

浅谈舞蹈形象塑造与主题精神的和谐性

作者 来源 发布时间 2006-08-09 浏览次数 字体 大 中 小

浅谈舞蹈形象塑造与主题精神的和谐性

○ 陕西省歌舞剧院 □ 张西华

舞蹈是一门艺术，是伴随着人类的生产劳动和社会发展而同步产生、发展、完善的。

为了生存，人类在劳动中进化了自身，创造了语言，并产生了思维与意识。与此同时，人类的情绪，即喜、怒、哀、乐等，在生活与劳动中得到了充分的表达。舞蹈也随之而诞生，并随着人类思维的具体化、复杂化、系统化，其表达形式也日渐完善，并在不同的地域、不同的民族间形成了风格不同的舞蹈，即民族舞蹈。民族舞蹈是民族性格、民族精神、民族情感的形象化艺术表现。

舞蹈源于生活，源于人类在生产劳作中肢体的必要动作。然而舞蹈又高于生活、高于人类劳作中简单的机械性肢体动作。从人类别具特点的肢体动作而来的典型舞蹈动作，都具有鲜明的舞蹈形象。它具有三个支点：第一，它是从人类生活中提炼出来的形象，即在现实生活中可以找到它的原形；第二，舞蹈形象的表达，必须遵循和借鉴传统的形式，即舞蹈的寓意必须符合人类思想意境的表达方式；第三，舞蹈应寄予诗的意境，即舞蹈虽源于生活，不能脱离人类的传统表达方式，但舞蹈又必须脱俗升华，必须为人类创造出一个美的、能陶冶人类性情的、有思想高度的意境。

在舞蹈诞生时，人类就用自身的审美要求，对产生舞蹈的动作，在节奏上、力度上、软度上以及动作的幅度上融入了人类的情感，让舞蹈在不脱离人类生活和人类生产劳动的基础上，

被提升到一个新的高度，使其不仅具有地域性的民族特征，而且符合各地域共同遵循的审美观点，同时又能不脱离时代的发展，充分地反映出一个时代的奋发进取的精神面貌。

动作是舞蹈艺术最基本的语言。在舞蹈艺术形象的特定情境中，构成动作姿态的节奏、速度、空间意向、力度与情感的统一。

舞蹈所体现的情感倾向，以及动作在动态中的力度，在舞美、音乐等多种手段的配合下，可以表现不同的情感，塑造不同的人物性格和形象，展示无数复杂的心境和情感的冲突，使舞蹈艺术在起伏跌宕中表现人物的情感和艺术的精神内涵。

舞蹈可以创造出各具特色、生动鲜明的艺术形象，使其具有造型美、流动美、线条美、情感美和意境美的欣赏价值。

民族舞蹈是各民族集体智慧的结晶，她以真善美的形象净化着人们的心灵，陶冶着人们的情操，充实着人们的生活，激励着人们去追求美好的理想，是各族人民精神文化生活中不可缺少的内容。

在历史上，每一个民族都在他们的社会生活中，创造出了一整套反映民族生活、思想情感，并具备一定审美特征的艺术表现形式。而舞蹈艺术正是各个民族开创时间最早、历史延续最长、流传范围最广，而且是最能直接表现情感的一门艺术，也是各个民族历史发展中最具特色、最能反映民族个性和特异审美情趣的艺术。任何一个民族，只要听到属于自己的熟悉的音乐或舞步声时，都会情不自禁地产生兴奋情绪，并随着舞律的变化自然地舞动起来。这就是群体审美意识的本能体现。

舞蹈不仅仅对形象塑造要求审美，更主要的是对主题精神追求的审美。舞蹈应在有限的时空框架中，创造无限的艺术价值。应当摆脱传统的模式，把民族精神与高品位的思想境界融会于可视的舞蹈形象中来。

舞蹈是民族精神与时代精神的高度融合。舞蹈以其独特的动作韵律表达着人类的思想和情感。在音乐伴奏中，一个个舞蹈动作在空间与时间中被表达出来，使观众看见美化了的节奏，理解其中的寓意和内涵，并由此引发某种情绪，激励某种精神。可以说，舞蹈与人类同呼吸共命运，舞蹈是呼唤时代精神的最强者，它可以产生强烈的震撼力和穿透力。

我们从以下几个舞蹈形象的塑造与主题精神的反映，可以明确地看到二者之间审美的和谐性。

《牧马舞》的形象塑造源于牧民的生活，它提炼了牧民放马的典型形象，把握了牧民放马时的套马、拴马、骑马、飞驰等基本动作，并从审美的角度上塑造出了一系列的舞蹈形象。虽然这些动作源于生活，但它并不是单纯地模仿，而是对牧马人的形象进行了美化，对牧马人的动作进行了韵律化。在整个舞蹈的形象塑造中，融入了民族特征。从而反映了一个主题精神，歌颂了在劳动中，蒙古族人民乐观而纯朴的人生态度，朴实而粗犷的性格，以及剽悍而英武的精神气质。

