

Modern Interpretation of Dance Image Body Under Schusterman's Body Aesthetics

Yanan LIU

Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730000, China

Abstract

[Background]As a form of expression, "body" is the first and most direct medium of human beings. American pragmatism Schusterman attaches great importance to exploring the "body" of human beings, and put forward the theory of body aesthetics, emphasizing the importance of the body in human society. In the scene of diversified media symbiosis in modern society, the continuous innovation of technology makes the body as a medium extended in many aspects. Dance, as a kind of art of body movement, is the most intuitive expression of the "body" as the medium without using the "second tool". **[Objective]**Under the theory of Schstmann body aesthetics, this paper explores the "amplification" and modern interpretation of the traditional dance body under the rendering of the image world. **[Methods]**The author discusses the collision of dance image between dance body and technical means through the qualitative analysis method. **[Results]**Through the analysis of the body presentation in dance image works, the connection with schstmann body aesthetics. **[Conclusion]**Driven by the modern visual mechanism, the body, which carries physiological and natural attributes and carries social significance, shows a highly aestheticized trend.

Keywords

Body Language; Shusmant's Body Aesthetics;
Dance Imagest

Received: 15 Jun. 2024

Reviewed:11 Aug.2024

Accepted:30 Sep.2024

Corresponding Author

Yanan LIU
ORCID:0009-0000-3828-6137
541208196@qq.com

DOI:10.23112/jgas24093
005

Editor: Binghui WU

舒斯特曼身体美学下舞蹈影像身体的现代 演绎

刘亚楠

西北民族大学, 兰州 730000, 中国

摘 要

【背景】“身体”作为一种表达形式,是人类最初、最直接的媒介。美国实用主义美学家舒斯特曼十分注重对人类本初的“身体”进行探究,并提出身体美学理论,强调了身体在人类社会中的重要性。在现代社会媒介多元共生的景象下,技术的不断革新使得身体作为媒介得到了多面向的延伸。舞蹈作为一种身体运动的艺术,是无需借助“第二工具”,以“身体”作为媒介来表达内在精神最直观地体现。**【目的】**本文在舒斯特曼身体美学理论下,探究传统的舞蹈身体在影像世界渲染下的“放大”以及现代式演绎。**【方法】**笔者通过定性分析的方法,探讨舞蹈影像中舞蹈身体与技术手段产生的碰撞。**【结果】**通过对舞蹈影像作品中的身体呈现进行剖析,找到其中与舒斯特曼身体美学的联结。**【结论】**在现代视觉机制的驱动下,承载生理自然属性而又披载社会意义的身体愈益呈现出高度审美化趋势。

Keywords

身体语言; 舒斯特曼身体美学; 舞蹈影像

Received: 15 Jun. 2024

Reviewed: 11 Aug. 2024

Accepted: 30 Sep. 2024

Corresponding Author

刘亚楠

ORCID: 0009-0000-3828-6137

541208196@qq.com

DOI: 10.23112/jgas24093
005

Editor: Binghui WU

1 引言

“身体”一词不是“肉体”的空洞表征，而是一种表达形式，常常出现在日常生活与审美沟通活动之中，其内涵直接而丰富。实用主义美学家舒斯特曼在《实用主义美学》中认为“身体其实是人们感知世界、认识世界、并与外界产生勾连的最基本、最原初的媒介”，她开创性地提出“身体美学”的理论术语，使身体在人类的审美活动领域获得了前所未有的被关注地位。舒斯特曼的身体美学理论立足于实用主义的维度，揭示了长期被贬低与误读的身体的真正价值，认为身体兼具感知性与实践行动力的丰富内涵，强调探索有生命、有感知能力、有目的性的身体。舞蹈艺术，是唯一不借助任何辅助，依靠人自身的肢体来表达内在精神的艺术，是以身体为媒介的最直观的艺术形式。俯观当下技术的不断革新，舞蹈身体逐渐进入影像世界，影像技术的支持重塑了“身体”，身体作为媒介较之本初得到一定的强化，在现代机制下延伸出了更广阔的空间。

