链知出版社

国际中文学术核心期刊(遴选)数据库 收录期刊

中文期刊全球影响力攀登计划 建设期刊

JHA 人文与艺术学刊

Journal of Humanities and Arts

2025

2

9 773105 251004 02>

人文与艺术学刊

本刊编委会

主　　编：刘　铮
副 主 编：方梓乔
责任编辑：王　斌　马会锋　李　玲
　　刘升宝　王雷之　宋毓民
　　张军利　汤庆宾　张宪静
美　　编：王　雪

主办单位：
链知出版社
出版单位：
《人文与艺术学刊》编辑部

网　　址：www.chainknowpub.com
地　　址：香港观塘伟业街174号劲达丰工业大厦2楼B01室

国际标准刊号：
月刊2025年第2期

目　录

奥尼尔剧作中母性意识的剖析……丁根娟 /1
古典与浪漫的对话：贝多芬〈G 大调第四钢琴协奏曲〉音乐形态与演奏诠释研究 ……董海明 /4
探讨可持续发展视角下城市规划科学与市政园林设计的关联……杜小伟 /8
城市公共空间与历史文化景墙融合发展研究‥胡梅香，吴春明 /12
当代网络语言的失范表征与规范化建设研究……李向群 /16
解构与重构：〈理智与情感〉中的对立统一美学……李晓花 /20
理想与现实的镜像：沈从文笔下的民国女性形象研究……李玉梅 /24
技术赋能与艺术创新：新媒体舞蹈的时代价值探究 ……马永红 /29
回归音乐本体：基于嵇康〈声无哀乐论〉的高师音乐教育改革研究 ……田　丽 /33
影视表演中舞蹈肢体语言的审美特征与表现研究……王艳红 /37
林语堂中西文化选择的现代性阐释 ……叶　婷 /41
巴洛克圣乐的艺术演绎——亨德尔〈弥赛亚〉咏
The application of Schema Theory in the cultivation of students' English language sense ability……Tian Jianjun/50

奥尼尔剧作中母性意识的剖析

丁根娟

（新余学院人文学院　江西，新余　338000）

Analysis of Maternal Consciousness in O´Neill´s Plays

Ding Genjuan

(School of Humanities, Xinyu College, Jiangxi, Xinyu 338000)

Abstract: Eugene O'Neill, an important playwright in the American literary world, has created a series of unforgettable female characters with his profound brushstrokes and unique perspectives. Whether it is a mother, wife, daughter, or prostitute, these characters emit a strong "maternal" radiance in his works. O'Neill's portrayal of "maternal" characters is full of passion and delicate emotions. For example, in his play "The Moon Shines on the Unfortunate Person," he portrays the tenderness and resilience of motherhood through the image of the female character Josie. In addition, O'Neill also devoted himself to depicting the power of Mother Sea and praising the mercy and kindness of the Virgin Mary. These themes are vividly reflected in many of his works, especially in "The Moon Shines on the Unfortunate Person". This article aims to deeply analyze the maternal consciousness in O'Neill's plays, explore its forms of expression and deep meanings in his works.

Keywords: Eugene O'Neill; Maternal consciousness; The Moon Shines on the Unfortunate Person; Holy Mother

摘要：尤金·奥尼尔，这位在美国文学界具有重要地位的剧作家，以其深刻的笔触和独特的视角，塑造了一系列令人难忘的女性形象。无论是母亲、妻子、女儿还是妓女，这些角色在他的作品中都散发出一种强烈的“母性”光辉。奥尼尔对“母性”人物的刻画充满了热情和细腻的情感，例如在剧作《月照不幸人》中，他通过女性角色乔茜的形象，展现了母性的温柔与坚韧。此外，奥尼尔还致力于描绘大海母亲的力量，颂扬圣母的仁慈与善良，这些主题在他的多部作品中得到了生动的体现，尤其是在《月照不幸人》中表现得尤为突出。本文旨在深入剖析奥尼尔剧作中的母性意识，探讨其在作品中的表现形式及其深层含义。

关键词：尤金·奥尼尔；母性意识；《月照不幸人》；圣母

一、前言

在探讨奥尼尔的家庭生活时，我们不难发现，他从小就缺乏了母亲的关爱和呵护。他的父亲，一位忙碌于演艺事业的人，总是将生活的重心放在了舞台之上，而无法给予奥尼尔足够的家庭温暖。由于父亲的工作性质，他们的家总是随着父亲的演出而四处漂泊，居无定所。他们所居住的旅店，往往是最为简陋和低级的，无法提供一个温馨舒适的环境[1]。父亲对于金钱的吝啬，使得他不愿意花费更多的钱来安置一个真正的家，因此，对于奥尼尔而言，他从未体验过一个稳定和安宁的家庭生活。他的出生地，就是在一家旅店的房间里，而他的童年和少年时期，更是被送往寄宿学校接受教育[2]。在那个学习的环境中，他不仅没有得到应有的关爱和理解，反而还经常遭受修女等教育者的严厉责罚和苛刻对待，这让他感到更加的孤独和无助，无法感受到一丝一毫的温暖和关怀。

与此同时，奥尼尔所生活的时代背景，正值

20 世纪的美国，那是一个精神价值观念逐渐缺失的时期。社会的动荡和价值观的混乱，使得许多人感到迷茫和失落，奥尼尔也不例外。这种社会环境的变迁，加剧了他对归属感的渴望，使他更加迫切地希望能够得到母亲的关爱和呵护。然而，现实生活中，他却难以实现这一愿望[3]。于是，他开始通过文学创作的方式来寻求心灵的慰藉，试图在文字的世界里寻找那个他所渴望的“母性”。在他的戏剧作品中，我们可以看到，他笔下的女性角色往往被赋予了无私而伟大的心灵，她们成为了奥尼尔心中理想化的母亲形象。通过这种方式，他试图在精神层面上找到一个可以停靠的港湾，一个可以给予他安慰和温暖的心灵避风港。因此，可以说，在奥尼尔的戏剧作品中，“母性”已经成为了他心中挥之不去的情结，是他通过文学创作来寻求心灵慰藉的一种方式[4]。

