

浅谈舞蹈之“美”的构成

刘杨

大连市文化馆

【摘要】舞蹈是通过身体语言塑造形象艺术，抒发情感，折射人间百态、人情冷暖。在本文中，作者通过艺术舞蹈的舞姿、情感、服装、音乐、舞美等和少数民族舞蹈朴实原始的舞蹈作品，多方面阐释了各具特色、生动鲜明的舞蹈作品中“美”的特性，这些作品给人以美的享受和启发，逐渐培养乐观向上的生活态度，和对美好人生的不懈追求。

【关键词】艺术舞蹈；民族民间舞蹈；美

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.374

舞蹈的美以肢体和情感为具体表现工具，通过节奏、服饰的渲染和美化来表达舞蹈作品中丰富的寓意。追求美是舞蹈工作者一生的执着，因为舞蹈是用肢体动作为语言来表达，用内心的节奏去塑造，通过空间中动作的力与柔、张与弛来衬托人物、烘托情感，从而达到美的感受。

“美”是舞蹈艺术给予观众最直观的视觉体验，^[1]舞蹈形象和生活的美是相互运用的。一个成功的舞蹈作品，首先要给人以美的享受，要在视听效果上给观众以最大的满足，才会给人留下深刻的印象，让人回味无穷。舞蹈的美，最直观的体现者便是舞者，动作的“美”，形象的美，除此之外，与舞者的动作同时存在的音乐、灯光、道具、服装、造型等同样在“美”的效果里占有着重要的作用。舞台上所有的一切，包括听见的、看见的，构成了舞蹈完整的、协调的、统一的“美”的效果。

一、服装道具在艺术舞蹈中体现的美

艺术舞蹈凭借多方面得天独厚的优势往往更能让人过目不忘。一部好的艺术舞蹈作品不仅要在创意编排上立意新颖、更在服装道具上独具匠心，这样从各方面才能达到整体和谐，才能称之为一个好的舞蹈作品。2008年元宵晚会上的舞蹈《青花》是典型的通过服饰来诠释舞蹈主题的舞蹈作品。音乐响起时，展现在观众眼前的是“青花瓷器”摆放在舞台上，舞蹈演员们身着蓝白相间的青花服装，仿佛一尊尊青花瓷艺术品高贵而典雅，在音乐声中舞动着曼妙身姿，变幻着不同的造型，给予观众全新的视觉体验。《俏夕阳》是让老少皆慨叹佩服的舞蹈作品，它取材于非物质民间文化——唐山皮影戏，演员都是一群年过半百的老婆婆们，这群民间演员不仅舞蹈形象刻画的惟妙惟肖，服装上也是增色不少，它是以皮影人物形象为模板，加上“前弓后倚”的皮影步伐时而腾空跳跃，时而甩臂扭肩的大摆动作，把皮影戏中的皮影人偶夸张而又不失协调、自然而又略带僵硬的艺术特点表现得淋漓尽致。类似这种弘扬非物质文化遗产风格的舞蹈还有《剪纸姑娘》，服装、造型取材于剪纸人物，通过表演者灵动活泼的演绎，使平面的剪纸人在立体的空间里灵活的舞动，给予观众视觉上的冲击，以产生剪纸人“活”了

的艺术“错觉”，达到舞蹈主题所要达到的理想效果。这几个作品中，除了舞蹈编排和演员的完美演绎，舞蹈服装都是点睛之笔、也是作品成功的关键所在，没有服装的帮衬，就算舞姿再曼妙、形象再逼真也难以达到最佳的理想效果。

