

探索中国舞蹈和书法的美学共性

戴君

江西省文化馆

[摘要] 本文主要是在舞蹈美学的基础上, 深入探讨舞蹈和书法所具备的共性, 随后提出书法的动和舞蹈的动之间所具备的共同点, 希望能够为艺术发展提供一定的参考。

[关键词] 中国舞蹈; 美学; 发展空间; 书法; 动态展示

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.194

在对中国传统文化艺术进行研究过程中, 书法和舞蹈可以相媲美, 这也成为一种有着独特意义的审美现象。在我们的语言当中, 曾经就有过书舞同势这个说法。长期以来, 人们常常提到舞文弄墨、鸾舞蛇惊等词汇, 因此可知舞蹈和书法都能够在审美气势上具备相同的因素。因此在下面的分析当中, 主要将从内在动势、造型结构、意象创造等三个方面, 谈谈两者之间的联系。

一、书法和舞蹈相关介绍

长期以来, 我国的传统艺术当中, 舞蹈和书法就有着密不可分的联系。通过查看历史, 追溯根源, 发现两者同源共流。从外形角度来看, 舞蹈和书法都是由线条所组成的造型艺术, 从内容角度来看, 两者都是由创造人员通过表达个人精神、创造意象、抒发主观观念来展现的艺术。两者有着关系紧密的特点, 并且水乳交融。唐代的张彦远在它的《历代名画记》中, 曾经提出了这个观点; 后来元代的赵孟也提出了这个观念, 他把这个观念也归结为书画同法, 张彦远认为, 书画同源, 书画同法, 虽然是不一样的概念, 但是它们基本上在思路是一致的。书法的空间感觉, 与音乐和舞蹈所引起的立线律动空间感觉有着相同性。也有学者曾提出过: 诗和音乐的关系就如同书法和舞蹈的关系, 因此可因为两者有着密不可分的联系。一些专家学者开始在书法和舞蹈当中投入更多的关注度。在舞蹈创作过程中, 将书法作为题材所打造的作品近几年来更是屡见不鲜。比如, 如行云流水一般的古典舞蹈《扇舞丹青》, 黄豆豆所表演和创造的《甲骨随想》, 以及林怀民所创造的《行草》等都是当前最为典型的案例。特别是在我国2008年的奥运会开幕式上, 由知名的舞蹈编舞家沈伟所创编的舞蹈《画卷》, 舞者将自己的身体作为笔, 融入了中国书法和水墨画独有的艺术手法, 创作了一幅幅令人动容的画卷, 使观众在观看表演时与作品产生共鸣, 大家都开始被编导绝妙创意和中国博大精深的文化所不断震撼。

二、舞蹈和书法的造型美感

(一) 书法当中的线条美

书法造型讲究的是在创作过程中, 将线条美作为基本的原则。线条美不仅保证有着流畅的线条, 同时也是指线条的布局情况。中国书法是当前我国具有代表性的文化艺术遗产, 在创作书法过程中, 能够充分展示中国传统文化, 同时

也具备极高的审美价值, 书法研究提到墨法、章法、字法、笔法, 在创作书法过程中, 需要保证线条的流畅度和线条的布局。针对笔法内容进行解读能够充分地展现出其独有的韵味, 从视觉角度给人不一样的享受。在创作书法时也需要将不一样的节奏加入其中, 这样才能充分地展现出书法的动态美。对于节奏进行掌握后, 形成不同的书法风格, 比如柳体、颜体等多样化的书法流派。在创作书法是每个汉字所具备的组合规则, 被固定住, 但是汉字书写形状却可以发生极大的改变。线条作为当前书法构成当中必不可少的严肃, 如果缺少线条, 那么就无法实现书法布局。因为中国书法具备强烈的线条美感, 最明显的就是将整个字体分成了楷书、隶书、篆书、草书、行书五个类型, 五个类型所具备的线条美感, 有着巨大的差异。篆书分成大篆和小篆, 篆书线条没有十分鲜明的棱角, 同时有着较为简单的构造, 给人一种肃穆庄严的感觉。隶书所具备的线条有着明显的提按动作, 由此能够表现出线条所具备的生动性, 同时也是一种灵动之美。楷书线条与其他构成相比十分的规范, 可能会出现较多的棱角。草书与行书都讲究写作时的自由之感, 草书更是能为人们带来一种狂妄不羁的感觉。这两种书法当中的线条构成, 有着丰富圆润的美感。对于这五种说法进行比较, 能够发现不同的书法能够展现出不同的美感。