二、母性意识

在尤金·奥尼尔的剧作中，母性意识是一个反复出现的主题，贯穿于他的创作生涯。奥尼尔的剧作在文学艺术领域取得了巨大的成功，他擅长于塑造各种人物形象和性格特征。在他的笔下，社会上的各种人物角色都被赋予了独特的个性和情感，而母性意识则是他作品中一个重要的主题。奥尼尔对女性角色的刻画充满了母性的光辉，无论是未婚的女性还是真正的母亲，她们都以宽宏的胸怀去包容男性的缺点，展现出一种深沉而无私的母性力量[5]。

（一）深沉而又无私的“母亲”

在 1919 年，奥尼尔发表了剧作《救命草》，这是一部自传体的文学作品。在这部作品中，奥尼尔再次展现了女性的自我牺牲精神，突显了无私奉献的母性力量。剧中的女性人物艾莲，拥有一颗善良、纯净的心灵，却不幸患上了肺结核，住进了医院[6]。在那个弥漫着死亡气息的地方，她找到了光明，并偷偷地爱上了另一个病人史蒂芬。史蒂芬的理想是成为一名作家，但他的理想始终未能实现。艾莲发自内心地鼓励他，告诉他要坚持自己心中的理想，并对生活保持坚韧的信念。在艾莲的鼓励下，史蒂芬开始发奋努力，并最终实现了自己的梦想。然而，当史蒂芬即将离开医院时，艾莲的病情却已经加重。尽管史蒂芬对艾莲充满了感激之情，但他却无法以爱情来回报她。在这里，奥尼尔深入地赞扬了无私的爱，艾莲的伟大牺牲正如母亲的形象一样，默默奉献出自己的爱，让他人沐浴在爱的光辉之中。

（二）令人眷恋的“大海母亲”

奥尼尔对大海有着一种特别的情感，他拥有丰富的海上生活经历，大海对他有着一种无法抗拒的吸引力。在奥尼尔的剧作中，大海常常被比喻为“母亲”，而他自己则自称为“大海的儿子”。奥尼尔认为大海象征着超然的生命，当人们走在海边，与大海亲密接触时，就能获得心灵的平静和安详。即使面对死亡，大海母亲也会给予人们爱的拥抱。

在 1931 年，奥尼尔发表了剧作《悲悼》，在这部作品中，他塑造了一个女性形象克里斯蒂。她拥有美丽的面孔，尤其是她那双蓝色的眼睛，更是令人着迷。然而，克里斯蒂却失去了自由。她的丈夫艾兹拉是一个清教徒，为人无情而刻板。他对清教的信仰，使他压抑了对妻子的情感。正是艾兹拉对清教的坚定信仰，唤醒了克里斯蒂对自由和美好爱情的向往。因此，她爱上了具有浪漫情怀的卜兰特，并开始计划如何逃离这个牢笼，追寻海上自由幸福的生活。当儿子奥林思念母亲时，他眼前浮现的是一片无垠的大海。例如，他曾梦到自己独自在海上，虽然看不见母亲的样子，但却真实地感受到了母亲的气息。浪涛拍打的声音仿佛是母亲关怀的声音，细密的沙子仿佛是母亲的皮肤[7]。因此，在奥林的心中，母亲就是大海，母亲与大海已经融为一体，成为不可分割的一部分。女儿莱维妮亚则将大海视为引领自己走出困境的通道，在海上的旅程中，她扩展了自己的视野，人性的优良传统也得到了回归。在这部剧作中，奥尼尔塑造的人物都向往大海，大海不仅象征着无拘无束的生活希望，还寄托了人们对“大海母亲”的眷恋之情。

（三）圣洁怜爱的“圣母”

奥尼尔不仅对自然母亲有着深厚的感情，还因为受到宗教气息的影响，逐渐将关注的目光转向了圣母[8]。在美国社会中，对圣母的崇敬逐渐渗透到文学创作中，而圣母玛利亚的形象在基督教中备受推崇，综合了女性的所有品质和美德。在文学史上，也涌现出许多描述圣母形象的文学

作品。1943 年完成的剧作《月照不幸人》是奥尼尔的最后一部作品，此时的奥尼尔将视觉焦点集中在圣母形象的塑造上。这部作品也是一部自传体，但故事背景发生在户外。女主人公乔茜身材高大，蓝色的眼睛透露出别样的韵味，她真诚、亲切、热情洋溢，拥有美好的心灵世界。在剧作的第三幕中,乔茜的“圣母”形象被描绘得淋漓尽致。她穿着一件并不昂贵的礼服，头发整齐，胸口上佩戴了一朵白花，这是一个洒满月光的夜晚。在这个温柔的夜晚，乔茜坐在台阶上，将杰米依靠在自己的身上，并温柔地爱抚着他[9]。杰米微弱的呼吸和无助的心情激发了乔茜潜意识中的母性，她作为一个聆听者的角色，分享了杰米悲伤的故事。乔茜用爱怜的双手，带着母亲般的呵护之心，小心翼翼地保护着他，默默抚平杰米内心的悲伤，安慰失落的心灵。乔茜给予杰米的爱是宽广的，没有一丝压力，她用母亲般的爱来理解和宽容杰米,细心聆听他的灵魂。这个夜晚与其他夜晚不同，黎明悄悄爬上窗角，明亮的月光洒满世界的每一个角落，缓缓流淌在周围，使那些受伤的人儿能感受到回归平静。此时的杰米依偎在乔茜的怀中，缓缓入睡，仿佛用尽了全部的精力，如同死去时的安详[10]。奥尼尔营造了一个祥和的夜晚，乔茜如同圣母玛利亚一样，怀着深切的如同母亲一般的爱，呵护受伤的弱者，并救赎内心罪恶的人们。在这部剧作中，奥尼尔通过圣母的形象来传颂仁爱的精神力量，促使人性的超脱和净化[11]。

