

The manifestation of dance aesthetics in dance works

Ximu Han

Haodechen Central Kindergarten, Luohu District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

Abstract

Dance is an art of beauty, encompassing visual elements such as movement techniques, dance postures, costumes, props, and stage design; as well as underlying dance elements like themes, plot development, emotional depth, and ideological concepts, all of which provide aesthetic visual enjoyment and emotional experiences. To enhance the quality of dance creation, training, and performance, and to showcase its various levels of beauty, it is essential to have a deep and systematic understanding of the aesthetics in dance art. Based on this, the article titled 'On the Aesthetics of Dance in Dance Works' briefly discusses the visual aesthetics, emotional aesthetics, and ideological aesthetics of dance. It then systematically analyzes how these aesthetics manifest in dance works from four aspects: movement techniques and dance postures, costumes, props, and spatial ambiance, dance themes and plot content, and emotional and ideological connotations. The article also proposes techniques for expressing dance aesthetics in specific dance works, thereby providing guidance for future dance creation, training, and performance activities.

Keywords

Dance aesthetics; Core essence; Modes of expression

论舞蹈美感在舞蹈作品中的体现

韩曦沐

深圳市罗湖区吴德宸中心幼儿园, 中国·广东深圳 518000

摘要

舞蹈是一种美的艺术, 无论是动作技巧、舞姿形态、服饰道具、舞台设计方面的视觉元素; 还是题材内容、情节过程、情感内涵与思想观念等方面的潜在舞蹈要素, 无不给人以美的视觉享受和情感体验。要想提高舞蹈编创、训练与表演质量, 展现其应有的各个层面的美感, 就必须对舞蹈艺术中的美感有一个深入、系统的认识和把握。基于此, 文章以“论舞蹈美感在舞蹈作品中的体现”作为题目, 在简要论述舞蹈美感所包括的视觉美感、情感美感与思想美感的基础上, 从动作技巧与舞姿形态、服饰道具与空间意境、舞蹈题材与情节内容、情感观念与思想内涵四个方面系统分析了舞蹈美感在舞蹈作品中的体现, 并提出了舞蹈美感在特定舞蹈作品中的表现技巧, 由此为将来的舞蹈编创、训练与表演活动提供一定的指导。

关键词

舞蹈美感; 核心内涵; 体现方式

1 引言

舞蹈美感是人们通过视觉、听觉、动觉之类的感觉器官对特定的舞蹈作品进行感知、体悟之后所产生的赏心悦目、怡情悦性、欢快愉悦之类的体验等等【1】。这既需要观众有欣赏美的能力, 更需要舞者能够对舞蹈作品各个方面的形式与美的内涵的有一个深刻的认识, 据此通过完美的舞蹈编创与舞蹈表演活动来展现美、表达美, 从而使观众能够通过自己的表演产生良好的视觉审美感受和情感体验, 因此, 对于舞蹈美感的认识是舞者提高舞蹈编创与表演质量的前提所在。这也正是文章以“论舞蹈美感在舞蹈作品中的体现”作为题目, 展开研究的原因所在。

2 舞蹈美感的核心内涵

舞蹈作为一项传情达意、赏心悦目的肢体表演艺术, 通过舞蹈表演所呈现出的美感主要包括以下三个方面的内涵:

2.1 视觉美感

视觉美感是舞蹈艺术在进行表演过程中所呈现出的最基础、最直接的美感, 也即是观众在欣赏、观看舞蹈表演过程中所能够看到的包括肢体动作、服饰道具、舞台背景、舞台灯光在内的各项舞蹈要素, 由此所产生的美的视觉审美体验。无论是民族民间舞蹈作品, 还是现代舞、芭蕾舞或者是中国古典舞艺术等等, 基本上都十分注重外在视觉美感的表现, 诸如芭蕾舞、中国古典舞和部分民间舞作品甚至将表现视觉美感作为首要目标, 从而给观众带来最简单、最直接的审美体验。

【作者简介】韩曦沐(1993-), 女, 中国山西长治人, 本科, 从事学前教育研究。

2.2 情感美感

我国古代乐理中提到：情动于中而行于言，言之不足故嗟叹之；嗟叹之不足故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。这充分说明舞蹈是人类进行情感表达最基础、最终极的手段，是一种自然而然的传情达意行为【2】。基于此，广大观众在观看舞蹈表演过程中，不仅能够产生视觉审美体验，而且也能够深刻地体悟到舞蹈表演所传达出的情感内涵，尤其是对“亲情、友情、爱情”之类的主题产生强烈的情感共鸣，被其所感动、所震撼，由此在内心深处产生独特的情感审美体验。

2.3 思想美感

众所周知，部分经典的舞蹈作品不仅仅注重舞蹈视觉美感设计与情感表达，而且也十分注重舞蹈表演内容所能够给观众带来的思想震撼或者是思想冲击等等，甚至为了传达特定的思想而抛弃舞蹈作品外在的视觉美感，由此引起观众对特定事件、特定社会现象的一种反思和思考，据此来规范自己的言行，提高自己的行为水准等等。这往往出现在一些具有完整故事情节的舞蹈作品之中，由此使观众通过特定的舞蹈题材、舞蹈思想以及相关的舞蹈表演活动产生另外一个层面的心理审美体验。