二、意境对于艺术舞蹈的重要性

有些舞蹈需要有舞台设备的辅助才能完整地表达出作品的意境。所谓的设备包括灯光、幕景、放烟雾、落雪花等等，是否需要这些辅助设备是由舞蹈的创意决定的。^[2]曾经震撼全国的舞蹈《千手观音》，利用灯光打造了美轮美奂、令人窒息的佛家仙境。舞者的金色造型贴切地展现了敦煌壁画的意境，在舞蹈的高潮，千手观音的造型如果没有舞台灯光的辅助，是无法达到胜似仙境的效果的。在灯光变幻的一刹那，和着音乐，看着舞台上美艳绝伦的舞动，人们甚至忘记了呼吸，灵魂被强烈的震撼了，那种唯美的体验真是过目不忘。2021年，同样都是敦煌壁画题材的艺术舞蹈《敦煌》，又以全新的视觉体验让人们再次认识到敦煌舞的神韵，它将芭蕾舞的柔美融入敦煌飞天的浓郁色彩，轻盈渐变的霓裳时而轻快时而舒缓、时而飞天时而静止，配合灯光和烟雾的效果，令人美不胜收。《小城雨巷》是第五届中国舞蹈“荷花奖”金奖作品，也在春晚的舞台上让全国人民领略到了如梦如幻的美丽江南的画面。舞台上的徽派建筑群背景一下子将观众带入了江南水乡的意境中，少女们出门撑伞、提裙过桥、甩水收伞，漫步在小城小巷里，一个个婀娜的背影、配着淅淅沥沥的小雨，瞬间便使人们的神经在一幅幅唯美淡雅的画面中放松了下来，既领略了柔美的江南，又舒缓涤荡了紧绷的神经、整个舞蹈作品清丽而又纯净，美感贯穿始终，让人回味无穷。整个舞蹈的创意中，背景道具和大屏幕的影像起着关键性的作用，将舞蹈的美完整地呈现在观众面前。另一个舞蹈作品《飞天》与《千手观音》同是源于敦煌壁画，演员的一条腿用铁柱固定在舞台上，用纱裙遮住，所有的舞姿只能用另一条腿和上身表演，正是因为这样，演员才得以依靠铁柱支撑，实现敦煌壁画中飞天舞动的各式高雅难度动作。演员们轻盈的舞姿，动中有静，静中有动，烟雾氤氲，裙裾飞扬，制造出如梦似幻的场景，用美妙的肢体

语言为我们重现那遗留在历史长河中的优美画卷。因为有了烟雾氤氲，因为有了裙裾飞扬，才让我们如梦的体验更加真切。虽然舞台的辅助设备不起决定性作用，但是它增强了舞蹈的视觉效果，更完整地诠释了舞蹈作品的意境，是舞蹈的“美”的整体不可割舍的一部分。

艺术舞蹈是一种综合的美，它涵盖了创作编排、服装道具、灯光布景等等。在这些华丽的包装之下，其实最朴素还是舞蹈本身，下面我想谈谈民族民间舞蹈中那些朴素的美。

三、朴素自然的少数民族舞蹈

中国共有五十六个民族，每个民族都有自身抒发情感的表达方式和代表本民族特点的舞蹈。它们有的火辣、有的奔放、有的豪迈、有的柔情，各具特色。像维吾尔族的舞蹈，它就有热情奔放的典型特点。2019年，我有幸去了新疆，当地热情好客的维吾尔人民让我看到了维族舞蹈的另一面。它区别于教室里一板一眼的规定动作，既不必拘泥于手型的精准、也不必苛求于身段的幅度，既没有标准的眼神方向、也不必费力让脸上挂着假笑。在维族人民心中，舞蹈只是一种心情的表达，他们无论男女老少都能歌善舞、热情大方，在广场上、饭桌前，那旋转的飞裙和洋溢的笑脸都是一帧帧美好的画面，感染着周围的每一个人，霎时间我感受到这才是真正的美，扎根于人民，幸福在内心的美。

相比维吾尔族，蒙族舞代表的多是草原的豪迈与壮阔，马头琴一响，小伙子们那帅气的身姿或跳跃或舒展，潇洒奔放，人人陶醉其中，仿佛每个人都是那草原上的“巴图鲁”，那是雄姿勃发青春阳刚的美。