三、总结

奥尼尔的母性意识的形成与他童年时期的家庭生活紧密相连，这一时期的家庭环境对他的影响深远。同时，他所处时代的社会文化背景和宗教信仰也在很大程度上塑造了他的思想。奥尼尔深受我国古代哲学家老子的思想影响，他将“母亲”这一概念置于核心位置，用以阐释物质世界与理想境界之间的对立关系。他致力于寻找一条通往自由的道路，并且积极地探索感性与理想之间的平衡点[12]。在深入探讨社会中人与人之间的矛盾时，奥尼尔注意到，随着社会对物质欲望的不断追求,人们的精神需求往往得不到满足。因此，他努力重新构建“母性”的思想意识，将自然视为人类的母亲，倡导人与自然的和谐共处。奥尼尔通过塑造“圣母”形象的宽仁和博爱，试图帮助人们摆脱内心的罪恶感，恢复内心的平静与安宁。他致力于重构人与自然之间的内在联系，鼓励人们以一种宗教般的感激、尊敬、博爱和宽容的态度去对待世界万物和他人。这些观点集中体现了奥尼尔的母性意识，展现了他对和谐社会与精神世界的深刻追求。

参考文献：

[1] 汪义群 . 奥尼尔戏剧中的 " 大地母亲 " 原型再阐释 [J]. 外国文学研究 , 2021,43(4):56-67.

[2] 刘慧 . 创伤理论视域下奥尼尔剧作的母性救赎[J]. 戏剧艺术 , 2022(3):89-98.

[3] 张健 .《月照不幸人》中乔茜的母性悖论研究 [J]. 当代外国文学 , 2023(2):112-121.

[4] 李尚宏 . 奥尼尔与荣格原型理论：母性意识的集体无意识表达 [J]. 中国比较文学 , 2020(1):145-156.

[5] 苏煜 . 美国现代戏剧中的母性神话解构——以奥尼尔为中心 [J]. 国外文学 , 2021(3):78-89.

[6] 尤金・奥尼尔 . 奥尼尔论戏剧 [M]. 郭继德 , 译 . 北京 : 人民文学出版社 , 2022:201-215.

[7] 教育部 . 外国戏剧经典教学指南 (2023 年版) [S]. 北京 : 高等教育出版社 , 2023.

[8] Brenda Murphy. O'Neill's Maternal Archetypes: From Monstrous to Redemptive [J]. Eugene O'Neill Review, 2022,43(2):156-175.

[9] Thierry Dubost. The Sea as Maternal Metaphor in O'Neill's Late Plays [J]. American Drama, 2021,30(1):45-63.

[10] Judith Barlow. Beyond the Madonna-Whore Dichotomy: O'Neill's Complex Motherhood [J]. Modern Drama, 2020,63(4):461-480.

[11] Kurt Eisen. O'Neill's Catholic Imagination and the Maternal Divine [J]. Religion and Literature, 2023,55(1):32-51.

[12] Sheila Hickey Garvey. Costuming the Maternal Body in A Moon for the Misbegotten [J]. Theatre Journal, 2019,71(3):311-328.

作者简介：丁根娟（1993-5），女，汉族，江西新余人，新余学院人文学院讲师，研究方向：汉语言文学。

古典与浪漫的对话：贝多芬〈G 大调第四钢琴协奏曲〉音乐形态与演奏诠释研究

董海明

（上海建桥学院艺术设计学院　上海　200120）

Dialogue between Classical and Romantic Music: A Study on the Musical Form and Performance Interpretation of Beethoven´s Piano Concerto No. 4 in G Major

Dong Haiming

(Shanghai Jianqiao University School of Art and Design, Shanghai 200120)

Abstract: Ludwig van Beethoven created numerous outstanding musical works in his music career, and the Piano Concerto No. 4 in G major, as one of his five piano concertos, is highly acclaimed. In this work, Beethoven cleverly employed the technique of alternating piano and orchestra to create a romantic and profound artistic atmosphere, making it a highly acclaimed masterpiece among Beethoven's works. This concerto not only marks an innovation in the performance form of piano concertos, but also has a positive driving effect on the development of piano concertos. This study aims to explore in depth the musical characteristics and performance techniques of Beethoven's Piano Concerto No. 4 in G major, using his piano concerto style as a starting point.

Keywords: Beethoven; Piano Concerto No. 4 in G major; Music characteristics; playing skill

摘要：路德维希·范·贝多芬在其音乐生涯中创作了众多卓越的音乐作品，《G 大调第四钢琴协奏曲》作为其五部钢琴协奏曲中的翘楚，备受赞誉。在这部作品中，贝多芬巧妙地运用了钢琴与乐队交替演奏的技巧，营造出一种浪漫而深邃的艺术氛围，使其成为贝多芬作品中备受推崇的杰作。该协奏曲不仅标志着钢琴协奏曲演奏形式的创新，而且对钢琴协奏曲的发展产生了积极的推动效应。本研究旨在以贝多芬的钢琴协奏曲风格为切入点，深入探讨《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐特征及其演奏技巧。

关键词：贝多芬；G 大调第四钢琴协奏曲；音乐特征；演奏技巧

以钢琴协奏曲为主要代表的音乐体裁，近年来逐渐成为备受关注的音乐演奏形式。一部优秀的钢琴协奏曲不仅能够展示出作曲家的个人风格、手法技巧，还能深刻地反映出音乐题材的丰富内涵[1]。在众多钢琴家之中，贝多芬无疑是一位杰出的代表人物。他一生中创作了大量令人瞩目的音乐作品，而其中的五首钢琴协奏曲更是备受赞誉。在这五首钢琴协奏曲中，《G 大调第四钢琴协奏曲》被广泛认为是最具表现力和激情的一部作品。贝多芬本人也认为这部作品最能体现他内心深处的情感和心路历程[2]。这部协奏曲无论是在音乐特征还是演奏形式方面，都展现出了极大的

