

凯氏动作画像理论体系视角下现代舞作品《也许是要飞翔》语义分析

汤瑾

青岛恒星科技学院, 山东青岛, 266100;

摘要: KMP 是 Kestenberg movement profile(凯氏动作画像)的简称。基于鲁道夫·拉班理论下的力效与形体中划分出来的一种动作模式分析体系。KMP 是根据婴儿、儿童和成年人, 甚至是胎儿, 表现出的非语言行为或动作模式来评估的, 它概述了动作方面的发展阶段, 它是可以被用来了解个体的动作库。本文基于 KMP 理论, 分析了现代舞作品《也许是要飞翔》的动作语义; 当前国内外对 KMP 和现代舞作品《也许是要飞翔》的研究少之又少, 将两者结合在一起研究的事例更是零, 本文从 KMP 中的形塑流与张力流角度进行关于舞蹈动作语义与作品主题之间关系的研究; 数据证明, 现代舞作品《也许是要飞翔》动作语义与作品主题高度统一, 以此也证明了一个好的舞蹈作品动作语义与作品主题必须统一。

关键词: 动作语义; 作品主题; 现代舞

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 05. 036

1 研究目的与意义

1.1 国内外相关研究现状

1.1.1 凯氏动作画像理论

输入关键词“凯氏动作画像理论”知网查寻到的学术期刊有 18 篇, 其中 18 篇均为国外文章, 国外文章中大多都是将凯氏动作画像理论运用在舞动治疗方面, 将作为一种工具去分析自闭症、抑郁症和唐氏综合征等有情感障碍的患者, 起到治疗和预防作用。

从此上信息中, 得知国外对 KMP 的研究内容较多, 普遍是将 KMP 运用在舞蹈治疗上, 关于治疗自闭症群体的文章有四篇、治疗唐氏综合症群体的有一篇、治疗抑郁症群体的有两篇。除了治疗疾病的文章还有关于通过 KMP 来了解具有可隐藏的耻辱如何影响一个人的文章有一篇、关于评估儿童发育和运动的行为的文章有两篇、关于成人在玩镜子游戏时运动和依恋方向之间的关系的文章有一篇、关于压力的文章有一篇、关于运动的文章有三篇、关于探索浪漫的伴侣关系的文章有两篇。国内相对于 KMP 的研究资料少之又少, 国内学者少有或暂未发表对 KMP 用于舞蹈动作分析的文献, 国普及程度不高, 只有少部分人了解, 国内对 KMP 还处于推广阶段, 没有深入研究。

1.1.2 《也许是要飞翔》

输入关键词“也许是要飞翔”搜索到相关学术期刊为 2, 相关学术论文为 2, 其中国内有一篇是对《也许是要飞翔》中“力”的运用分析, 该作者是运用拉班理

论体系分析的。在拉班的人体研究里, 对人体动作的构成做出了具体的解释, 形成了: 砍动、压动、扭动、滑动、弹动、轻敲、冲击和浮动, 八种基本样式。我们可以从作品的动作里, 看到: 其中的砍动, 压动和冲击这三种力点的具体运用。砍动即: 肌肉的高度紧张, 极快速率的向下砍动。动。在作品中, 砍动的多次重复, 和节奏的变化, 使作品变得沉重和压抑。尤其是中间部分, 繁多的动作加上砍动带给动作的巨大力量, 使动作更具有表现性和抒情性。

还有一篇是分析《也许是要飞翔》的舞蹈美学思想, 是运用的苏珊·朗格的美学理论思想, 是从舞蹈是独立的艺术、虚幻的力、想象的情感及神秘主义的倾向四方面进行论述, 从舞蹈是独立的艺术方面: 舞蹈作品《也许是要飞翔》与丁薇《冬天来了》这首歌曲相互依存、相互表现, 舞蹈并不是为其他艺术做陪衬。

