

关于舞蹈作品中的人文精神研究

梁好

(长春光华学院 吉林 长春 130117)

[摘要]毋庸置疑,舞蹈表演作为一种意识形态的、代表性的载体,舞蹈作品的表现——舞种、风格、结构、叙事技巧——表达了它的价值体系,是作者的一种创造性姿态,是人文主义历史语境的结果。本文通过简要分析舞蹈作品中的人文精神的渗透和体现,全方位的展示了现代环境中,舞蹈作品如何获得人文精神的力量并将其转化为行动和信念;目的是解决舞蹈作品中人文精神的呈现,从而进一步了解舞蹈作品中人文精神的构成以及全面提升舞蹈作品人文精神的可能性。

[关键词]舞蹈;人文精神;内涵;渗透;体现

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1022

一、引言

随着时代的发展和社会的进步,舞蹈作为人类宝贵的艺术形式之一,其功能和角色也在不断变化,从原始的祭祀和审美向着精神和心理的价值方向转变。人类社会的发展离不开对人自身的关注,舞蹈艺术也是如此——作为人们精神文化的组成部分,现代舞蹈作品所体现的人文精神是对当前舞蹈艺术的普遍认识和升华。为此,人们必须进一步提高对舞蹈作品中人文精神的认识,才能从根本上通过舞蹈这一艺术形式来展示历史,赞美时代,歌颂生活,描绘人生。

二、人文精神的内涵

实际上,“人文精神”是个舶来词,源自古希腊的一种文化传统和意大利文艺复兴时期的一种思潮。然而,对人文精神理解的异质性使得难以提出明确的人文精神概念。一般来说,狭义的“人文精神”指代以人为本,重视人的价值;广义的“人文精神”尊重人的价值,尊重精神的价值。^[1]除了明显的差异之外,在每一种人文精神中,都有一个对人类的共同关注:趋向于使人更加真正的人性,并通过参与所有可以丰富人性的自然和历史来展示人自身的伟大。换言之,人文精神要求人发展内在的虚拟性、创造力和理性生活,并努力使物质世界的力量成为人的精神自由的工具。对此,在过去的两个世纪里,人文精神的理论家们,如比克·德拉·米兰多拉、佐丹奴·布鲁诺、托马斯·摩尔、路易斯·维夫斯和伊拉斯谟等,虽然他们采取了不同的方法来阐述人文精神,但他们的共同点是对人的强烈提升,与人的至高无上的对比。

随着时代的发展,人们对人文精神的方法和理解的多样性变得更加深入,可以找到诸如马克思主义人文主义、存在主义人文主义和基督教人文主义等表达方式。综合来看,人文精神是世界主要和次要精神和文化传统中的一个共同精神,其概括为对生活和现实的基本信任,一种对生活的热爱的肯定性情,本质上是消费主义的自我,进入一个更高的人文价值的世界。因此,普遍认为如果没有人文精神,那么任何人都无法以合乎道德的方式行事。在现代环境中,人文精神得到了拓展和外延。除了原始的概念之外,现代文明中的人文精神是关于人类文明传承的真实本质的深刻论题,是

一种涉及心灵和头脑的智慧,是为了历史而与历史接触的结果。或者更确切地说,人文精神是为了超越人类自身的劣根性的一种性格力量,进而将文明智慧从一代人传到下一代。

三、舞蹈作品中人文精神的渗透

首先,必须明确的一点是,人文精神并不意味着“肯定生活”,而是关注人们如何以及为什么生活、思考、行动和感受,进而可能达到一个确定的意义。众所周知,人是“理性动物”——人与动物的差异在于自由,在于作为道德主体,即具有基于某些对与错的概念,或通常被称为心智或灵魂的其他相关特征,做出道德判断的能力。即使是人体,在很多方面也表现出与具有理性的动物相一致的形式。例如,面部和眼睛具有传达感觉、情绪和思想的巨大能力,而人手的结构允许它使用许多复杂的人工制品。虽然这是一个有争议的问题,但心灵是一种精神的东西,它使用大脑但不能还原为纯粹的生物心理机制。^[2]从某种意义上说,人们通过接触人文精神的思想和言论,接触到自己隐藏的部分,内心的角落,进而创建以人为本、以价值为导向的社会,促进尊重人类尊严和福祉的发展。

其次,要体现依托在心灵上的人文精神,就必须找到所有人类都有的本性。但是,与此同时,每个人又都是独一无二的,拥有某些其他人没有的独特性。这种独特性构成了个人的个性和性格。因此,人文精神为舞蹈作品的人文主义意识形态提供了信息,焦点是人们如何生活在他们的个性和文化的多样性中。舞蹈作品中的人文精神旨在解释人的局限和弱点,但是重视作为编舞、表演者和舞蹈作品本身的独特性,重视理性主义和开放性,以此探索问题和提供探索性的答案,着重于自我修养和自我改造的观念和人文理想。对此,舞蹈作品所渗透出的人文精神以审美维度为特征,衍生出一种内容更丰富的人文主义观念,强调对与人有关的一切事物的关注。因此,舞蹈作品中人文精神的渗透追求一种依赖于共同感知的客观性——一种超越主观性的客观性——把自己定位为自我戏剧化的主体,自我意识到自己的价值观和原则。