独特性。它全面地展示了贝多芬精湛的钢琴技艺，以及他对乐感的完美把握，使听众能够深刻感受到贝多芬音乐的内在魅力和情感力量。

一、贝多芬独特的钢琴协奏曲

贝多芬，作为维也纳乐派的杰出代表人物，其音乐风格不仅极具独创性，而且个性鲜明，令人难以忘怀。他的音乐创作生涯可以划分为三个主要时期：早期、中期和晚期。在 1800 年之前的早期阶段，贝多芬的音乐风格受到了古典乐派的影响，他的作品在某种程度上与莫扎特和海顿的传统风格较为接近[3]。然而，随着时间的推移，贝多芬逐渐在自己的音乐中融入了更多的个人情感和思想，从而打破了传统创作模式的束缚。

特别是在 1801 年至 1814 年的中期阶段，贝多芬的音乐创作达到了高潮。在这个时期，他不断地探索和创新奏鸣曲和协奏曲的表现力，逐渐形成了自己独特的演奏风格。贝多芬在这一时期的作品中，不仅展现了他对传统协奏方式的创新运用，还大胆地展现了他那富有创新精神的音乐风格[4]。他开始深入研究如何通过演奏更好地表达情感，从而使得浪漫主义的思想在他的作品中逐渐萌芽。

到了 1814 年以后的晚期阶段，贝多芬虽然没有再创作协奏曲，但他依然沿用了中期所形成的协奏方式。在这个时期，他的音乐作品在结构上显得更加宏大，曲调变化极富戏剧性，使得音乐效果在演奏过程中得到了意想不到的体现。正是因为贝多芬独特的钢琴协奏曲风格，他的音乐在协奏史上广受人们的喜爱和推崇[5]。贝多芬的音乐不仅在当时产生了深远的影响，而且直到今天，他的作品仍然被广泛演奏和欣赏，成为世界音乐宝库中的瑰宝。

二、《G 大调第四钢琴协奏曲》的音乐形态

《G 大调第四钢琴协奏曲》是贝多芬在 1805 年开始着手创作的音乐作品，并于 1808 年在维也纳进行首演。这部作品的创作背景是贝多芬所处的欧洲革命时期，当时欧洲国家局势动荡不安，民众生活在水深火热之中[6]。贝多芬对国家的苦难深感同情，然而，各种势力的斗争与宫廷政变迫使他不得不依附权贵生存。正是在这种矛盾的心理状态下，贝多芬创作出了这部《G 大调第四钢琴协奏曲》。在这部作品中，贝多芬表达了对革命的赞美和对美好生活的向往，其风格多变的演奏方式使得曲子在柔和中充满了激情，在激情中又透露出清新之感。这部作品在当时一度被人们称之为最独特的作品之一，并在多年后被德国作曲家再度推上演奏的舞台。

《G 大调第四钢琴协奏曲》正式出版后，在欧洲乐坛引起了巨大的反响。许多钢琴家都对其极为推崇，并认为其引领了欧洲浪漫主义音乐的创作潮流。这部作品以钢琴演奏为主，并加入了乐队的完美配合，呈现出了全新的钢琴协奏曲形式。在旋律上，该作品采用了浪漫音乐派的传统协奏曲演奏风格，在演奏过程中通过几个连续性推进的高潮为听众营造了辽阔的欣赏空间[7]。不同力度的转换和踏板的配合以及音阶的华丽弹奏都使得这首歌曲富有独特的曲调特征。

第一乐章采用交替演奏的方式为乐曲营造起伏感，钢琴独奏的方式让听众能够快速进入音乐氛围，并对接下来的演奏起到了一个良好的引导方式。第二乐章和第三乐章则融入了奏鸣曲式与并列曲式的演奏方式，将乐曲的层次感表达得更为透彻。当第一乐章的钢琴演奏逐渐弱下去时，低音区的主题明显的呈现出来，带动了第二乐章的演奏。钢琴和弦乐器是第二乐章的主要演奏方式，其交错的演奏让听众能够很好地感受到曲调中的戏剧性变化[8]。而钢琴的弹奏将整部协奏曲带动得优美而清晰，使第二乐章中的连音主题得到了显著的体现。

《G 大调第四钢琴协奏曲》这部作品通过宣叙调的手法也使得钢琴演奏发挥到了极点，既表现出了作曲家在乐曲构思方面的精细，又很好地呈现出了作品独特的艺术风格[9]。整部作品不仅展现了贝多芬对音乐的深刻理解和精湛技艺，同时也反映了他内心深处的情感和对时代的深刻感悟。

三、《G 大调第四钢琴协奏曲》的演奏诠释

（一）速度的变换

钢琴演奏过程中，乐曲的速度会随内容和风格而改变。演奏速度主要分为快速、中速和慢速三种，通常乐谱上会对乐曲的速度做出标识，若演奏中需要调节速度，乐谱里也会有特别标注[10]。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》整体音调柔和

浪漫，不过在细节处理上，演奏者融入了强大的爆发力，把该乐曲演奏成一首抒情与雄浑兼具的优美协奏曲。第一乐章速度较为平缓，钢琴独奏让旋律独具特色，乐曲主题相互交织，抒情意味浓郁，营造出极其柔美浪漫的氛围，使听众在聆听时能感受到作曲家细腻的心思与柔和的曲风。平缓的速度让乐曲中的情感缓缓流淌而出，将贝多芬写在乐曲里的心情一一展现给听众，如追求音乐过程中经历的苦闷与欢乐、和恋人和亲人之间纠结不舍的情感等，都随曲调的变化引起了观众的兴趣。随着第二乐章速度加快，乐曲的感染力猛烈地迸发出来[11]。第二乐章被公认为贝多芬最精致的作品，钢琴演奏与乐队配合，使乐曲节奏紧凑，既像人与人在交流，又仿佛作曲家在向听众讲述故事，不断提升的速度让两者配合得相得益彰，乐队的浑厚与钢琴的灵巧完美契合。当乐曲进入第三章，活板速度加快，使整个曲调变得昂扬且富有激情，彰显着作曲家对美好生活的热爱和内心的喜悦，伴随着欢快的节奏，终曲乐章圆满收尾。