从此上信息中, 得知《也许是要飞翔》是王玫在西方现代舞的理论基础上融入自己的思想而产生出的, 是一次中西方现代舞蹈文化的交流, 是一个值得研究的作品。本文以现代舞作品《也许是要飞翔》为例, 对作品中的舞蹈动作进行相关数据收集与统计, 并通过统计数据展开分析, 以数据为依据对现代舞作品《也许是要飞翔》的语义和动作表达进行对照分析。

1.2 研究目的

本研究旨在基于凯氏动作画像(KMP)理论体系中的形塑流(Shaping)与张力流(Effort)分析框架, 对现代舞作品《也许是要飞翔》进行动作语义分析。具

体目标在于通过动作解析获取数据（如收缩/扩展类动作比例、阴柔/阳刚节奏动态），归纳其动作选择的特征，并将分析结果与编导王玫教授设定的作品主题——展现中国新世纪女性特质（敢爱敢恨、永不言弃）及其蕴含的理想与现实冲突、渴望与阻碍矛盾的深层内涵——进行对比验证，探究动作语言如何具体承载并呼应创作意图。

1.3 研究意义

1.3.1 KMP 理论应用深化

将KMP理论应用于具体舞蹈作品（《也许是要飞翔》）的情境分析，探索其在解读舞蹈动作语义、揭示动作与主题内在联系方面的实践路径，丰富该理论在舞蹈分析领域的应用实例。

1.3.2 解读编导创作意图

聚焦编导王玫教授的代表作，其蕴含强烈个人生命体验和早期创作风格（语汇自由、情感浓烈）。通过KMP动作分析，为理解其如何运用动作（特别是重复、跌倒与奋起等符号化语言）精准塑造人物（中国新世纪女性）和表现核心矛盾（理想与现实、飞翔与阻碍）提供客观、可验证的支撑。

1.3.3 论证创作核心原则

验证“动作表达方式必须与创作意图高度统一”的核心舞蹈创作原则。本研究通过分析《也许是要飞翔》案例（动作特征如收缩动作占优、节奏动态与主题高度契合），证实恰当的、高度统一的动作表达是作品产生强大艺术感染力、实现社会价值（如精神彰显）的关键，为舞蹈创作和评价提供理论参考和实践范例。

2 研究方法与过程

2.1 作为研究方法的 KMP 理论工具介绍

KMP是Kestenberg movement profile(凯氏动作画像)的简称。基于鲁道夫·拉班理论下的力效与形体中划分出来的一种动作模式分析体系。KMP是根据婴儿、儿童和成年人，甚至是胎儿，表现出的非语言行为或动作模式来评估的，它概述了动作方面的发展阶段，它是可以被用来了解个体的动作库。KMP解释应用可以导致发现特定的早期发育缺陷和精神冲突区域，并建议哪种动作模式将可能促进解决和成长。其核心包含：肌肉张力流节奏和肌肉张力流特性。

2.2 其它研究方法

1. 观察法

反复观看现代舞蹈作品，熟悉舞蹈动作，将每个动

作进行KMP理论分类，再结合KMP理论绘制动作用画像图。

2. 数据法

绘制图形表格，进行数据的单项使用频率分析，计算出动作比、负荷因子比率、损益比、扩张与收缩比。

3. 归纳法

将数据汇总，看看哪个数据使用频率最多，哪个数据使用频率最少，用语言表示数据呈现的含义。

2.3 相关概念界定

1. 语义

语言所蕴含的意义就是语义。简单的说，符号是语言的载体。符号本身没有任何意义，只有被赋予含义的符号才能够被使用，这时候语言就转化为了信息，而语言的含义就是语义。

2. 现代舞

现代舞，是20世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。主张摆脱古典芭蕾过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然运动法则的舞蹈动作，自由地抒发人的真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

《也许是要飞翔》创作意图

这部作品是王玫教授应景作品。这部作品反映人性两面性的问题，一方面憧憬心灵的自由，另一方面又不得不屈服于现实。正因为这样的心理失衡，产生了缺乏性动机，使王玫的悲悯情怀在该作品得到完美释放。