3 舞蹈美感在舞蹈作品中的体现方式

通过以上分析可以看出，舞蹈美感主要包括视觉美感、情感美感与思想美感三个方面的内涵，并体现在舞蹈作品中的各项构成元素之中。

3.1 动作技巧与舞姿形态中的美感表现

动作技巧与舞姿形态所表现出的美感属于视觉美感的范畴，是舞蹈作品视觉美感最主要、最核心的表现手段，也即是观众能够通过特定舞蹈作品所能够产生的最直接、最主要的视觉美感体验。基本上所有的舞蹈都十分注重动作技巧与舞姿形态方面的美感表现，而且各种舞蹈迥异的表现方式也给观众以差异化的视觉审美感受，比如我国古典舞要求舞者在动作上要遵循“逢冲必靠、逢开必合、欲前先后、欲左先右”的规律，在舞姿上必须呈现出“拧、倾、圆、曲；俯、仰、翻、卷”的曲线美，尤其要保证身体各个部位呈现出“划圆”的姿势，包括平圆、立圆、8字圆等等，由此展现中国古典舞艺术圆润流畅、协调自然的视觉美感【3】。芭蕾舞融入了大量的屈伸、滑步、跳跃、踢腿与旋转之类的动作，给人以灵活、轻巧、优雅、高贵的视觉审美体验等等；而现代舞艺术极具抽象性、自由性的舞蹈动作，则给人以自由开阔之感，淋漓尽致地展现了人体的表现力。除此之外，我国种类繁多、形式多样的民族民间舞蹈艺术凭借着个性化的动作技巧与舞姿形态，同样给人以独特的视觉审美体验。

3.2 服饰道具与空间意境中的美感表现

服饰道具、舞台背景、舞台灯光以及由此所营造出的舞台意境等等，虽然服务于舞蹈表演活动，包括完善舞蹈

情节和强化舞者情感表达效果等等，但与此同时也能够给人带来美的视觉审美体验，是舞蹈美感表达不可或缺的一项要素。比如芭蕾舞《茉莉花》是采用西方的芭蕾舞技法表现中国民俗风情与审美范式，里面不仅使用了扇子、编钟与琵琶等我国传统器乐元素，使广大观众产生无限的亲切感；而且也采用慢节奏的方式来演绎人们耳熟能详的民歌《茉莉花》，由此营造出一种具有浓厚中国传统文化特色、情感内涵、审美意念的意境氛围，给人以独特的审美体验【4】。古典舞作品《扇舞丹青》中，女舞者内穿淡青色裤子和内衣，外套一件白色长袍，头戴一白色的头饰，在古筝乐《高山流水》舒缓的节奏之中，舞者通过扇子“甩”、“转”、“开”、“拧”、“圆”、“合”、“曲”等一系列的动作技巧，将扇子迅速地开合与回旋流转，从而将扇子中所蕴含的中国古典舞艺术的无穷魅力表现的淋漓尽致，给人以美的视觉审美体验。同样如此，舞蹈作品《小城雨巷》中，采用大型LED电子显示屏作为背景，生动地展现了江南地区典型的水墨高墙、青石小桥、迷蒙细雨背景，使江南雨巷的意境氛围油然而生，使人们仿佛穿越时空，来到了江南延绵的雨巷，极大地增强了舞蹈作品的视觉美感，强化了其情感表达效果。

3.3 舞蹈题材与情节内容中的美感表现

舞蹈题材与情节内容的美感也即是特定舞蹈作品为观众所呈现出的完整的舞蹈主题与情节内容，从而使观众在欣赏舞蹈故事、舞蹈情节过程中所产生的独特的审美感受。比如大型舞剧《东归的大雁》，为人们呈现出一个真实的、广泛流传的历史故事，也即是1628年，中国土尔扈特部远离蒙古草原，西迁至荒无人烟的伏尔加河下流草原，由于无法忍受沙俄帝国的残忍压迫，便在渥巴锡可汗的率领下，于1771开始了东归祖国的艰辛历程。在经过八个月的浴血奋战之后终于回归清朝的疆域，然而族人却由最初的17万人锐减至7万人。乾隆皇帝为了纪念牺牲的土尔扈特部民众，便在承德普陀宗乘庙立下两块大碑，用汉、蒙、藏、满四种文字刻记了这一事件。由此看出，大型舞剧《东归的大雁》在舞蹈故事、舞蹈情节方面本身就具有强烈的故事性与趣味性，能够最大限度的吸引观众的注意力，从而给人带来独特的审美体验。除此之外，大型歌舞剧作品《唐蕃古道》以文成公主入藏为主线，以藏族服饰歌舞为主要表现形式，以《长安送亲》、《宗喀迎佛》、《赤岭日月》、《巴唐留影》、《贡布酒宴》、《拉萨迎亲》为主要场景，由此为观众呈现出一个完美的故事，同样使观众能够从舞蹈题材与情节内容中产生独特的审美体验。