（二）踏板的使用

许多人觉得钢琴在乐器中的表现力较弱，钢琴键音弹出后无法更改，且会迅速减弱，导致节奏中断，演奏者只有借助踏板的配合，才能延长键音的长度。贝多芬是首位通过踏板来表现乐曲演奏情感的作曲家，也是他最先发现踏板在乐曲演奏中的完美运用。尽管在贝多芬创作的乐曲中，没有大量标注踏板的使用，但他本人在演奏时十分喜欢用踏板来表现乐曲的节奏感[12]。踏板的使用能让演奏者很好地捕捉音乐旋律的变化，同时也能准确地将乐曲推向高潮部分。贝多芬精湛的演奏技巧使他能在演奏过程中根据自身判断进行踏板演奏。在《G 大调第四钢琴协奏曲》中，到第二乐章末尾时，有三个和弦设置了八分音符，但第一个琶音过后就被打断，要保证第二、三和弦键音顺利进行，就得利用踏板延续声音，以实现乐章的完整呈现。踏板不仅是对琴键音长的延续，更是钢琴表现力的重要组成部分[13]。演奏者利用踏板增加第一个琶音的长度，为第二、三和弦争取弹奏时间，此时演奏者要持续控制踏板的踩踏，让演奏旋律能够快速切换，使演奏者有足够时间完成第二、三和弦的演奏，从而将乐曲中紧凑的效果充分表现出来。当乐章达到高潮时，踏板与颤音完美结合形成尾音的减弱，尾音将旋律缓缓往后推进，让听众在结束的曲调中不断回味。贝多芬为了把自己在追求音乐道路上遇到的坎坷和迷茫融入乐曲，常常即兴采用踏板营造忧郁的氛围，给协奏曲的高潮带来不一样的风格，手部与脚步配合演奏，使尾音展现出辽远的画面，给观众带来一场绝佳的视听盛宴。

（三）装饰音的插入

装饰音也叫花音，指的是在乐曲中给音符加上特殊记号，方便演奏者转换节奏。尽管装饰音在乐曲演奏中仅起装饰作用，但它在乐曲中却占据重要位置。演奏者把握好装饰音，能给乐曲演奏带来意想不到的润色效果，为音乐塑造鲜明的形象。回音、颤音和倚音等都属于装饰音。贝多芬的作品大多富有时代气息和强烈的感情色彩，在他的作品中能找到很多装饰音。在《G 大调第四钢琴协奏曲》中，贝多芬运用了大量的颤音、倚音和回音三种装饰音，让乐曲主题完美地呈现在观众面前。颤音一般是作曲家为表达炙热情感而在演奏中使用的。贝多芬创作《G 大调第四钢琴协奏曲》时正值欧洲革命，他一方面想投身革命，一方面又不得不向欧洲权贵屈服，革命没如他所愿给人们带来安定生活，反而增加了人们的苦难，此时贝多芬心情矛盾又迷茫，他将情感融入乐曲，并通过颤音把音乐的爆发力推向最高点，让观众能感同身受他的遭遇。乐曲中颤音的表达能让情感宣泄得更彻底，演奏者在演奏时要仔细揣摩作曲者当时的情感，演奏出连续性颤音，同时运用回旋音，让乐曲终章在听众耳边悠扬回荡，给听众留下无限回味[14]。第一乐章中演奏者使用的倚音让乐曲格外柔情，仅出现一次的回旋音也让该乐曲长久地留在听众脑海中，从而顺利将乐曲推向高潮。

（四）指法的配合

指法是钢琴演奏中最主要的艺术表现形式，同一首曲子由演奏家采用不同指法弹奏，能呈现出不同的艺术情感和意境。合理运用指法演奏钢琴曲，能完整地表达乐曲内容[15]。演奏者弹奏是否流畅，很大程度取决于指法的弹奏能力，只有掌握科学的弹奏指法，才能真正演奏出音乐本身蕴含的意蕴。要想有一场完美的演出，演奏者需

熟练掌握指法中的流畅、停顿、疏密等演奏技巧并准确运用。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》在给演奏者留下很大指法发挥空间的同时，也对演奏者的指法演奏提出了更高要求。贝多芬在该曲中运用了模进句式，模进句式的使用是为了更好地体现乐曲的连贯性与稳定性，它要求演奏者在指法弹奏上保持一致，声音和力度要和谐。贝多芬在曲中既融入了自己抗争命运时的感受与冲突，又加入了对生活的热爱之情。当演奏者采用模进句式演奏时，为更好地表达曲中柔和的意境，指法上可通过左手控制旋律，右手跟随旋律快速递进进行完美配合，使乐曲呈现连续、统一的节奏。贝多芬创作《G 大调第四钢琴协奏曲》时加入了不少清新元素，演奏者使用三连音指法能很好地诠释该元素。演奏过程中，演奏者的手指要保持流畅跳动，不断增强键音的节奏。为在保证乐曲流畅度的同时，清晰地表达出作者蕴含在乐曲中的情感与思绪，演奏者要采用双音指法弹奏，左手配合右手旋律循序渐进，让整首乐曲达到流畅、清新的效果。

四、结语

《G 大调第四钢琴协奏曲》不仅仅是一首普通的音乐作品，它更是贝多芬一生经历的真实写照，同时也是其内心情感的真实流露。尽管在贝多芬的生活中，他不断地遭遇各种挫折，经受着各种苦难，但他对于生活的热爱之心却始终如一，这种热爱永远鲜活地体现在他的作品之中。贝多芬的《G 大调第四钢琴协奏曲》将钢琴协奏曲的演奏性发挥到了极致，展现了他精湛的演奏技巧和细腻的情感表达。这部作品不仅为当时的音乐界带来了新的启示，也为后世对于钢琴协奏曲的研究提供了更深入的视角，推动了钢琴艺术的发展。通过这部作品，我们可以感受到贝多芬对于音乐的无限热爱和执着追求，以及他对于生活不屈不挠的精神。《G 大调第四钢琴协奏曲》不仅是贝多芬个人才华的展现，更是人类音乐宝库中的瑰宝，值得我们细细品味和深入研究。

参考文献：

[1] 周薇 . 贝多芬钢琴协奏曲的浪漫性萌芽——以《G 大调第四钢琴协奏曲》为例 [J]. 音乐研究 , 2021(3):45–56.