(二) 舞蹈当中的线条美

舞蹈作为人体艺术, 主要是通过空间与人体之间的交合来展现其美感。在当前舞蹈动作当中所出现的线条变化程度, 与书法相比, 要更加的复杂一些, 并且有着更加强烈的视觉感受。舞蹈当中的协调主要是以节奏和韵律为主, 同时也包括舞蹈当中的动力美学。通过多元化的线条变化, 可以产生不同的舞蹈形态, 其中有着较为明显的对比的就是街舞和民族舞。民族舞线条整体性有着较慢的节奏, 而街舞有着强烈的节奏, 并且与民族物相比, 有着更强的力度。而古典舞主要是以圆作为核心构建舞蹈空间, 西方芭蕾舞则是以直来构建空间。在线条流动过程中, 需要注重节奏的变化情况。比如当舞者在利用肢体进行表演过程中, 需要跟着节奏进行不断变化, 舞者通过线条、速度、力度等一系列的幅度控制好节奏舞蹈。在舞者在表演过程中, 不仅要高度重视肢体的线条表现情况, 同时也需要注重表演的节奏情况, 这样才能充分地展现出韵律美。

三、书法艺术和舞蹈作品的美学共性内涵解析

(一) 整体造型和舞蹈画面造型有着一定的相通性

书法艺术不仅应该讲究单个字的笔画之间的解体和结构, 同时也会注重形与形、行与行、字与字之间所具备的布局, 希望能够打造一个整体的造型之美。书法的集字成篇需要对于章法进行一个有效的处理, 随后才能形成相互呼应的效果。书法主要讲究的是承上启下, 虚实结合、左顾右盼, 以及整体美和局部美的和谐统一。在当前美术造型当中, 也讲究动作的前后衔接, 跌宕起伏, 画面的整体协调性。造型性作为舞蹈和书法最主要的表现形式之一。当舞蹈家在舞台当中翩翩起舞时, 就如同书法家一般, 通过身体和人性的协调运动, 将自己的各种各样表情充分的表现在飞动的笔墨之中以及舞动的身姿之中。从造型角度来看, 书法和舞蹈存在一定的共通性。中国书法从自古以来都讲究的是外在形态的和谐统一, 随后追求章法的态势, 也就是整体和局部、笔画与笔画之间相互依偎的情况。在章法上则会形成不同的风格。统其昌就比较讲究书法艺术当中的行间茂密。中国书法在书体、结体、章法上面也能体现出静中有动、静中充满生命力的动感, 以及静态的造型美, 随后将舞蹈精神渗透其中。王羲之的草书被人们称作是: 翩若游龙, 矫若惊鸿。李白的狂草被人们称作: 飘风骤雨惊飒飒, 落花飞雪何茫茫。实际上, 中国的书法艺术, 无论是从单个字形笔画, 还是从整体章法当中, 都有其生动形象的一面。他与舞蹈造型艺术一般肆意飞动、富有韵致。

