

《舞蹈表演心理学》

图书基本信息

书名：《舞蹈表演心理学》

13位ISBN编号：9787552301014

10位ISBN编号：7552301015

出版时间：2013-2

出版社：上海音乐出版社

作者：平心

页数：385

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.tushu111.com

《舞蹈表演心理学》

内容概要

本书是北京舞蹈学院舞蹈学系系列舞蹈教材。北京舞蹈学院舞蹈学系教授、舞蹈心理学研究生导师，曾任北京舞蹈学院学报编辑部主任兼常务副主编(12年)。曾出版《舞蹈心理学》等学术专著多部，在国家级核心期刊发表学术论文1多篇，获得国家级和省部级科研成果奖1多项，负责国家

《舞蹈表演心理学》

作者简介

平心北京舞蹈学院舞蹈学系教授、舞蹈心理学研究生导师，曾任北京舞蹈学院学报编辑部主任兼常务副主编12年。出版《舞蹈心理学》等学术专著多部，先后在重量核心期刊发表学术论文10多篇，负责重量和省部级科研项目9项（其中包括2011年获得重量全国教育科学“十二五”规划科研项目“舞蹈美育与人的全面发展研究”）。近年来，还应邀在中央广播电视大学、中华女子学院、江南大学、海南大学和海南琼台师范学院等高等院校做学术演讲多场。

书籍目录

总序 前言 第一编序篇：基础理论 第一章 舞蹈本质论 第一节 再现说与舞蹈本质 一、再现说：古典艺术与古典主义的理论基础 二、再现说：古典芭蕾与戏剧舞蹈的本质 第二节 表现说与舞蹈本质 一、从浪漫主义运动谈起 二、移情说：浪漫主义的余波、表现主义的先声 三、表现说：表现主义的灵魂、现代主义的精髓（一）表现主义美学（二）表现主义音乐 四、表现主义：现代舞的灵魂（一）表现主义舞蹈的诞生：从魏格曼到玛莎·格莱姆（二）表现主义舞蹈的发展：现代芭蕾与心理芭蕾 第三节 现代主义与现代舞 一、现代主义的概念 二、现代舞是现代主义的产物 三、中国现代舞的发轫与中国舞蹈的表现性 第四节 后现代主义与后现代舞蹈 一、后现代主义的自然科学基础 二、后现代主义的心理学基础 三、后现代主义舞蹈与新先锋派 第二章 舞蹈本体论 第一节 舞蹈本体论的概念与外延 一、舞蹈本体与身心关系 二、舞蹈本体与“知情意”：三位一体的篇章结构 三、舞蹈本体与“精气神” 四、舞蹈本体与“时空力”（一）《舞蹈心理学》关于“时空力”的观点（二）吕艺生教授关于“时空力”的思想与观点 第二节 舞蹈本体论与艺术本体论 一、艺术的两大本体：内容与形式 二、舞蹈本体与艺术本体的关系 三、舞蹈本体与本质的关系 第二编表演理论篇 第三章 世界三大表演理论与舞蹈表演 第一节 斯坦尼斯拉夫斯基的体验理论：第一种表演理论 一、斯坦尼斯拉夫斯基的体验表演理论：古典主义表演理论 二、第一种表演理论的关学依据：再现说 第二节 布莱希特的间离理论：第二种表演理论 一、德国布莱希特的间离表演：理性主义表演理论 二、布莱希特表演理论的心理学依据：心理距离说 第三节 梅兰芳的京剧表演理论：第三种表演理论 一、梅兰芳京剧表演的程式化和虚拟化：浪漫主义表演理论 二、梅兰芳京剧表演的灵魂：扮相 三、焦菊隐的戏剧表演理论：心象（一）从生活来孕育心象（二）心象——产生艺术形象的必由之路（三）掌握形体自我感觉，内外结合（四）心理训练——内外统一，形成心象的重要手段 第四节 三种表演理论在舞蹈表演中的应用与范例 一、斯坦尼斯拉夫斯基的体验理论在舞蹈表演中的应用（一）演员的人物体验在舞蹈中的重要作用：以中国古典舞蹈作品《七步》为例（二）体验派舞蹈表演的典型范例：《中国妈妈》 二、布莱希特的间离理论在舞蹈表演中的应用（一）从“心理距离”看《天鹅湖》（二）间离理论在《梦红楼》中的体现 三、中国戏曲舞蹈表演理论在舞蹈表演中的应用（一）舞蹈《金山战鼓》赏析与创作分析（二）从舞剧《红色娘子军》看中国表演风格的继承与发展 第四章 第四种表演理论：表现主义表演理论与舞蹈表演——现代舞和现代芭蕾表演、音乐剧表演和即兴舞表演 第一节 第四种表演理论：表现主义表演理论 一、表现主义戏剧与舞蹈表演 二、表现主义舞蹈表演的特征 三、中国表现主义舞蹈的先声（一）中国表现主义舞蹈代表作：《黄河》（二）中国表现主义舞蹈的时代强音 第二节 第四种表演理论与现代舞表演 一、现代舞表演的特点 二、现代舞作品举例分析：《薪传》 第三节 第四种表演理论与现代芭蕾表演 一、现代芭蕾的诞生 二、现代芭蕾表演赏析：从《天鹅之死》到《仙女们》《牧神的午后》（一）《天鹅之死》（二）《仙女们》（三）《牧神的午后》 第四节 第四种表演理论与音乐剧表演 一、音乐剧的表现性和表现主义特点 二、音乐剧表演的特点 三、音乐剧赏析（一）国外音乐剧赏析：《猫》（二）中国音乐剧的成功范例：《英雄》 第五节 第四种表演理论与即兴舞表演——后现代主义舞蹈的灵魂 一、即兴舞蹈的定义与即兴表演 二、即兴舞蹈表演的历史 原始舞蹈与即兴 三、即兴舞蹈表演的英学特征与实践理念（一）即兴舞的美学特征（二）即兴舞的实践理念 四、即兴舞蹈表演教学与示例（一）即兴舞表演示例（二）即兴舞示例与讲评 第六节 第四种表演理论的拓展：舞蹈表演的心理控制论模型 一、《控制论》与舞蹈表演：熟能生巧 二、《控制论》及其反馈原理在舞蹈表演中的应用 三、表演理论分析 第五章 四大表演理论与舞蹈心理学表演理论 第一节 行为主义舞蹈表演理论：从条件反射到动力定型 一、行为主义心理学的诞生与发展 二、行为主义舞蹈表演理论 第二节 精神分析舞蹈表演理论：快乐原则与本能宣泄 一、心理分析的基本概念与理论 二、心理分析舞蹈表演理论 第三节 人本主义心理学表演理论：自我实现 一、第三思潮：人本主义心理学 二、人本主义心理学的基本理论 三、人本主义舞蹈表演理论 第四节 超越心理学表演理论：超越自我 一、超越心理学的发展与现状 二、超越心理学舞蹈表演理论 第三编 舞蹈表演实践篇 第四编 舞蹈演员篇 后记