2 舞蹈影像身体语言的呈现

2.1 舞蹈身体语言

舞蹈，作为人类古老的艺术形式之一，于史前文明就形成了其漫长而又辉煌的艺术特性。中国古代对舞蹈的记载中，《诗·大序》曰：“永（咏）歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”班固《白虎通·礼乐篇》：“口欲歌之，手欲舞之，足欲蹈之。”可见，舞蹈即“手舞足蹈”，是不借助任何东西的辅助，依靠人自身的肢体来表达内在精神情感的艺术。隆阴培、徐尔充《舞蹈艺术概论》中对舞蹈进行定义：“人体本身是舞蹈的艺术载体”。身体在舞蹈中的表达最为摄人心魄之处，就在于它专注于日常身体的躯干、脊柱、肉身，通过力的节奏，不断倾拧、旋扭、收缩、舒展，呈现一种单纯的身体的美。同时，身体作为舞蹈的自体，是一种内联心灵，外通世界的媒介，是人们进行审美沟通活动的最直接手段。

2.2 舞蹈影像身体语言

20世纪20年代德国导演欧文·皮卡斯托打开了舞蹈中影像技术运用的大门，创造了全新的舞蹈视觉样式。此后，随着现代技术与现代机制的不断革新，舞蹈编导家们也开始尝试突破传统舞台的视觉呈现，舞蹈逐渐走进影像世界。自英国摄影师埃德沃德·迈步里奇以镜头分解记录了“马”的腾空瞬间后，影像艺术对“动态”的探索便从未停止（张、林，2023）。电影学者蓝凡曾提到“动作是电影叙事的最基本手段，是构成电影的基本生命力”（蓝，2014）。这里的“动作”虽指的“影像动作”，但它和以“身体语言”为本的舞蹈有着相同的特性，即动态性，两者的共性特征为双方共同探索身体的运动铺垫了道路。舞蹈影像借助新媒体的技术特征打破身体表演艺术固有的时空观念，帮助舞蹈艺术更深度地挖掘肢体的意象空间，双方的结合使身体作为媒介形成了多维度阐释。但舞蹈艺术和影像技术结合后的身体不同于传统身体形态所依存的时空环境，而需要完成阶段式的“三级跳”转化以达到最理想的影像身体。“三级跳”阶段式身体转化主要从日常生活的身体向舞蹈身体的转化，再由舞蹈身体向影像身体的转化。这一过程是身体语言从日常有血有肉的身体，转变为感知运动过程和运动载体的舞蹈身体，再到拥有思维、言论、行动多重表达的影像身体。转化过程与西方实用主义美学家舒斯特曼所提出的身体美学理论相呼应，舒斯特曼凸显执行性，身体力行的介入对身体的关怀，主张立足于实用主义的维度，使身体具有真正的价值，成为人们日常生活的联结以及人们获得感性愉悦审美经验时的重要作用。

3 舒氏身体美学下舞蹈影像身体的三级转化

3.1 日常身体向舞蹈身体的转化

舒斯特曼倡导的身体美学凸显“实践”与“生活”，实践性是舒斯特曼身体美学的基本特征，他主张将身体进一步紧密的勾连

起人们的日常生活。在舞蹈中身体语言的形成逻辑，是基于日常身体的存在而形成的，实则就是对身体本源的回溯。但日常身体与舞蹈身体之间的转化不是随意变动，无意识化的日常身体在编导的思维与舞台的渲染下会暂时被掩盖，而后转化为一种夸张化、艺术化且具有特定意义的可以感知运动过程的舞蹈身体，这一转化需要“内”与“外”的有机结合，即为外在专业素养的训练以及内在情绪状态的共通，以达到人们对身体外观的关注转移到对身体意识的获得上来。