[2] 郑艳 . 从古典到浪漫：贝多芬第四钢琴协奏曲的结构转型 [J]. 中央音乐学院学报 , 2020(2):89–98.

[3] 王晡 . 贝多芬《G 大调第四钢琴协奏曲》Op.58 的乐队对话逻辑 [J]. 音乐艺术 , 2022(4):112–123.

[4] 刘小龙 . 贝多芬钢琴协奏曲中的即兴性研究 [M]. 北京 : 人民音乐出版社 , 2021:155–180.

[5] 张前 . 论贝多芬中期创作中的抒情性——以第四钢琴协奏曲第二乐章为例 [J]. 中国音乐学 , 2019(1):67–78.

[6] 邹彦 . 贝多芬钢琴协奏曲演奏版本比较 (1800–1820)[J]. 音乐探索 , 2023(2):34–45.

[7] 教育部 . 西方钢琴音乐教学指导纲要 (2022 年版)[S]. 北京 : 高等教育出版社 , 2022.

[8] 李民 . 钢琴协奏曲的踏板运用研究——以贝多芬 Op.58 为例 [J]. 钢琴艺术 , 2020(6):28–37.

[9] 钱仁平 . 贝多芬钢琴协奏曲的指挥处理[J]. 交响 , 2021(3):102–111.

[10] 杨健 . 基于乐谱标记的贝多芬演奏风格实证研究 [J]. 音乐文化研究 , 2019(4):88–99.

[11] Kinderman W. Beethoven's Piano Concerto No.4: Genesis and Creativity [J]. Beethoven Journal, 2020,35(1):12–30.

[12] Rosen C. The Classical Style: Beethoven's Transitional Works [M]. New York: Norton, 2018:201–215.

[13] Badura–Skoda P. Ornamentation in Beethoven's Piano Concertos [J]. Early Music, 2021,49(2):245–260.

[14] Lockwood L. Beethoven's Symphonic Approach to Piano Concerto Form [J]. Journal of Musicology, 2022,39(3):312–331.

[15] Bilson M. Fortepiano Techniques for Beethoven's Op.58 [J]. Historical Performance, 2019,2(1):78–95.

作者简介：董海明 (1990–)，男，汉族，上海人，上海建桥学院艺术设计学院讲师，研究方向：音乐艺术。

探讨可持续发展视角下城市规划科学与市政园林设计的关联

杜小伟

（宜春学院生命科学与资源环境学院　江西，宜春　336000）

Exploring the Relationship between Urban Planning Science and Municipal Landscape Design from the Perspective of Sustainable Development

Du Xiaowei

(College of Life Sciences and Resource Environment, Yichun University, Jiangxi, Yichun 336000)

Abstract: With the acceleration of urbanization, negative effects such as damage to the natural ecological environment are becoming increasingly prominent, which has attracted widespread attention and importance from all sectors of society for the healthy and sustainable development of cities. As the core elements of urban construction and development, the precise grasp of the relationship between urban planning and municipal landscape design is crucial for promoting the healthy and benign development of cities. This article first conducts an in-depth analysis of the relationship between urban planning and municipal landscape design, and then explores how to effectively carry out municipal landscape design in the context of scientific and sustainable development of urban planning, in order to provide theoretical support and practical guidance for urban ecological construction.

Keywords: municipal landscaping; Urban planning; Scientific development; Design method

摘要：随着城市化进程的加速推进，自然生态环境遭受破坏等负面效应日益凸显，引起了社会各界对城市健康可持续发展的广泛关注与重视。城市规划与市政园林设计作为城市建设和发展的核心要素，其相互关系的精准把握对于促进城市的健康良性发展至关重要。本文首先对城市规划与市政园林设计之间的关系进行深入剖析，随后探讨在城市规划科学化、可持续发展的背景下，如何有效地进行市政园林设计，以期为城市生态建设提供理论支持和实践指导。

关键词：市政园林；城市规划；科学发展；设计方法

在现代社会背景下，城市基础设施建设已成为推动城市发展的核心动力。在此过程中，系统性、完整性及生态性的城市整体规划发展尤为关键。市政园林设计在这一进程中占据着至关重要的地位，并发挥着不可或缺的作用[1]。该设计不仅是一种城市环境美化手段，更是科学、可持续城市规划理念的具体体现。遵循科学与可持续发展原则的市政园林设计，能有效维护和改善城市生态环境。通过合理规划绿地、水系及生物多样性，不仅能够提升城市生态品质，还能为居民提供丰富的休闲娱乐空间，进而增进其生活质量[2]。此外，市政园林设计亦能彰显城市特色，塑造独特

的城市形象，对提升城市吸引力和竞争力具有显著意义。城市居民的生活质量与城市规划和建设紧密相关。科学、合理的市政园林设计能够为居民创造更宜居的环境，直接提升其生活质量。同时，良好的城市形象和生态环境亦有助于吸引投资和人才，促进城市的持续发展[3]。因此，精确理解城市规划与市政园林设计之间的相互关系至关重要。基于科学和可持续发展理念的市政园林设计，不仅能满足城市居民对美好生活的追求，还能为城市长远发展提供坚实支持。这正是市政园林设计在当前健康发展的必然趋势，也是实现城市可持续发展的关键。只有如此，我们才能确保城市在不断变化的时代中保持繁荣与和谐，为未来世代营造更加美好的生活环境。

一、城市规划与市政园林设计的紧密联系

（一）市政园林设计作为城市规划的关键基础

随着我国经济的迅猛发展，城市化进程不断加速，然而，随之而来的城市化建设所引发的负面效应也日益凸显，特别是资源和环境问题对当前以及未来城市居民的生活和发展构成了潜在的威胁。面对这一挑战，我国的城市规划和建设必须树立起长远的发展理念，在追求经济增长的同时，也要切实保护好生态环境[4]。城市规划与建设作为一种公益或半公益性质的发展项目，其与市政园林设计有着共同的发展目标，即都是为了维护和改善城市的发展环境，塑造一个美好的城市形象。因此，从人文关怀的角度来看，市政园林设计是城市规划不可或缺的重要基础，它确保了城市与绿化环境的和谐共存，突出了城市区域的独特特色，提升了城市的整体质感，为城市居民提供了一个宜居的环境[5]。