章节摘录

版权页： 第一节 第四种表演理论：表现主义表演理论 根据本书序篇（第一章）的观点，西方文艺思潮与艺术理论，在从古典主义向现代主义，从古典艺术向现代艺术转变的过程中，表现主义是其分水岭并成了后者的端倪、滥觞、先声和灵魂，尽管舞蹈艺术的理论嗅觉在西方舞蹈史上总是比较迟缓，但是，舞蹈艺术作为人类古老的和最长于抒情表现的主要表演艺术形式，这一次却没有落后于其他艺术形式，并在20世纪初就已经异军突起、旗帜鲜明并高歌猛进，这首先表现在邓肯创立的现代舞（1901年）。众所周知，邓肯的现代舞革命的矛头是直指古典芭蕾的，并呼出了“芭蕾一点都不美”的声音，接着就引起了古典芭蕾内部的革命，促成了现代芭蕾的诞生（1909年的《仙女们》和1913年《春之祭》）。因此，本书认为，现代舞和音乐剧作为20世纪西方诞生的两门独立艺术形式，连同现代芭蕾和作为后现代灵魂的即兴舞，就形成了一种新的表演理论与体系。其理论形态和内涵就是表现主义的，故本书称之为表现主义表演理论，即第四种表演理论（关于表现主义理论与内容及中国舞蹈的表现性详见本书第一章）。一、表现主义戏剧与舞蹈表演 作为表演艺术流派，表现派即表现主义是表现说在戏剧表演和舞蹈表演中的应用，表现派是20世纪初叶兴起于西方的艺术运动。19世纪末法国演员哥格兰在《演员的双重人格》一文中提出了“两个自我”论，认为第一自我的演员始终冷静地随心所欲地控制着自己的造物第二自我，不论角色应如何激动，演员“在竭尽全力、异常逼真地表现情感的同时，应当始终保持冷静，不为所动”，不能让角色“拐跑”。他认为第一自我是扮演者，是灵魂；第二自我是工具，是声音和肉体。因此，他主张演员要把工具锻炼得像雕塑家手里的一堆柔软的黏土，可以让扮演者随心所欲地捏成各种形状。他非常强调演员创造人物性格，要求演员钻研剧本，理解角色，不仅外形要相似，还要像角色那样“走路、谈话、倾听”，用属于角色的“那种脑筋来思想”。他的名言是“艺术不是‘合一’，而是‘表现’，”因而被称为表现派的先驱。

《舞蹈表演心理学》

编辑推荐

《舞蹈表演心理学》对舞蹈表演、编导创作、舞蹈研究和教育教学乃至艺术各界都具有一定的实用价值和参考价值。

《舞蹈表演心理学》

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.tushu111.com