3.1.1 外在专业素养的训练

舞蹈外在专业素养的训练对于日常无意识的身体动作能否健康地转化为可以感知运动过程的舞蹈身体有决定性作用。外在专业素养的训练即身体动作专业性的训练，舞蹈艺术要使手舞足蹈的日常身体，转换为具有美学标准和特定符号意义的舞蹈身体，就需要对身体进行制度化的系统规训。主要将身体的基本动作——日常的手势、步伐、转身、跳跃等，进行约束、控制、提炼、变形和组合，将其组织成一个有机的整体，形成专业性、独特性、艺术性的舞蹈身体语言。由此需要科学且严谨的训练计划：首先，舞者要对身体发育进行理性控制与导向，包括形体、肌肉组织的训练；其次，要重复运动，在高频率的重复中逐渐形成肌肉记忆，唤醒艺术身体意识。在舞蹈作品《我等你》中出现的“拥抱、挥手、擦玻璃、瞭望”等日常动作，便是通过编导的提炼、组织、美化，以及演员们日复一日的规训，转化为具有代表性、表现性舞蹈身体语言的典型案例。因此，外在专业素养的训练是日常身体向舞蹈身体转化的重要一步。

3.1.2 内在情感状态的共通

舞蹈是一门综合性的身体语言艺术，它通过身体语言的运用来传达舞蹈作品的内涵，用肢体诉说着情感，即内在的情感要通过身体的动作才能得以呈现。因此，在日常身体向舞蹈身体转化过程中，需要“内”与“外”的结合，这一期间不仅要注重舞蹈身体本身的美感，还要从“内”和“外”两个方面而展开，将外在身体与内在情感有机结合，从而使得舞蹈身体所呈现的艺术价值及

表现力得到更大的提升。内在情感是经由日常生活中情感体验的积累从而转化为艺术表达，最后通过舞蹈的形式引起观众的情感共振和体验。当观赏者看到外在身体与生活经验中所获得的情感和情绪共通时，往往会被深深地触动，从而产生情绪上的共鸣。

身体作为舞蹈最直接的媒介，是舞蹈生成五彩乌托邦世界的居所，由物质过程的“粗身”到感知运动过程的“细身”（张、刘，2013），舞蹈无法冲出身体去表现。在日常身体向舞蹈身体转化过程中，经过“内”与“外”的规训，日常的物质身体与可以感知运动过程的舞蹈身体在意义上开始有序分流。通过改善身体意识提高身体体验、感知，使舞蹈身体不仅具有线条美感，还具有情感表现力，找到了身体的真正价值，从而形成舞蹈身体语言的基本形态。

3.2 舞蹈身体向影像身体的转化

影像这种新型艺术，是凭借新媒体的技术性特征来帮助舞蹈深度挖掘身体的意象空间（刘，2011）。舞蹈身体中，动作中的“点、线、面”构成了传统舞蹈语言的基本形态。舞蹈身体向影像身体的转化过程中，影像身体需要依靠传统舞蹈语言的基本形态，用身体动作去粘贴、连接空间，打破和超越其所依存的时空环境，使身体兼具生命力、感知性与实践行动力的丰富内涵。通过运用影像的种种修辞手法，一方面使舞蹈身体的某些特征凸显出来，达到舒斯特曼身体美学理论中使身体成为人们感知世界、认识世界、并与外界产生勾连，在人类的审美活动领域获得经验的媒介。另一方面又把舞蹈身体中另外一些特征尽可能地遮蔽，对舞蹈身体进行选择性的表现，将舞蹈身体转化为具有意义指向性的影像身体。

3.2.1 真与假的拼贴

舒斯特曼曾提到身体是人类实践不可脱离的、最为原初的媒介和载体，在日常生活和审美沟通活动中都扮演着重要角色，因此“身体”肩负着重要的沟通与表达能力。影像技术的加持使舞蹈身体极具表现力，在从舞蹈身体转化为可供镜头选择的影像身体时，则需应用“真”与“假”的拼贴，也