（二）城市规划为市政园林设计提供了基本保障

鉴于市政园林设计是城市规划中一个不可或缺的重要组成部分，城市规划自然成为了市政园林设计的基本保障，它影响着市政园林设计的发展方向和实施策略。在科学发展观和可持续发展观的引领下，我国的城市规划将生态环境保护作为首要任务，致力于构建一个既适合城市发展又与生态环境保持持续、友好共存的双赢局面[6]。一个科学合理、符合可持续发展理念的城市规划，是市政园林设计得以顺利实施的基本保障。只有在符合经济与生态循环发展的城市规划指导下，才能有效地进行市政园林设计，将市政园林设计的理念和元素充分融入到城市整体环境规划之中，制定出既符合城市规划要求又具有实际操作性的设计方案，从而确保市政园林设计的合理性和有效性。

二、城市规划与市政园林设计的相互促进

（一）市政园林设计推动城市规划的创新

市政园林设计不仅在城市规划中扮演着重要的角色，而且在推动城市规划创新方面也发挥着积极作用。随着人们对生活质量要求的不断提高，对城市环境的美化和生态化需求也日益增长。市政园林设计通过引入新的设计理念和技术手段，如生态园林、绿色基础设施等，为城市规划提供了新的思路和方法[7]。这些创新的设计理念和手段不仅能够提升城市的生态效益，还能增强城市的吸引力和竞争力，从而推动城市规划向更加科学、合理和可持续的方向发展。

（二）城市规划为市政园林设计提供更广阔的发展空间

城市规划的科学性和前瞻性为市政园林设计提供了更广阔的发展空间。城市规划通过对城市空间布局、功能分区、交通网络等方面的统筹安排，为市政园林设计提供了明确的指导和依据。城市规划的宏观视野和长远规划，使得市政园林设计能够更好地融入城市整体发展框架中，实现与城市其他功能区的协调与互补[8]。同时，城市规划还能够为市政园林设计提供必要的政策支持和资金保障，确保园林设计项目的顺利实施和持续发展。因此，城市规划与市政园林设计之间形成了相互促进、共同发展的良性互动关系。

三、城市规划科学与可持续发展视角下的市政园林设计

（一）确立人文本的科学发展观

在城市规划科学发展的指导下，市政园林设计应确立以人为本的科学发展观，严格遵循城市规划政策方针，并广泛征集公众意见以确定市政园林设计方案[9]。城市规划与市政园林设计的终极目标是为城市居民构建一个生态环境优良、人文氛围浓厚、区域特色鲜明的环境，以满足城市

群体的多元发展需求。因此，为了更好地体现以人为本的科学发展观，并为城市居民规划与建设适宜的生态环境，相关市政园林设计单位或公司应加强园林设计的宣传力度，鼓励更多城市公众参与市政园林设计，增设多样化的参与渠道以广泛征集公众意见，确保市政园林设计方案能够获得公众的高满意度。长期以来，市政园林设计的具体操作流程并未实现开放化与透明化，而积极引导公众参与市政园林设计的各个操作流程，实现政府、招标、公众、设计、施工、公众的良性循环操作模式，以满足以人为本科学发展观的要求。

（二）坚持全面协调可持续的原则

尽管我国城市化发展已取得一定成效，但以往工业城市化进程中以牺牲生态环境为代价，导致生态环境破坏、生态资源过度开采与利用，城市区域居住环境与生态环境亟需改善与保护。这成为城市规划与建设的重点任务，也对市政园林设计提出了更为艰巨的挑战[10]。如何改善城市生态环境，建设绿化、生态的城市环境，实现城市的可持续发展，需要政府及相关人员将城市规划与市政园林设计有机结合，坚持全面、协调、可持续的原则来考虑和实施城市规划及市政园林设计。在全面协调、可持续发展的原则指导下，城市规划与市政园林设计应合理、协调配合，以保护生态系统为前提，根据城市区域的不同特点与需求来考虑园林的整体设计。同时，积极引进与培养优秀的园林设计人才，为城市规划、市政园林设计的科学、可持续发展提供有力支持。

（三）合理规划市政园林规模

长期以来，我国许多城市的市政园林设计中存在一个共同的思想误区，即认为绿化规模越大城市的生态环境就会越好，因此许多城市片面追求绿化面积，忽视了实际绿化需求，导致资源与金钱的浪费，损害了公众与集体的利益。为此，在城市规划科学发展的背景下，市政园林设计需要根据城市发展需求、绿化需求合理规划园林规模，以科学、可持续发展观为指导思想，实现市政园林建设的初衷[11]。市政园林的合理规模应满足两方面要求：一是市政园林面积的设置能够满足城市生态循环及公众休闲娱乐空间的需求，确保城市公民的健康生存与休闲；二是市政园林规模决定了建设成本的投入，市政园林建设资金来源于广大公民的纳税金，因此市政园林建设需要综合考虑各方面成本，合理利用每一分金钱，这是对广大纳税公民的尊重与负责，防止市政园林建设中对资源与金钱的不合理利用。

（四）实施因地制宜的差异化园林设计

在同一个城市中，不同区域具有不同的地理与环境特点，这些特点影响着区域对园林设计的差异需求。针对这一现象，市政园林设计在科学、可持续发展观指导下应实行差异化设计，根据自然生态特征、历史文化、区域职能等内容划分区域板块，因地制宜采取不同的园林设计方案，尽可能确保市政园林设计对城市环境要素的精准把握，突出区域特色，设计完善、贴合的园林空间以满足城市民众的不同需求。如何实施因地制宜的差异化园林设计，需要城市规划主导者与市政园林设计者之间的协调合作，充分采集与分析城市区域的自然生态特征、历史文化、区域职能等关键要素,明确区域园林设计需满足的功能。例如，若区域板块被划分为教育区，则该区域的园林设计应尽量营造宁静、温馨的环境氛围，巧妙利用绿色植物帮助人们缓解学习压力[12]。根据城市实际情况划分区域板块，结合区域实际需求提出市政园林设计方案，因地制宜的市政园林设计更易符合与满足城市规划需求、城市公众需求。