最后,与其他生物一样,人类也在成长,但人类的成长不仅是生物学上的,而且还是精神上的——对待一切事物

的理性；和意志性的一一通过性格强化意志；以及情感性的一一以一种或多种方式塑造感情。在某种程度上，人文精神促使着人们了解生活的真相并寻求精神的意义。借由人文精神的渗透，舞蹈艺术展示着人的精神面貌，展示着人的精神境界。在战火硝烟中，《再见吧，妈妈》是军人离别的悲壮与豪情，让人感受到热血沸腾。那是母亲的期待与柔情，让人顿觉得白发苍苍与生命的凝重；《担鲜藕》中的农家女孩，在赶集的路上那活泼的舞步，欢快的心情，充分表达了改革开放的农家雀跃在小康路上的幸福与骄傲；《小溪·大海》中，孩子们无忧无虑、朝气蓬勃、茁壮成长的天真和灿烂。

四、舞蹈作品中人文精神的体现

舞蹈在社交互动中具有信号功能，它可以影响并促进社会联系，以准确传达与社会相关的信息。随着群体规模和人口密度的增加，舞蹈已经演变为表达社会和文化信息的工具之一。作为一种世界观态度，舞蹈作品对人文精神的体现，着眼于差异主义、个人主义以及多元文化表现。为此，需要一个以人、人的正直、人的发展、尊严和自由为中心的体系，以在舞蹈作品内部承载人文精神作为整体的人性这一事实。人文精神有三个相互依赖的关键要素：第一个要素是指理性的存在和全人类的能力；第二个要素是普遍主义，即人文精神是面向所有人类，没有种族、民族、社会地位和文化的本质差异；第三个要素是指人文精神的价值观针对的是个体，更是集体。换句话说，舞蹈作品要在叙事结构、舞蹈语言和舞蹈符号方面，多角度来体现人文精神的三要素。

首先，在舞蹈作品的叙事结构方面。舞蹈作品在叙事传播情境方面不同于文学、戏剧、电影和电视等，允许观众在不同程度上参与其中，包括相互交流的过程，是一种基于叙事学理论和传播学理论的双向传播结构。这种叙事结构有助于舞蹈作品更好地定义交互式叙事的各种组成元素沟通，进而通过整体大轮廓层次分明以及故事情节清晰的讲述，来将人文精神的三个关键要素贯穿在演绎过程中。例如，舞蹈作品《云南映象》中，通过大地、太阳、火祭、雀之灵尾声以及朝圣等诸多场景的切换，来全方位地展现人类文明发展的不同过程。作品将诗意化的故事讲述以及择情化的思考融入松散但却极其饱满的结构中。

其次，在舞蹈作品的舞蹈语言方面。必须承认，有些情况下，言语不足以表达。在这样的情况下，舞蹈在表达或阐述“真理”时比言语更具优势。正如a. g. 莱曼所指出的，舞蹈语言主要由一系列能表现一定思想感情的舞蹈动作所组成。例如指向手势，头部动作，眼睛凝视和身体姿势等。^[3]在与音乐相结合时，舞蹈语言提供了大量的信息，通过身体和肢体语言将“真理”的各个方面内化的方式，这些信息被观众成功理解。在体现人文精神时，舞蹈语言中情感的感

知、交流和印记发生在舞者之间，以及舞者和观众之间。在这种编排的范围内，舞者之间的互动和情感相遇，以及包含他们动作的物体和空间，导致情感环境的转变为观众具体化。以舞蹈作品《文钦亦那》为例，该作品用蒙古族的舞蹈语汇来模仿狼的造型和动态。结合舞蹈作品，回归到创作的源头和作品通过对狼的生活描述，就会发现，狼天生就是狼，如同人类天生就是人类。但与生活体现其狼般天性的狼不同，人类生活在对自己本性的怀疑中，徒劳地试图表征并定义它，却不知道从人类能够思考的那一刻起，他们就意识到自己在世界上的现实和生活与其他生物不同：人性高于动物性的根本所在。

最后，在舞蹈作品的舞蹈符号方面。舞蹈作为艺术符号，在追求表意和审美的表现视域下，很多时候，它可以跳过对象，指向无限衍义的解释项。而舞蹈解释项的实现就是观众对舞蹈文本意义的成功接收。例如，在皮娜·鲍什的舞蹈作品中，通过舞蹈符号给了很多关于人类行为和生活标志的思考。她的重要作品《Café Müller》和《Sacre du printemps》中，有很多关向他人、本我、自然和文化的表达。^[4]她能够通过舞蹈符号将所有这些行为和生活方式，即它们具有与这个时代的物体、事件、行为、思想和情感相同的形式特征，结合到不同的舞蹈表现中，来阐明所有这些行为和生活方式的本质在传统芭蕾和现代舞蹈中的形式化和规范化。

五、结论

综上所述，人文精神提供了舞蹈作品多样性、丰富性和可能性的新视野。在不忽视声音、舞蹈种类、叙事结构、表演模式等形式因素的前提下，必须尽可能地从舞蹈作品的深度和复杂性中浮现出来，这需要对其进行广泛、仔细和详细的考虑。研究显示，舞蹈作品中的人文精神，关注现实世界与虚构世界之间的对话，关注舞蹈作品的创作过程，以及作品所处的历史时期对创作过程的影响。

参考文献

- [1]张娟娟. 舞蹈艺术语言的人文精神及表现功能——评《舞蹈艺术语言的表现研究》[J]. 科技管理研究, 2021, 41(18): 232.
- [2]许喻娴. 海洋文化视野下涉海舞蹈的人文精神探索与研究[D]. 广东海洋大学, 2021.
- [3]孙鹤菲. 探析中国舞蹈文化经典传承的规律及艺术发展特征[J]. 明日风尚, 2020(24): 110-111.
- [4]张宇斌. 舞蹈艺术中人文精神提升策略研究[J]. 戏剧之家, 2020(33): 114-115.

作者简介:

梁好, 女, 吉林长春人, 硕士, 讲师, 长春光华学院, 研究方向: 舞蹈学。