

论人体和动作在舞蹈美中的意义

张冬梅

2013-07-31 10:01:00

来源: 《舞蹈》(京)2005年07期第48~49页

【作者简介】张冬梅,河北大学艺术学院副教授。(河北 保定 071002)

舞蹈是无声的人体语言,它的艺术魅力像动听的诗句,像优美的音乐,使人动情,与人心弦共振,其奥秘就在于人体美是至高无上的美。人的美,体现在肉体和精神两个方面,两者的和谐一致就成为人体美的本质。

一、人体:人类最早的语言载体,美的极至

在语言尚不健全的原始群体生活中,人类需要用形体和手势表达思想感情。在数百万年的劳动和社会生活中,人的各种习惯动作反复出现,成为人们所理解、具有交往功能的语言形式,成为人体语言。在语言文字形成以后,这种人体语言的运用不仅没有消失,而且还具有了许多新的含义,成为人们说话时的辅助动作。当语言难以表述时,借助形体动作更能表达得淋漓尽致。

古希腊人非常讲究人体线条美,因此,对能够很好塑造形体美的舞蹈艺术非常喜爱,并高度重视舞蹈对形体塑造的作用。认为舞蹈是最高层次的艺术,它的起源与天上的星星一样古老,是神圣的。古希腊人在雕塑、浮雕等艺术中,赋予所有神的姿态都是非常优美的舞蹈造型。

二、动作:自由的生命运动形式

人类动作是一种生命的运动形式,也是一种人类表情。人类动作负载着人本身的内心体验与外部表现互相反馈的信息;它是一座桥梁,沟通着审美对象与审美主体只可意会不可言表的微妙情感。人的最深邃和最隐秘的情感只有通过人体动作才能最完整、最准确地表达出来。美国心理学家阿尔伯特·梅拉比安指出:人所得到的信息总量7%来自文字,38%来自声音,55%来自肢体语言。人类在创造世界的同时也创造了自身的美,人类在发现万物时也发现了自身的魅力。人是生命之树最高的果实,而人体是生命果实最完美的高级形式,它为艺术家们提供了耕耘不的沃土,成为舞蹈艺术汲取不完的源泉。

法国雕塑家罗丹说:“人体是心灵的镜子,最大的美就在于此。”人体动作属于人的情绪、智慧和精神状态,是努力追求有价值的目的和种种内心状态的结果。动作的内在质量和外在形态紧密结合,共同构成具有丰富表现力的充满内在含义的动作符号。通过这些动态语言,人类理解生命,进行生命之间的交流,达成人与人之间的和谐。人类通过自我和他人的身体及其动作,以及运动着的事物,不断建立自身对世界的认知,并建立起自我理解人类社会与外部自然界的基本经验。在现实生活中,人体动作表达我们的各种愿望、意图、期待、要求和情感,是一种信号和符号,但这只是一种生命动作而非艺术。舞蹈则是一种人体协调动作的产物,它是虚构的姿势,它创造了一个虚幻力量构成的王国,是一种活跃的意象。

三、舞蹈:秩序化、节奏化的人体动作

从物质存在形态而言,舞蹈美依附于表现性的人体运动美,即舞蹈美是人体运动创造的意象美或人性美。因此,舞蹈美欣赏的基点,就要立足于美的人体运动。作为舞蹈艺术之物质媒介的表演者,其身体是要经过严格训练才具有很强表现能力的。当舞者通过柔软的腰肢、轻捷的跳跃、急速的旋转、稳定的控制来创造超常的人体动态时,就会使人有一种超越现实的感觉中感受到一种理想的人体动态美。构成舞蹈美的物质媒介——人体,本身就是一种形式美。但舞蹈艺术对人体美的再现或表现,总是加以“动态”的强调,以区别于雕塑和绘画对人体的描述。“动态”,意味着生机、鲜活、变化、丰富,包含着极其深刻的寓意。