当然，草原上也并非只有粗犷豪迈，在蒙族舞蹈《遥远的妈妈》中，就是女儿对远在千里的妈妈的诉说，舞蹈开头部分，演员在地面上用手臂代表着雄鹰的翅膀层叠起伏和逐渐延展，表达着女儿对故乡深深的眷恋和思念，到了舞蹈中段部分，透过大气流畅的肢体演绎，如泣如诉的舞蹈音乐，将小鹰长大即将离开妈妈远走高飞的情绪推向高潮，舞段中全程流淌着对妈妈的思念和不舍，大张大合的队形变化下是细腻温婉的情绪表达，那是内敛、含蓄、无私的美。

傣族舞优秀的作品有很多，《彩云之南》、《竹林深处》等等数不胜数，当人们提到傣族舞蹈，刻画在脑海中的第一印象便是美丽的傣族少女。在我的舞蹈生涯中，我最喜欢编排的便是傣族舞蹈，这源于它直观的美，一片束胸一裹筒裙便将少女美丽的胴体彰显无遗，宛若天上的仙子一般美好空灵。她们身姿修长、目光清澈明亮，一个个舞姿或娇羞或大胆，抒情中不乏活泼，动静结合、柔中带刚，摆出各种玲珑有致、婀娜多姿的造型，这是视觉的美、阴柔的美，也

是韧性的美。

朝鲜族舞蹈是五大民族舞蹈中最难以驾驭的舞种，它用气息贯穿于整个舞蹈本身，作品大多在情感上既控制又浓烈，隐隐散发着这个民族坚韧不拔的骨气和精神。它的美就似一壶老酒，既醇又烈，是含蓄内敛的美。

藏族是离太阳最近的民族，人口分布广阔，有着2000多年悠久的宗教文化。藏族舞蹈种类很多、但常见的还是以踢踏和弦子为主。藏族舞蹈在汉族地区很是热门，一是相比其他民族，藏族舞比较容易入门，另一方面，也是因为藏族的弦子舞曲风悠扬，动作舒缓，广大中老年舞蹈爱好者尤为独钟。踢踏舞热烈欢快，主要利用下肢完成舞蹈，把脚跟、脚掌、脚尖的动作进行一系列的组合，在平地上发出节奏快慢不一的声响，动静结合、内容丰富，踢踏舞往往更得年轻人的喜爱，姑娘小伙子们更钟情于这种青春明快的舞蹈作品，如果说藏族的弦子舞是悠扬婉转的美，那么踢踏舞便是青春活力的美。

说到藏族舞，还有一种舞蹈不得不提，那就是宗教舞蹈。宗教舞蹈往往更为庄严肃穆，旨在与神灵通抵。表演中的僧徒神情安逸祥和，全程无音乐伴奏。近年来，只有重大宗教节日时才会看到宗教舞蹈，它赋予的是平和的美、敬畏的美。

舞蹈作品的“美”，是视觉感官所体验的美，是主观创作与客观氛围统一的美，是整体的美，和谐的美。我们感受过经过艺术加工的舞蹈作品，欣赏过精致绝伦的美，也体验了磅礴草原的豪迈身姿、宗教寺院的肃穆祥和。这些舞蹈中，无论是殿堂里还是山野间，每一种美都值得我们反复品味，通过对多方面舞蹈中美的收获，从生活中不断积累，增强鉴赏能力，提炼对舞蹈美的欣赏水平，从而对舞蹈有着更深层次的认识和理解，理解力愈强，就愈能提高自身的审美修养，我们在未来的舞蹈创作中才能发挥才能，发现亮点，最大程度的贡献出优秀的舞蹈作品。这些作品从生活中升华，从点滴中积累，逐渐培养乐观向上的生活态度，和对美好人生的不懈追求。

参考文献

[1]余覃颖.舞蹈作品中的舞蹈审美与舞蹈文化[J].黄河之声,2020(16):62-63.

[2]史红.舞蹈美学:知识的谱系、内在结构与资源吸纳[J].北京舞蹈学院学报,2020(03):7-18.

作者简介:

刘杨,女,辽宁省大连市人,本科,副高,研究方向:舞蹈教育兼表演。