

《舞蹈创作思维》

图书基本信息

书名：《舞蹈创作思维》

13位ISBN编号：9787506831093

10位ISBN编号：7506831090

出版时间：2013-1

出版社：何群 中国书籍出版社 (2013-01出版)

作者：何群

页数：258

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《舞蹈创作思维》

内容概要

《舞蹈创作思维》是“中国书籍文库”系列之一。舞蹈创作思维是舞蹈家在艺术创作思维活动中心、肌、力、神等要素合而为一获得的感悟及伴随的情感反应，它是一个心路历程。每一次舞蹈创作思维都是创作者对某种客观现实存在的心灵触及。反思舞蹈创作思维，我们应当进入舞蹈中，让舞蹈说话。只有这样，舞蹈才能召唤着我们进入那光彩耀人的辉煌中，并把它本质交给我们。编导把表现留给舞者，舞者把舞蹈归还给观众。这，就是舞蹈创作思维的辩证法。

《舞蹈创作思维》

作者简介

何群，毕业于北京舞蹈学院编导系，现为北京舞蹈学院副教授。创作多部舞蹈作品参加中央电视台“为了这片金土地”、“送你一片绿”、“飞向太空的歌”、“春节联欢晚会”等综艺晚会演出。曾担任大型音乐舞蹈诗画《国旗下的士兵》舞蹈编导；中央电视台大型历史纪录片《寻找失落的年表——夏商周断代工程》舞蹈总监、编导；中央电视台“2004年春节联欢晚会”舞蹈编导；中央电视台“手挽手2008年新春公益晚会”舞蹈总监、编导；中央电视台“2012年‘祖国惦念你’亲情中华春节联欢晚会”舞蹈总监、编导；中央电视台电视文艺专题片《追日的舞者》撰稿；北京舞蹈学院第一部舞蹈编导统编教材《中国舞蹈编导教程》编委；丛书《中学美育·课外美育》编委；《艺术硕士入学资格考试考点精讲与真题解析》编委；《艺术硕士（MFA）应试考点精讲》编委。已出版专著《校园舞蹈教学与创编实践》、《舞蹈动作与创作思维》两部。已在国家级刊物发表论文四十余篇。