就是“真”——动作素材，“假”——蒙太奇手法。蒙太奇手法是影像视界中特有的剪辑手法，可以造成心理波动、情绪反差、以及抽象意念的虚幻世界。通过“真”与“假”的拼贴，使得传统的舞蹈身体兼具美感与生命活力，转化为具有意义指向性的影像身体。例如电视舞蹈《扇舞丹青》，影像在创作之时，舞蹈身体动作是真实存在的，而要配合舞蹈动作的呼吸、速度、力度时所采用的镜头感是后期蒙太奇手法的加持。舞蹈中“挥扇”“云手”等经典性动作，在镜头的处理下，采用近景、匀摇、臂膀手部特写等技术手法的运用，景别、构图、色彩都随之舞姿而变化，猎奇观者的审美情趣和审美心理，使得传统舞蹈身体“稍纵即逝”的美感让观众“尽情享受”，从而使“身体”达到人们恢复感性愉悦的审美经验与人们日常生活的联结。

3.2.2 肢体的修辞与衍生

“身体”与“心灵”之间到底有着怎样的关系是舒斯特曼一直首要考虑的问题，舒斯特曼批判对身体进行单纯的书写与鼓吹，认为人们最直接的是通过身体获得经验，最终挖掘、勾勒出了身体作为人类心灵媒介的存在维度。舞蹈身体向影像身体的转化过程中，通过影像技术大范围对传统舞蹈身体进行“修辞”，使身体表达衍生出心灵的“共鸣感”，转化为影像身体。这里的“修辞”即亚里士多德《修辞学》中的修辞术，也叫“说服艺术”，是通过修辞使欣赏者以感官视角看到的“个别”来联想到“一类”，形成对该艺术的“因果”、“目的”的探究（洪，2003）。由此看出，对身体的修辞直接影响艺术本身审美的心里思维。舞蹈身体在镜头前被分解开，“碎片化”的动作通过镜头后“节奏”“景别”“意味”“伦理”的种种修辞，形成能够以人的意识为载体来释放情感的动作，由此串联起来转化成新的影像身体语汇，延伸出新的角度。此时，身体的倾斜、扭曲、收缩、舒展等动作变化就能衍生出一定的意识性以及生命意义的思考。舞蹈身体的“变形”释放出温暖，使身体与心灵的本质性联结，形成心灵上的“共鸣感”，正是舒斯特曼所强调的身体是人类最直接的心灵媒介，以及身体美学的最终指向“身

心合一”的维度。

舞蹈身体向影像身体的转化，不仅用镜头记录下了身体本性的微光，更是使得传统舞蹈身体在现代环境中突破原本的社会规则和表演地点的限制，开发出更多空间感，使身体兼具生命力与感知能力，以致身体对社会做出种种回应，成为人们日常生活的沟通与联结。

4 舒氏身体美学下舞蹈影像身体的现代演绎

现代社会媒介多元共生的景象下，舞蹈身体融入影像世界，转化为影像身体，在人们审美沟通活动中呈现出更积极的媒介作用。首先，影像技术重塑了传统舞蹈身体，通过理性知觉对身体感觉的解构与重构，创造了现代式演绎的身体图式。其次，借助影像技术特征打破身体表演固有的时空观念，更深度的挖掘出肢体的意象空间，赋予身体象征符号，使身体表达符合现代视觉机制。最后，现代视觉机制下对身体的规训更趋隐形，影像身体造就的身体在场效应与人们精神层面的消解成为又一话题。

4.1 重塑的身体：创造新的身体图式

舒斯特曼身体美学一直认为身体是人最基本、最原初的媒介，身体性交流一直是社会最真实、最直观的交流方式。舞蹈艺术本质即为身体性叙事，舞蹈常常从创作合适的身体叙事文本中感知到身体表达，人们也通过舞蹈身体的隐喻性表达感知身体的活力与魅力。而在媒介融合、科技赋能时代下，舞蹈影像艺术以新视角重塑了舞蹈身体，它将感性的身体与理性的镜头设计相结合，形成新的舞蹈身体图式（图1）。影像下的场域空间、灯光特效、色彩图像、装置道具等，都服务于舞蹈的身体语言、面部表情。这一系列的合作，就实现了理性知觉对身体感觉的解构与重构，呈现现代式身体演绎，使人们更直观的感知到舞蹈身体的意喻。重塑的身体将观者带入到更丰富的视觉空间，通过人与作品的沉浸式交互感知，引发人体生理与心理机制的共同反应。同样是借助身体这一媒介产生交流，不同的是，舞蹈影像所形