(二) 书法和舞蹈节奏韵律方面所存在的相通之处

从节奏韵律角度来看, 中国书法当中所展现出的动态之美和舞蹈当中的节奏韵律有着异曲同工之妙。因为节奏往往来源于生活, 是一种满足的相应规律, 但是不断重复且变化的形式结构, 作为艺术作品充满生机和活力的基本源泉, 能够为人们带来不一样的体验。作为书法家, 在创作过程中需要利用笔的运动情况, 利用笔的虚实、轻重、徐疾、呼应, 和空间当中的结构进行不断的融合, 随后利用笔的速度控制以及墨色变化, 来展现其独有的节奏感和韵律感。比如王献之所写的中秋帖和张旭所写的古诗四帖, 其中线条都展现出粗细、跳跃、飞舞的变化, 墨色似浓似淡, 都能够体现出作品所具备的节奏韵律之美。舞蹈节奏韵律所具备的动态形式, 通常表现在动作幅度大小变化、动作力度强弱变化、动作速度快慢变化等几个方面, 在这种变化和对比当中, 能够展现出舞蹈作品多样化的审美形态。之所以舞蹈作品能够充分的抓住人们的注意力, 主要是因为舞者在运动时能够展现出线条的速度、力度、幅度的变化, 随后对人们的视觉产生极大的冲击。比如在著名的作品《书韵》当中, 舞者就是将笔作为引导, 随后带动身体的气息和韵律, 以笔为身, 以身当笔, 将两者合二为一, 使得观众能够充分感受到节奏上所产生的变化, 同时也有一种刚柔并济的效果。舞蹈动作当中的轻重缓急、动静衔接等有着恰到好处的效果, 其铿锵有

力, 连绵不绝, 这也成为当前书法不断追求的精神。

(三) 严谨缜密两种艺术结构所具备的相通之处

书法之所以其结构被人们称作是布白, 这主要是字体的布白和章法两个方面。在对于书法作品进行安排过程中, 通常会体现在章法布局方面, 采用精巧的布局模式以及和谐的章法, 也能够极大地凸显和丰富作品本身所具备的韵味, 为人们带来不一样的体验。创作书法艺术过程中, 应当保证协调通畅、合理布局, 这样才能确保作品具备强烈的艺术感染力和非凡的艺术效果。王羲之的代表作品《兰亭序》, 其布白巧妙, 疏密相间, 存在变化又不失法度。又比如说天下第一关这个匾额, 匾与字之间, 或城楼和匾额之间, 都形成了一个难以分割的整体。整幅作品当中的气象自然有着深远的意境, 同时给人一种排山倒海, 大气磅礴的气势。在舞蹈结构当中, 因为包含了作品内部架构和局部的结合方式, 它能够从作品主题的需要出发, 这样才能确保作品内容具备流畅且自然的表达方式, 因此也成为舞蹈最主要的艺术手段。舞蹈结构所具备的形式多样化, 也影响了他的独特性与个性化表达方式。比如在知名的舞蹈作品《书韵》当中, 塑造了一个专注于书写、气质优雅的古代书法家这一知名的形象。当舞者手里握着毛笔, 仿佛有所思考, 此时他的动作变得舒缓而沉淀, 显示出来一种自若和镇定的态势。当背景音乐的鼓声逐渐变得急促起来, 舞者由原本的静朝着动转变, 随后利用笔这个道具, 完成了更多具备高难度的舞蹈动作, 他的身形如毛笔一般, 在那里腾挪辗转, 仿佛书写一个又一个气韵生动、刚劲流畅的佳作, 等到一月缓慢的舒缓下来, 整个舞蹈动作就如同落笔杀青一般, 该舞蹈有着清晰的结构层次, 并且保证环环相扣, 在设置舞蹈动作方面, 也能够将书法当中的起承转合恰当地表现出来, 由此受到人们的高度关注。

结束语:

综上所述, 中国书法其实讲究的就是线条的美感, 同时也需要保证结构优美, 随后为人们传递出独特且美妙的视觉享受, 也被称作是一种极好的审美体验。舞蹈作为一种利用肢体动作去传达美感的一个基本活动, 在表演过程中体现美感的同时, 也需要对于情感的走向进行不断强调, 确保规律和节奏充分融合。近几年来, 中国书法所具备的独特性受到人们的高度关注, 更多的研究者开始将书法与其他艺术文化之间的关系展开的研究。

参考文献:

- [1] 罗玲. 探讨中国书法和舞蹈的美学共性[J]. 北方音乐, 2016, 36(16): 163-164.
- [2] 贾健. 纸墨笔砚, 舞动奇迹——中国书法和舞蹈的美学共性漫谈[J]. 艺术评鉴, 2016(03): 28-29.
- [3] 任娜, 何琦. 迹象韵格, 以舞道心——中国书法与舞蹈的美学共性探究[J]. 美育学刊, 2011, 2(03): 113-117.