3 KMP 视角下动作语义分析

3.1 KMP 视角下《也许是要飞翔》动作中张力流节奏观察数据

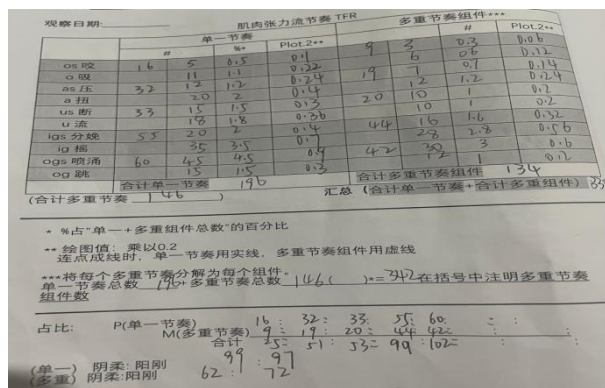

图1

如图1数据显示：在现代舞作品《也许是要飞翔》中合计单一节奏有196个，合计多重节奏组件为134个，合计多重节奏为156。其中单一节奏中咬(os)有5个、吸(o)有11个、压(as)有12个、扭(a)有20个、断(us)有15个、流(u)有18个、分娩(igs)有20个、

摇(ig)有 35 个、喷涌(ogs)有 45 个、跳(og)有 15 个;多重节奏组件中咬有 3 个、吸有 6 个、压有 7 个、扭有 12 个、断有 10 个、流有 10 个、分娩有 16 个、摇有 28 个、喷涌有 30 个、跳有 12 个;单一多重因素之和,口欲期有 25 个、肛欲期有 51 个、尿欲期(性蕾)有 53 个、内生殖器期有 99 个、外生殖器期有 102 个;单一节奏中阴柔与阳刚比是 99: 97;多重节奏组件中阴柔与阳刚比是 62: 72。

3.2 KMP 视角下《也许是要飞翔》动作中形塑流观察数据

3.2.1 双向形塑流观察数据

BIPOLAR SHAPE FLOW	
Number of Actions	37
Load Factor (L/F) %	40
Total Elements	44
Gain Expense Ratio	15:29
Load Factor %	40

图 2

如图 2 数据显示:在现代舞作品《也许是要飞翔》中双向形塑流的动作总数是 37,要素总数是 44,流动总数是 44,负荷因子为百分之四十,损益比为 44: 44。其中变窄的动作有 12 个、变宽的动作有 1 个、变短的动作有 12 个、变鼓的动作有 7 个、变瘪的动作有 5 个、变长的动作有 7 个。变窄、变短、变瘪都属于收缩类的动作,一共 29 个,而变宽、变鼓、变长都属于扩展类动作,一共 15 个,扩展与收缩比为 15: 29。

3.2.2 单向形塑流观察数据

UNIPOLAR SHAPE FLOW	
Number of Actions	70
Load Factor (L/F) %	52
Total Elements	110
Gain Expense Ratio	52:58
Load Factor %	52

图 3

如图 3 数据显示:在现代舞作品《也许是要飞翔》中单向形塑流的动作总数是 70,要素总数是 110,流动总数 110,负荷因子为百分之五十二,损益比为 110: 110。其中单向向中部变窄的动作有 26 个、单向向外侧变宽的动作有 18 个、向下变长的动作有 8 个、向下变短的动作有 12 个、向上变长的动作有 8 个、向上变短的动作有 9 个、向后变鼓的动作有 7 个、向后变瘪的动作有 6 个、向前变鼓的动作有 11 个、向前变瘪的动作有 5 个。单向向中部变窄、向下变短、向上变短、向后变瘪以及向前变瘪都属于收缩类的动作,一共 58 个动作,而单向向外侧变宽、向下变长、向上变长、向后变鼓以及向前变鼓都属于扩展类动作,一共 52 个动作,扩展与收缩比为 52: 58。