成的新的身体图式，使人与人之间、人与作品之间、人与创作者之间、人与社会之间都产生了不同程度的交流，更深刻的体现出身体是人们认识世界、感知世界、与外界产生勾连的重要媒介。

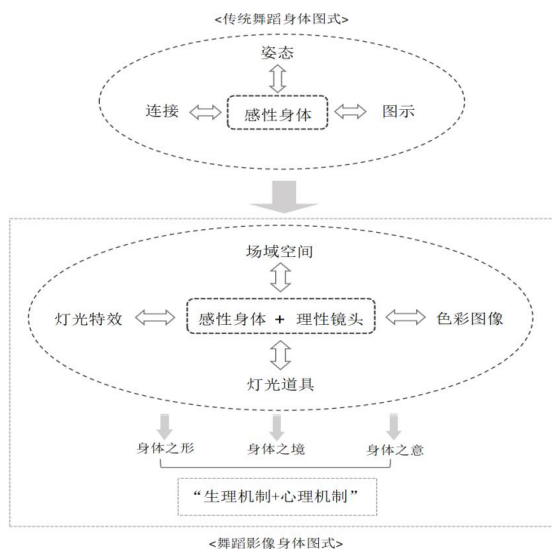

图 1：重塑的身体图式
来源：作者本人绘制

4.2 象征的身体：日常生活审美化

随着社会的发展，身体突破了长久以来遭受的重重挤压，终结了长期的“失语”状态，身体从缺席到回归在场，在人类的审美活动领域获得了前所未有的被关注地位。舒斯特曼对“身体”是人们日常获得审美经验的媒介这一看法时刻关注，他认为“身体”就是人们日常生活的沟通与联结，那么身体也就起着日常生活的象征作用。在现代视觉机制的规训下，舞蹈影像身体有着自己的创作规则，其中最突出的就是通过身体、空间与技术三者之间的连接，创造出特定的情境空间，将传统的舞蹈身体诗意化、象征化。舞蹈影像作品《满堂红》以现代式影像身体舞出省级非遗红釉彩瓷满堂红烧制技艺背后的故事。作品结合现代式技术手法将传统舞蹈身体象征化、诗意化，赋予其新的语言，展现非遗技艺的日常制作过程，呈现出鲜明的画面及构图色彩。《满堂红》在镜头下用肢体语言讲述东方故事，一方面拓展了身体的多维度表达，为文化传承找到了新的表达

方式，另一方面更是通过现代式手法进一步将“身体”推向人类审美活动领域的重要地位，“身体”切实成为凸显生活、连接生活、沟通生活的重要媒介。

4.3 反思的身体：内在的理性省思

身体作为人们认识世界的原初性规定，人们“以身观身”的行为成为现代视觉机制下的重要部分。“以身观身”就是用整个身体的存在感知并理解世界与他人，通过身体的相互彰显，达到生命的共生共荣。舒斯特曼的身体美学中对身体一词的表述即“身体语言作为一种表达形式，常常出现在日常生活与审美沟通活动之中，它的内涵是直接而丰富的”，在她看来，身体是日常生活中最具表现力的能指符号，并且身体极具意味，通过身体，可以引发人们的思考。舞蹈艺术中独特的艺术价值说到底是通过身体表达展开思考，诞生观念，但传统舞蹈身体的现场性空间运动限制了身体表达的多维度思考，造成身体的在场与精神的缺席。身体意义的演绎离不开肉体与精神的彼此契合，顾此失彼的不平衡状态无法诠释真正的身体意义。现代视觉机制下对身体的规训更趋隐形，凭依现代视觉机制的影响，影像技术将传统舞蹈身体语言铭刻、固化与传递，通过镜头将“身体”的魅力无限放大给观众，以一种全新形式使舞蹈身体形成在场效应，进一步引导观众的内心情感世界与舞者和作品进行对接，实现形象思维的交融共生。多元的身体范式使身体审美中增加了精神意义与深度内涵，肉体与精神达到了彼此契合，身体在其外化价值的不断扩张与彰显中逐渐成为现代人满足乃至释放精神情感的对象。作为现代式身体范式的影像身体，身体的现代式演绎，成为人们“以身观身”，引发人的理性省思的重要手段。