自序 序 前言 第一章舞蹈，舞者思维的所在 第一节舞蹈的生命意义 一、创作与欣赏在思维中“遭遇”舞蹈 二、舞蹈思维是对生命的宣言 三、身体的节奏和律动让我们感受到生命的真实 四、动作的现实转化是舞蹈思维的必然选择 第二节动作体验使舞蹈思维获得无限的自由 一、舞蹈感觉产生于对动作的体验 二、动作与思维的融会形成“动作流” 三、舞蹈创作思维使心、肌、力、神合而为一 第三节舞蹈思维的辩证法 一、舞蹈理论科学吗 二、感性与理性的分离 三、舞蹈通过思维确定舞者的存在 四、舞蹈是浓缩的情感聚集 五、舞蹈形式不即内容 六、诉诸和接受是互为共通的思维过程 第二章创作思维的脑神经生理机能 第一节大脑活动的基本原理 一、人体组织系统 二、思维活动的脑神经机能 第二节创作思维的脑电波研究 一、脑电波及其波段 二、脑电波对舞蹈创作思维的作用 三、脑波的获得 第三节创作思维的脑神经生理基础研究 一、艺术专业学生脑神经测试 二、整个大脑参与创作思维活动 第四节创作思维活动的神经影像研究 第五节舞蹈创作思维的比较研究 第三章舞蹈动作与动机 第一节关于舞蹈动作的观念 一、动作观念、动作思维以及动作的类属关系 二、动作图式 三、动作图式的分解与组合 四、自觉动作意识和非自觉动作意识 五、自觉动作意识解构与非自觉意识动作解构相统一 六、动作与思维相互促进 第二节舞蹈创作的动机 一、创作动机的产生 二、构思中的思维特征 第三节动作的“意味” 一、动作动机 二、“意味”是动作的内在要素 三、动作“意味”的动态发展 四、思维使动作变得有“意味” 五、建立和分化动作图式与意义的联系 六、动作图式的分化 七、动作的“意味”受制于作品的生命意义 第四节动作的内化和外化 一、什么是动作的内化和外化 二、内化动作向外转化 三、外化动作向内转化 四、内化动作与外化动作的认同 五、内化动作与外化动作的联结 第五节动作的多义性 一、对话与旁白 二、“词”多义 三、“动”不达意 第六节核心动作 一、核心动作的产生 二、核心动作的发展 三、核心动作与辅助性动作的关系 第七节动作表现 一、作为艺术表现的舞蹈动作 二、动作表现中的思维特性 第八节对动作研究方法的分析 一、绝对的同和绝对的分都是错误的 二、思维是有动作的思维，动作是有思维的动作 三、运用创作思维对舞蹈动作进行研究 第四章舞蹈动觉与舞性思维 第一节舞蹈动觉 一、动觉是舞蹈者的本体感觉 二、动觉是一种思维过程 三、舞蹈动觉的条件 四、舞蹈动觉的基本特性 第二节舞蹈思维中的动觉能力 一、什么是动觉能力 二、舞者动觉能力特征 三、动觉能力的形成 四、动觉能力的转化——动作联觉 五、动觉能力的培养 第三节舞性思维 一、关于思维 二、用舞蹈的方式看世界 三、舞性思维及其特征 四、舞性思维是一种创造性思维 五、舞性思维与思想性欣赏及其内在关系 第五章舞蹈思维指向 第一节思维指向及其特征 一、职业习惯 二、思维指向的特征 三、思维指向与舞蹈创作 第二节思维指向与想象 一、想象的概念 二、积极想象和消极想象 三、舞蹈想象的生成机制 第三节动作与情感表达 一、情感的趋同与求异 二、动作表达的局限 三、动作与情感表现的再现 四、营构情感表达的动作结构 第四节思维指向与情感 一、舞蹈情感化 二、舞蹈情感化的类型 三、情感的体验与转换 四、艺术的直接表现和间接表现 五、舞剧创作思维中表现情爱的方式 第六章舞蹈创作思维 第一节关于创作的相关概念 一、创造、创作、创造性辨析 二、创造的分类 三、创造三要素与三条件 四、艺术创造 第二节创作思维的觉醒 一、对舞蹈局限性的认识 二、体验与创作思维 三、创造性是创作思维的本质 四、创作问题 第三节舞蹈创作思维及其特征 一、对舞蹈创作思维的理解 二、舞蹈创作思维是形象思维的最高表现 三、舞蹈创作思维是一个复杂的系统 四、舞蹈创作思维特征 第四节创作思维的主体和客体 一、创作思维二要素与二属性 二、创作主体的思维原则 三、创作主体的思维能力 四、创作思维客体及其基本特征 五、舞剧《薪传》创作思维主体与客体互动轨迹分析 第五节创作思维与舞蹈动作的关系 一、创作思维是一种能量 二、动作是舞蹈创作思维的物质载体 三、舞蹈创作将无形的思维变为有形的动作图式 第六节舞蹈创作思维的训练 一、舞蹈创作思维训练的教学原则 二、提高创作思维能力的方法 三、舞蹈创造性人才的培养 四、舞蹈创作思维教学的主体与客体 五、实施教学的途径 第七节舞蹈创作意识与创作能力测评 一、测评目的 二、寻找方法——模糊集合的引入 三、建立测评模式 四、讨论 第七章创作思维阈 第一节思维阈及其分类 一、思维阈的概念 二、思维阈的分类 第二节思维阈的特质 一、思维阈的联想特质 二、思维阈的情感特质 三、思维阈的统一性特质 四、思维阈的指向性特质 五、思维阈的目的性特质 六、思维阈的结构特性 第八章结构中的创作思维 第一节舞蹈结构思维的一般意义 一、作品的结构 二、结构思维的本质在于传导作品的意义 三、结构思维的暗示作用 第二节结构作为语言的意义 一、结构动作的语言含义 二、结构动作的运演 第三节结构作为节奏的意义 一、节奏与结构互为转换 二、动作的秩序规则 三、构建舞蹈秩序的方法 第四节结构作为构图的意义 第五节结构布局的流畅