3.4 情感观念与思想内涵中的美感表现

情感观念与思想内涵也即是特定舞蹈作品所传达的情感思想，是大部分舞蹈作品创作与表演的核心目的，据此来激发观众的情感共鸣，引起其思考等等，由此成为观众在观看和欣赏舞蹈作品过程中所能够产生的另外一项重要的甚至是不可或缺的审美体验。比如上文提到的《东归的大

雁》，一方面展现了土尔扈特部人民强烈的爱国主义情操；另一方面也塑造出江基尔与公主之间感人至深的故事，由此打动了无数观众。而《唐蕃古道》则通过文成公主所到之处所受到的热烈欢迎，淋漓尽致地表达了人们对于“民族和谐、天下太平”的渴望与期盼之情。除此之外，第十届“桃李杯”舞蹈比赛群舞组一等奖和原创教学剧目二等奖作品《羚羊的外套》，表现的是伴随着人类屠猎行为的日益增加，羚羊这一拥有鲜活生命和群体情感的动物正面临着巨大的生存危机，由此激发人们对于野生羚羊的关注和同情，从而展开各种各样的保护行动等【5】。

4 舞蹈美感在特定舞蹈作品中的表现技巧

4.1 展现特定舞蹈艺术应有的风格特征与情感表达思想

正如上文所说，每一种舞蹈艺术在长期发展过程中都形成了独特的动作技巧、舞姿形态以及由此呈现出个性化的风格特征、审美思想与文化内涵等等，从而给人以固定化的视觉审美感受和情感体验。基于此，在舞蹈训练与表演过程中，要想真正展现其舞蹈美感，舞者一方面要掌握特定舞蹈艺术典型的动作技巧与舞姿形态；另一方面则必须遵循着特定舞蹈艺术的表演规律与审美范式，比如傣族舞中“三道弯”的技巧、敦煌舞中“反弹琵琶”与“飞天舞”的技巧以及东北秧歌舞中“稳中浪、浪中梗、梗中翘”的技巧等等，由此才能展现此种舞蹈艺术个性化的风格特征与情感思想，给人以美的视觉审美享受和情感体验【6】。这既是舞者展现舞蹈美感的前提，更是其顺利地进行舞蹈表演活动的前提。

4.2 选择理想的舞蹈题材和情节内容

舞者掌握娴熟的动作技巧、舞姿形态与表演规律，仅仅具备了展现舞蹈作品视觉美感的前提，然而要想建构起一个完整的舞蹈作品，尤其是能够提高舞蹈作品的吸引力与感染力，提升舞蹈作品的艺术价值，就必须选择一个理想的舞蹈题材，并为其设计出一套系统、完善的情节内容【7】。

具体来说，舞蹈题材内容既要具有生活化的特征，是广大观众所熟悉的场景或者是事件；但同时也必须挖掘出独特的思想内涵与情感意蕴，并从舞蹈表演、舞蹈审美的角度，对搜集到的舞蹈题材内容进行艺术处理，比如蒙古舞《情系草原》虽然表现的是蒙古民众在草原上的生活状态，但经过艺术化的处理之后，既让我们领略到了蒙古舞开阔大气的风格特征，同时也充分感受到了蒙古民众豪放不羁的性格特征等等，这通过舞蹈艺术的方式在给观众带来独特的认知感受的同时，也能够产生新的情感体验和思想感悟等。

5 结语

总体来说，表现视觉、情感与思想三个方面的美感是舞蹈创作与表演的重要目的之一，既体现在舞蹈作品的动作技巧与舞姿形态、服饰道具与空间意境之中，同时也体现在舞蹈题材与情节内容、情感观念与思想内涵之中。我们在编创和表演舞蹈作品过程中一方面要注重展现特定舞蹈艺术应有的风格特征与情感表达思想；另一方面则必须选择理想的舞蹈题材和情节内容，由此才能真正展现其各个层面的美感，在给观众以美的视觉审美享受和情感体验的同时，也能够大大提升舞蹈作品的艺术水平。

参考文献

- [1] 桂迎，《舞蹈欣赏与创作》[M]，杭州：浙江大学出版社，2006年12月版。
- [2] 盛文林，《舞蹈艺术欣赏》[M]，北京：北京工业大学出版社，2013年12月版。
- [3] 王海英，《舞蹈训练与编创》[M]，北京：高等教育出版社，2002年7月版。
- [4] 孟轩羽，《浅谈舞蹈创作中的舞蹈美感》[J]，《科学时代》，2012年12月。
- [5] 李娜，《舞蹈美感的审视》[J]，《科教文汇》，2007年第15版。
- [6] 孙鹤，《舞蹈美感与舞蹈意识》[J]，《剧作家》，2005年5月。
- [7] 周雅俐，《舞蹈教学中的美感训练》[J]，《衡阳师范学院学报》，2005年1月。