5 结语

“身体”是复杂而有意义的，它不仅指生理意义上的肉身躯体，更是有意识、有感知、有实践以及有反思的身体，正如实用主义美学家舒斯特曼强调的，“身体”作为媒介，在人类社会中具有“实用”的重要性。

舞蹈艺术中,以“身体”作为媒介,依靠身体的运动一方面展现其线条的美感,另一方面通过身体来表现内在的精神情感。在技术手段高速发展的今天,舞蹈身体逐渐融入影像世界,影像世界中的舞蹈身体经由“三级跳”延伸出了更广阔的空间。换言之,在现代视觉机制的驱动下,承载生理自然属性而又披载社会意义的身体愈益呈现出高度审美化趋势,身体在现代机制的规训下形成重塑的、象征的、反思性的现代身体图式,与舒斯特曼身体美学下身体的“实用”相互彰显,人们以身体为媒介,“以身观身”,身体已然成为日常生活中极具表现力的能指符号。

参考文献

- Hong, H. D. (2003). Hermeneutics and rhetoric. *Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences edition)*, (04):11-17.
- 洪汉鼎.(2003).诠释学与修辞学. *山东大学学报(哲学社会科学版)*,(04):11-17.
DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2003.04.007.
- Lan, F. (2014). Film theory——General thinking on cinematics. *Reading books* (02), 149.
- 蓝凡.(2014).电影论——对电影学的总体思考. *读书* (02),149.
URL: https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=K-Um1AVqjsJcDXdJGHhBnPaHDlziZ_PGdO_GwR9pGBpilKaGfHAMaLnYJZecZHsZrFAv14hGqq42JQbSDYq0h9jDRcf1oW2fRHZ0vyVsw2AixRzwtlKUE9RXiaTTcGCATxXDRE5VYlnR5_xHylhQDFSLrW_GULqUxFGPpSBv4Y6umRBbgicuA==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- Liu, R. (2011). "New Vision" Experience- -Dance Image (master's dissertation, Shanghai Theatre Academy).
- 刘冉.(2011).“新视觉”体验——舞蹈影像(硕士学位论文,上海戏剧学院).
URL: <https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=K-Um1AVqjsLBSL-OnbLBplSx2I7ZNkSG6CTRTjvE>
- Qdfj1idtraihAbM5oxsHNS13VFyye0gbzqG1vv-XizNZjDrmsF45C_jSH7IaZP7y3pvA_UgIs9SaL_m2broWtNTfsGjG_TTkHDzIqIJZmWrdCwsSu9W5q3tXoq71Ns9z8DrTVh1AVsDOZw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- Zhang, S. Q., & Liu, J. (2013). *Dance-based body linguistics*. Beijing: Capital Normal University Press.
- 张素琴、刘建.(2013).*舞蹈身体语言学*.北京:首都师范大学出版社.
- Zang, Y. Q., & Lin, J. H. (2023). Functional analysis of image in theater dance creation. *Journal of the Beijing Dance Academy*,(02):93-98
- 张玉青、林嘉慧.(2023).影像在剧场舞蹈创作中的功能分析. *北京舞蹈学院学报*,(02):93-98
DOI:10.3969/j.issn.1008-2018.2023.02.012.

免责声明

所有出版物中包含的声明、观点和数据仅代表个人作者和贡献者,而非JGAS和/或编辑。JGAS和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、说明或产品而造成的任何人身伤害或财产损失不承担任何责任。