

主讲：魏盛楠

• 第二章舞蹈艺术的特征

舞蹈：

☺ 舞蹈：

☺ 舞蹈是以人体为物质材料，以动作姿态为语言，在时间的流程中以占有空间的艺术形式来表达思想和情感、体现生命的符号。因此，舞蹈艺术的特征主要表现为动态性、情感性和意象性。

一、动态性——时、空、力的流动

- ☺ 舞蹈是人体动作的艺术，是一种“表现人类情感的知觉形式”。舞蹈所以能被人们所“知觉”，其感知基础来自于人体自然动作的性质。一般说来，人体动作具有五大特征：
 - ☺ 1、形象性：
 - ☺ 2、多义性：
 - ☺ 3、不确定性：
 - ☺ 4、涵盖性：
 - ☺ 5、指向性：
- ☺ 舞蹈动作作为舞蹈最本质的基础构成，与生活动作的最大区别就在于；生活动作是自然状态的、随意的、任意的，而舞蹈动作是对时、空、力的一种刻意把握和运用。

1、时间

- ☺ 时间在舞蹈中通常又被简称为“节奏”，但事实上“节奏”和“时间”并不是同一个概念。“节奏”存在于整个宇宙之中，万事万物都有自己特殊的节奏；“时间”亦存在于整个宇宙之中，万事万物却经历着相同的时间。所以“时间”和“节奏”分别各自的含义。
- ☺ 舞蹈的节奏，不仅指动作的节拍和时间长短，还包含动作的节奏形态，它是决定舞蹈风格的重要因素。
- ☺ 如：
- ☺ 咚哒 依咚 哒 0 咚 咚哒 0

- ① 舞蹈运动模式和运动规律是决定舞蹈审美特征的核心因素。
- ② 中国舞蹈的身法原则是欲前先后，欲左先右，欲沉先提，欲收先放，逢进必退，逢冲必靠等等。其动态造型又往往是从身体内部完全相反同时却又互相依存的两种“力”中求得和谐。
- ③ 芭蕾的动作形态追求“开”、“绷”、“立”、“直”、“长”，要求人体四肢向外空间作最大限度的延展。

- ④ 中国舞蹈由“圆、曲、拧、倾、含”传递出的文化信息形成鲜明的对比，从而体现出西方十字架文化的特征。
- ④ 在动作的创作中，时间的变化决定着空间的改变，决定着动作力量和动态形象的改变，所以，舞蹈的“时间”对其“力”与“空间”起着整合与统领的作用，也决定着舞蹈意象的营造。

2、空间

- ☺ 没有空间就没有舞蹈，空间决定舞蹈呈现。
- ☺ 舞蹈的空间讲“内空间”和“外空间”，“内空间”指人体空间，“外空间”指舞者运动的空间。
- ☺ 运动方位和运动路线是舞蹈者空间位置变化的方向和轨迹，是舞蹈构图形成的基础。
- ☺ 空间的处理决定动作的幅度、力度，决定身体的运动形态和舞蹈已经得生成。

3、力

- ① 力在舞蹈中的概念有两个层面：一是物质的，一是艺术的。
- ② 在物质的层面，力的表现多种多样，有大、小、强、松、紧、缓、急之分，俗称为“劲”。“劲”在舞蹈表演中体现为动作的质感，亦即松紧强弱大小缓急的“劲”所形成的动作状态。
- ③ 舞蹈是流动的雕塑。

二、情感性——内在宣泄的极致

- ☺ 舞蹈作为人类精神肖像的一种审美形式，从本质上讲，是一种情感的动态意象。
- ☺ 舞蹈凭借是鲜明的动态视觉形象而使其情感表现得淋漓尽致。尤其是当人们的情感处于一种极致状态时，语言往往难以奏效，此刻，唯有身体动作才能恰到好处地揭示内心深处东西。
- ☺ 舞蹈一旦脱离了情感表现，就与体操、杂剧等人体竞技没有质的区别了。