舞蹈《任重道远》的形象塑造借助于骆驼，骆驼具有在沙漠中负重远涉的特点。它提炼了骆驼长途跋涉的稳健、深沉、不屈不挠、面对茫茫沙漠义无反顾、勇往直前的个性特征，用比拟的手法，通过人物的模拟形象塑造，逼真地将舞蹈要讴歌的主题思想呈现在舞台上。

《海浪》的形象塑造是从大自然中捕捉来的。舞蹈中的海燕借鉴了《雁舞》中大雁的飞翔动势，同时又引入了蒙古族舞蹈肩部抖动的动作，使整个舞蹈形象的塑造摆脱了民族舞蹈传统形式的约束。它通过视觉感受将观众带入一个意境，进而体现出海燕搏击风浪、与大海融为一体的博大情怀，达到歌颂拼搏、奋斗、自强不息、勇于奋进的主题精神。舞蹈刚开始，演员背对观众，舞台灯光通过剪影透视，向观众展开了主题。双臂展开的演员，低头伏腰，像在拥抱大海，舞台上渲染出一种浩大的气势，恰似海燕在浩瀚的大海上翱翔。继而，演员双臂翻飞，如海燕展翅，忽又上下起伏，如波涛滚滚，海燕随波逐浪，海浪与海燕两个层面相互配合，有机联系，形成呼应。从而勾勒一种性格、刻画出细致入微的一种情绪。尽管舞蹈的形象塑造取决于不同层面的自然界或民族特征，但是有机的结合，恰到好处地突出了海燕敏捷轻盈的特点，以及海浪层叠推进的力度。海燕与海浪通过演员在舞台上透过灯光的一系列剪影动作，让观众产生了美的联想，同时使观众在思想上感受到一种奋发向上、不屈不挠的拼搏勇进的精神。

无论是《牧马舞》中的牧民与马，还是《任重道远》中的骆驼与沙漠，以及《海浪》中的海燕与海浪，都是大自然中神奇造化的物种与自然现象。在舞蹈的创作中，我们强调“师法自

然”，也就是说任何一个舞蹈都必须从自然界中寻找，必须从人类的生活环境中摄取元素，并把它提纯，再现出个性化、形象化和韵律化，把抽象的动作具体地转化为情感的语言，赋予舞蹈动作、节奏、造型以及深刻的内涵。

在通常的情况下，舞蹈形象所表达的内涵，都是紧密地和主题结合在一起的。舞蹈形象就动作而言，应当不同于生活中人类肢体的自然动作，在表达动作的内涵和主题上，必须立意鲜明、寓意深刻，在形象塑造上应符合人类审美观的需求，并融入必要的民族特征。同时舞蹈应当是民族精神与时代精神高度融合的艺术形象。

舞蹈应在深入的生活中找到感情冲动的起点，并用身体动作表现内容。舞蹈身法包括“手、眼、身、法、步”等各个部位的运动法则、舞蹈的动态造型一直体现着“起承转合”的运动原则，即终点回归起点。所以舞蹈也称为划圆的艺术。

通常我们在塑造变化中的舞蹈形象时，强调身体要拧倾而动、手臂要转肘而行、步伐要沉没而起、翻转要留身而做、划圆要具体化，实践中要认真体会圆、曲、拧、倾、腆、含、收、放等要领的含意，把握好动律及造型特点的分寸。

舞蹈艺术通过舞蹈语言和整体的舞蹈形象，显示出了一种内在的气质、情感、灵魂、风骨和精神。这就是我们所说的艺术作品的意蕴和审美。艺术形象应具有比艺术作品形象本身更加深广隽永的内涵。这种内涵蕴藏在艺术形象之内，只有凭借欣赏者的细心观察、感悟领会，才能认识和理解。

舞蹈艺术的意蕴是通过生动感人的艺术形象，传达出深刻的人生哲理和思想内涵。一般来讲，舞蹈意蕴还不完全是由舞蹈形象体现出来的主题思想，它是比主题思想更加意识上的东西，是一种只可意会而不可言传的自然含意、天机妙语、悠然神会、绵绵不尽、余味无穷的哲理和深情。它也是舞蹈的艺术形象塑造与主题精神和谐所具有的不朽艺术魅力的根本所在。

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：[\[图文\] 庙会·秦腔杂忆](#)
- [下一篇](#)：[\[图文\] 易中天：人性是永恒的](#)

最新文章

- 试析新闻评论的本地化 (A14)
- 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14)
- 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15)
- 梨花开时白胜雪 (A15)
- 凤自高处气蕴深 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)
- 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)

推荐文章

- [\[图文\]](#) ▪ 芭蕾的产生及其发展趋势 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 二胡练习曲与乐曲演奏 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 梨花开时白胜雪 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 凤自高处气蕴深 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 当杂技走进时尚 (A14)

热点文章

- [\[图文\]](#) ▪ 浅论高等师范院校音乐专业钢琴集体课教学 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 大唐文化与盛唐舞蹈 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 情动妩媚心中画 (A15)
- [\[图文\]](#) ▪ 试论摄影作品中的线条美感与表现力 (A14)
- 舆论监督稿件采写应避免的几个误区 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 凤自高处气蕴深 (A14)
- [\[图文\]](#) ▪ 当杂技走进时尚 (A14)
- 如何培养学生健全的人格 (A15)

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by [phpcms 2.1](#)