《舞蹈创作思维》

性 一、流畅的结构化平淡为神奇 二、结构流畅性的训练 三、结构流畅性的设计方法 四、动作与结构的交织 第九章律动中的创作思维 第一节舞蹈律动的感知和限制 一、舞蹈律动的感知 二、舞蹈律动的限制 第二节动作的律动方式 第三节主体性、辅助性和装饰性律动 一、主体性律动 二、辅助性律动 三、装饰性律动 第十章舞蹈意境的生成与人物关系的确立 第一节舞蹈创作思维中两大难题 一、舞蹈创作思维的归宿 二、意境中的两个极端 三、舞蹈人物的动静关系 第二节舞蹈意境的生成 一、舞蹈意境生成的技术方法 二、舞蹈意境生成的美学方法 三、舞蹈意境生成的途径 第三节舞蹈人物关系的确定 一、人物之于意境是物与心、实与虚的关系 二、《国旗下的士兵》对意境的追求 第四节意境与人物关系确立的类型 一、单纯依赖关系 二、多重依赖关系 三、相互推进关系 参考文献 后记

版权页：插图：四、内化动作与外化动作的认同 在课堂、排练室，我们注意到舞蹈者独自完成着一个一个的动作，像在无人的空间自言自语；从舞蹈创作学上讲，他们的行为完全是社会的，是在为社会大众接受所进行的前期个人体验。从主观上来看，舞蹈者自我个性化的动作已经具有创作思维的特殊功能，它不受社会意识的控制；但是，这种自我独立性是不完全的，因为它还没有被舞蹈者充分认识并使之完善。从客观上来看，自我个性化的动作只代表着一种过渡，即从个人化向社会化的过渡，因而也是不完全的。教学中，我们发现一个很有趣的现象，就是两个在一起训练的舞蹈者，由于专业方向的不同，并不能够对同伴设计的动作表示理解；只有当二人主体意识对动作设计的认知基本一致时，他们对对方呈现出来的动作才能够理解。如果二人主体意识不同，即使他们做出相似的动作，也会给对方造成很大的误解。正如托尔斯泰所说，那些习惯于独立思考的人们不容易抓住别人的想法，从而对他们自己的想法也十分偏袒；但是，密切接触的人们却能用最少的词语，通过“简练和清楚的”交流，理解彼此心中的复杂含义。

五、内化动作与外化动作的联结 现在，我们来讨论内化动作和外化动作相互联结的特征。这里需要明确的是，内化动作并不是外化动作的内容部分，它具备动作功能的全部内容，是一种动作思维的图式。由于意义并不确立，且带有强烈的个人主观色彩，所以内化动作在很大程度上是依靠图式来思维的，是一种动态的、飘逸的、不稳定的图式。但是，在外化动作的图式中，思维的内容是由动作表达的意义来确定的，外化动作和思维的联系基本上是稳定的，动作图式和它表现出来的意蕴成为思维内容的重要组成部分。只有连续考察了上下相联系的动作图式后，我们才能理解动作思维的真正性质和含义。通过对动作内化和外化相互关系的考察，我们可以得出这样的结论：创作思维创造了动作内化与外化的联结，完成了表意功能，解决了动作指向问题。创作思维的指向和流动并不同时伴随着动作的展开，动作有动作的过程，思维有思维的过程，动作过程可能是主观的驱使，也可能是职业的习惯动作，并不完全由意识支配，在二者之间不存在机械的一致性。思维有其自己的结构，同样，从舞蹈创作思维到动作的过渡并不是一件简单的事情。舞蹈动作表现的背后潜藏着多少创作者的智慧和投入，正如“体验派”表演体系大师斯坦尼斯拉夫斯基要求演员“潜台词”表演，应该具有比在舞台上表演出来的东西更多的内涵一样。

《舞蹈创作思维》

编辑推荐

《舞蹈创作思维》写到，“舞蹈创作思维”可以针对从来没有尝试过舞蹈创作的学习者，他们之前可能非常怀疑自己的舞蹈创作才能。与别的舞蹈教科书不同的是，《舞蹈创作思维》所有训练的目的是为了发掘舞蹈者本来已经具备但还没有释放出来的创作才能。而那些在创作领域奋力拼搏了多年的年轻编导们，如果希望通过加强创作思维、创作方法训练以突破创作中的瓶颈问题，更好地运用针对性强，有实际价值的创编技巧解决实际问题，那么，他们将通过《舞蹈创作思维》提供的思维原理和训练而获得帮助。

《舞蹈创作思维》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com