- ☺ 舞蹈是一种同时兼具着“人体文化”和“情感符号”功能的艺术。
- ☺ 凡以身体为创造对象的活动都属于人体文化的范畴，如：武术、体育、杂技等。
- ☺ 所有的门类艺术，都有属于自己的不同类型的“情感符号”。

双人舞《咱爸咱妈》

- ☺ 如双人舞《咱爸咱妈》就是一个以情取胜的作品，该舞蹈从始至终完全是一种“情”的叙述，“情”的铺陈。作品以一根竹竿作为所有物质和精神担子的象征，夫妻二人相依相靠，相扶相搀，共同承受着生活的重负。
- ☺ 加入剧照：

三、意象性——“实像”与“虚像”的融一

- ① 舞蹈是一种语言，一种人体艺术语言。舞蹈语言有“意”有“象”。舞蹈语言的“象”是指动作姿态的外表形态，舞蹈语言的“意”指动作姿态所传递的内蕴。
- ② 舞蹈的动态视觉意象简称为舞蹈意象。
- ③ 舞蹈意象，指经过艺术化的人体动态创造出的饱含思想和情感的艺术形象。舞蹈动作作为动态造型时，是“实”，作为情感符号时，是“虚”。实与虚要相互结合，达到统一。

1、模拟象形

- ☺ 模拟象形是通过对对象外在形态的模仿，表现对象的本质内涵。
- ☺ 如女子独舞《雀之灵》
- ☺ 如男子集体舞《海燕》
- ☺ 模拟象形的手法在中国舞蹈中运用广泛，并多以花鸟虫鱼等自然题材为主。

2、描述象事

- ☺ 描述象事是指采用相当于哑剧性的动作形态对表现对象进行具体入微的刻画和叙述。
- ☺ 如女子群舞《喜送粮》
- ☺ 如女子独舞《采蘑菇》
- ☺ 描述象事的表现手法在中国舞蹈创作中比较普遍，用在这种手法创作的作品，通常都具有情节性因素。

3、虚拟象征

- ☺ 虚拟象征是用非模拟象形的抽象性动作语言，以虚实相生的表现手法来虚拟、暗示、象征某种物体、某种理念、某种精神、或各种各样的情思、情志。
- ☺ 如人的内心世界，人们平常是看不见的，用虚拟象征的方式就能将哪些看不见的东西视觉化，通过动作形态展示出来。我们把这种将精神性的东西外化为视觉动态的形象，称为“心灵现象”。
- ☺ 虚拟象形是中国舞蹈常用的手法。
- ☺ 如三人舞《二泉映月》

-
- ☺ 在中国舞蹈虚拟象征的创作手法中，利用道具的象征性表现功能象征不同的表现对象，也是编导们经常使用的方法之一。
 - ☺ 如《采桑晚归》

-
- ☺ 时、空、力的流动，内在的宣泄的极致，“实象”与“虚象”的融一，是舞蹈区别于其他艺术门类的个性特征。

- ☺ 中国舞蹈的表演手段和技艺，主要体现为手、眼、身、法、步五大要素。
- ☺ 步：是舞蹈表演的基础。
- ☺ 手：中国舞蹈之谓“手”，包括肩、臂、肘、腕、手掌、手指所组成的人体上肢。
- ☺ 身：指腰、脊、背、肩、胸、肋、腹、胯等躯干部位的动作以及全身动作的配合。
- ☺ 眼：中国舞蹈十分注重眼的运用。眼睛是心灵的窗户，用好会“说话”的眼睛，就能有效地传神达情。如新疆舞
- ☺ 法：中国舞蹈之谓“法”有两层含义：一是形成舞蹈风格特征的动律精髓，俗称“法儿”；二是舞蹈的规律与法则。
- ☺ 中国舞蹈之手眼身法步五大要素，是中国舞蹈与世界其他舞蹈相区别的主要标志。

😊 欣赏中国古典舞与中国民间舞作品

