汉字相当于两个字符）

2884