3.3 KMP 数据对现代舞作品《也许是要飞翔》动作语义分析

3.3.1 张力流理论分析舞蹈动作语义

现代舞蹈作品《也许是要飞翔》表现的是内在生命情感的真实流露,绝望到挣扎到无力挣扎再到最后坚强站起来的女性形象。从张力流数据中观察到该作品动作大部分选用突兀和高强度来表现舞者内心的挣扎。高强度是肌肉张力达到束缚流或自由流的极限,反映强烈的感情,如强烈的喜悦、热情、暴怒或震怒,表明着一种易激动的性情;突兀是肌肉张力的增加或减少以一个很快的速度,反映出冲动、急躁或机警。该作品中表现挣扎的动作强度也是从“咬”到“压/放”到“起/停”到“分娩”再到“喷涌”逐渐增强的。

3.3.2 形塑流理论分析舞蹈动作语义

表现舞蹈动作挣扎除了张力流还有形塑流作用,形塑流不断的收缩和扩展也充分的表现了舞者内心的挣扎。扩展是增加与环境的接触,通过伸展,吸收,去接近,拓展开整个人,或变大,显示出舒适的感觉;收缩是减少与环境的接触,通过收缩身体的形状,逐出、撤回,整个人变小,显示出不舒适的感觉。很明显两者是相互对立的感觉,两种感觉交织在一起反映出了编导想表达的一时在美好的梦中一时又被拉回现实的矛盾心里。

4 总结

作品中每一次奋力的起身所伴随的却是一次又一次的跌落,强化了作品倾诉的美好理想与现实的冲突,心灵渴望的飞翔与被无情阻挡的矛盾主题。现代舞作品《也许是要飞翔》的动作选择无论是从张力流角度还是形塑流角度来看都是非常符合该作品的内容的。现代舞

作品《也许是要飞翔》的动作语义与作品主题是高度统一的。

不同动作有不同寓意,那些紧绷的、延伸的、突兀的动作表现了舞者束缚的、放松的、纠结的情感。一个动作代表不了一个作品的主题,作品的主题是在大量的不同动作相互作用下所产生出来的。好的舞蹈作品的动作语义一定与作品主题相统一。本文尝试用 KMP 理论去分析舞蹈动作语义,通过观察得出的数据及结论表明 KMP 理论作为舞蹈理论研究工具的可行性,为以后想运用 KMP 理论去分析舞蹈的人提供借鉴也对看不懂现代舞的人有一点帮助。

因为自身对 KMP 这个理论的研究不够深入,所以运用它去分析现代舞作品《也许是要飞翔》的动作语义时存在了一些缺陷以及自身对舞蹈基本知识了解甚少,所以影响到对数据的分析和结论。在未来的工作中我会努力学习舞蹈理论,不断提高舞蹈文化修养,同时加强 KMP 理论在今后具体情境中的应用实践。

参考文献

[1]袁月荣. 苏珊·朗格舞蹈美学思想——以现代舞《也许是要飞翔》为例[M]. 青春岁月 2017 年 07 期.

[2]陈正勇. 表象、虚幻的力及情感表现——苏珊·朗格舞蹈美学思想之内核[J]. 南通大学学报, 2007.

[3]孙伟科. 苏珊·朗格的舞蹈美学思想[J]. 云南艺术学院学报, 2001.

[4]STUDDK K, COX L. Everybody is a body [M] Indianapolis: Dog Ear Publishing, 2013

[5]胡志佳. 《也许是要飞翔》中“力”的运用分析[M]. 大众文艺 2013 年 05 期.

[6]杨涵. 《也许是要飞翔》[M]. 戏剧之家(上半月) 2014 年 06 期.

[7]陈妍. 王玫舞蹈创作思想研究[D]. 中央民族大学 2011

[8]高原. 不即不离若即若离[D]. 山东艺术学院 2011

[9]原以婧. 行草书与舞蹈的共通性研究[D]. 华东师范大学 2013

[10]马古兰丹姆. 舞蹈/动作治疗对自闭症儿童身心健康影响的干预研究[D]. 上海体育学院, 2020.

作者简介: 汤瑾(1999.3-), 女, 汉族, 湖南省湘西自治州人, 助教, 硕士研究生, 研究方向: 舞蹈。