现实中的舞蹈人体动态美会产生超越现实的感觉，就在于舞蹈中的人体动态经过了艺术家的匠心经营，它对日常生活人体美进行了形式化、秩序化、规律化，成为有意识的形式，表现了人类复杂的情感。舞蹈的动态是一种超越日常生活的人体动态，舞蹈同体育、武术、杂技、花样滑冰和体操等项目不同。因为在舞蹈中，人体的动态已成为人类情感和意识的基本符号形式，舞蹈的人体动作美通过程式化和虚拟化得以体现，程式化是舞蹈艺术发展到成熟阶段的产物，是遵循形式美的法则而在舞蹈实践中完成的。程式化使舞蹈稳定地传达出一定的情感意蕴，也有助于舞蹈风格的形成。虚拟化是以艺术假定为前提，它使舞蹈动作克服了再现的成分而成为表现性和感知性的动作。同时，舞蹈动作孕育在节奏之中，节奏的变化体现着人内心情感的波动。节奏是生命个性的特质；节奏是民族气质的神韵；节奏是艺术风格的显现；节奏是时代潮流的象征。

所以，舞蹈与有生命的人体打交道，它在外力和自身意志的作用下产生运动并占有空间与时间，给方向、幅度、速度、能量等带上了确定的活动范围和动作空间。舞者通过对空间与时间的安排和处理，将自己与环境紧密联系在一起，通过全力挖掘自身的、合理的、有序的人体动作，产生强烈的感情震荡，建立起自己的独立王国。

四、情感：舞蹈的灵魂

舞蹈是一种人体文化。没有人体动作就无法构成舞蹈，而没有人体动作的意象美，就不可能有优美感人、意境深邃、形神兼备的舞蹈。因此，舞蹈若只追求人体美和人体动作美，而缺乏人体动作的意象美，则仍然不能具有勾魂摄魄的力量。当舞蹈从人类的纯生理现象进入到审美领域时，就意味着人体动作意象美地位的确立，这是一个从“体态语”人体动作向“仪式语”人体动作过渡的演进过程。这一过程，也即是人体运动形态向人体审美形态的过渡，意味着舞蹈不仅是一种运动形态，更是一种审美形态。这种运动的审美，一方面是基于人体的审美，另一方面更是基于改造人体的审美。要使舞蹈达到人体动作意象美的境界，就必须做到“形神兼备”，这正是舞蹈具有感染力的决定性因素。这就要求舞者通过人体动作体现出主体的精神气质和舞蹈的情韵。

单纯的舞蹈人体是构不成审美和文化的符号，正像一堆泥土不是米开朗基罗的雕塑一样，只有这媒介物运动起来，成为人类情感和意识的基本符号形式——姿势，舞蹈才开始呼吸。在舞蹈作品中，舞者的情感意识必须投入到动作之中，使之成为表情达意或抒情言志的直接物质外化。带有情感意识的动作是舞蹈内在激情外化为艺术形象的载体，它随着舞者思维的起伏而变化，或抒情，或言志，或叙述，或模拟，具有极大的可塑性和自由性。观众在解读舞蹈时，则是让连绵不断的动作进入自己的视觉通道，在内心屏幕上留下痕迹；又通过自身心理机能的协作，将那些瞬间形态复合成稳定的形象，然后通过自我创造，达致审美的满足。

舞蹈的人体美，不只是生物学意义上的，更重的是人类社会、历史的产物，是人化了的躯体，在美的人体形式中，积淀着丰富的社会历史内容，在舞蹈的形式、姿态中，每一个点、线、色、形、音、韵，都表达着意义、情感、价值。也就是说舞蹈的人体美，本身烙有人类文化的印痕，本身就是一种人类文化心理的产物。

舞蹈就是人的一种本能的升华，一种生命的展示，它不仅能够传达生与死、爱与恨、欢乐与痛苦，胜利与失败等所有人生经历，还能揭示神圣与凡俗，正义与邪恶，自由与束缚，崇高与卑贱等一切人性的品格。

舞蹈需要人体美，需要人体动作美。舞蹈美是凝练了人体与动作之美，诠释着人的情感的升华之美，是人类不懈追求的最高艺术之美。

责任编辑：胡子轩

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）

[发表](#)

中国社会科学院电话：010-85195999 中国社会科学网电话：010-84177865；84177869 Email: skw01@cass.org.cn

投稿邮箱：skw01@cass.org.cn 网友之声信箱：skw02@cass.org.cn 地址：中国北京建国门内大街5号

版权所有：中国社会科学院 [版权声明](#) 京ICP备05072735号