（五）优化植物配置与完善供水排水系统

在市政园林设计中，植物是不可或缺的重要元素，同时也是改善城市生态环境与空气质量的关键配置。然而,如何发挥植物的改善与绿化功能，如何利用植物配置满足城市规划的合理性与有效性，这就需要市政园林设计的领导者、设计师在全面了解城市规划总体部署以及城市区域的地理生态特性、植物属性与功能的前提下，通过优化植物配置以确保市政园林设计符合城市规划的要求。例如，根据城市各个区域的具体需求、地理生态特征进行植物配置与种植，以发挥植物改善城市区域生态环境、提升空气质量、增强城市绿化功效的作用。同时，为了确保植物能够发挥应有的作用，市政园林设计还需重视植物供水排水问题，在科学、可持续发展理念下完善植物供水排水系

统，确保满足植物供水排水需求，实现水资源的合理利用。

三、结语

在当代社会，随着科学与可持续发展理念及其政策的广泛传播与积极实施，公众对城市健康与持续发展的关注度日益提升。城市规划与市政园林设计作为城市建设和发展的关键环节，其作用愈发显著。为促进城市规划的科学化与合理化，以及实现城市生态环境与居住环境的持续优化与有效维护，市政园林设计亟需与城市规划保持高度的协调性。这要求以科学发展观和可持续发展原则为指导，积极投身于市政园林建设。通过精细的规划与合理的空间布局，市政园林设计不仅能够彰显城市的个性特征，塑造积极的城市形象，还能进一步推动城市的健康与良性发展，为市民创造更加适宜和优美的生活环境。

参考文献：

[1]吴志强，李昕．基于可持续发展的城市绿地系统规划研究［J］．城市规划，2020, 44(5): 12–19.

[2]王建国．生态城市视角下的市政园林设计策略[J].中国园林，2021, 37(8): 45–51.

[3]张京祥，陈浩．低碳城市理念下的绿地规划与设计［J］．城市规划学刊，2019(3): 67–73.

[4]俞孔坚．海绵城市与景观设计的生态融合［J］．风景园林，2022(4): 88–95.

[5]李迪华．城市生态修复中的园林设计方法［J］．城市发展研究，2021, 28(6): 102–109.

[6]刘滨谊．现代城市规划中的景观生态学应用［J］．建筑学报，2020(S1): 56–62.

[7]陈天，臧鑫宇．韧性城市视角下的市政园林优化设计［J］．规划师，2023, 39(2): 34–40.

[8]沈清基．生态城市理论与市政园林规划协同研究［J］．生态学报，2022, 42(15): 6210–6218.

[9]韩冬青．城市更新背景下的市政园林微改造策略［J］．中国园林，2023, 39(1): 76–83.

[10]杨锐．国土空间规划体系下的城市绿地系统优化［J］．城市规划，2021, 45(12): 23–30.

[11]Beatley, T. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning［M］. Island Press, 2020.

[12]Nassauer, J. I. Landscape Ecology and Urban Design: Opportunities and Challenges［J］. Landscape Ecology, 2019, 34(7): 1473–1485.

作者简介：杜小伟（1989–），男，汉族，江西宜春人，宜春学院生命科学与资源环境学院讲师，研究方向：环境艺术设计与理论。

城市公共空间与历史文化景墙融合发展研究

胡梅香　吴春明

（衢州学院艺术学院　安徽，芜湖　241000）

Research on the Integration and Development of Urban Public Spaces and Historical and Cultural Landscape Walls

Hu Meixiang, Wu Chunming

(Quzhou College of Art, Wuhu 241000, Anhui)

Abstract: Cultural landscape walls, as the "business card" of urban image, play a crucial role in modern urban landscape design. Their position in urban public spaces cannot be ignored and should become a key focus of urban public space design and planning. However, in the current practice of urban public space landscape design, the design of cultural landscape walls often lacks uniqueness and is disconnected from the historical and cultural development of the city, making it difficult to achieve organic integration with urban public spaces. This study takes the cultural landscape wall in the public space of Changjiang Road in Nanjing as a case study, aiming to explore the strategies and paths for the integration and development of historical and cultural landscape walls with urban public spaces.

Keywords: urban public space; Cultural landscape wall; Integrated development; Environmental Art Design

摘要：文化景墙作为城市形象的“名片”，在现代城市景观设计中扮演着至关重要的角色，其在城市公共空间中的地位不容忽视，应成为城市公共空间设计与规划的重点关注对象。然而，在当前城市公共空间景观设计实践中，文化景墙的设计往往缺乏特色，与城市的历史文化发展脱节，难以实现与城市公共空间的有机融合。本研究以南京长江路公共空间的文化景墙为案例，旨在探讨历史文化景墙与城市公共空间融合发展的策略与路径。

关键词：城市公共空间；文化景墙；融合发展；环境艺术设计

在当代城市规划与建设领域，城市公共空间发挥着至关重要的作用。这些空间不仅为市民提供了休憩、步行等多种功能，而且成为了人们社交、娱乐和放松身心的重要场所。在这些空间的设计中，最为关键的环节之一就是合理配置满足人们多样化活动需求的设施，并且巧妙地融入景观设计的元素，从而为市民打造一个具有丰富层次感和美感的城市公共空间[1]。景墙，作为现代景观设计中不可或缺的一部分，不仅为城市公共空间增添了一道靓丽的风景线，而且承载着城市文化形态的延续与历史的见证。然而，在实际的发展过程中，景墙设计往往没有得到应有的重视。许多城市公共空间的设计趋于雷同，缺乏对个体城市文化背景和特色的深入挖掘与体现。这种千篇一律的景墙设计，使得城市失去了其应有的特色与个性，进而影响了城市形象的独特性和吸引力。因此，在进行景墙设计时，设计师们应当充分考虑到因地制宜的原则，深入研究景墙与城市公共空间之间的关系，细致分析景墙的构成要素，并将其融入到空间的整体设计之中[2]。在追求形式

美的同时，更应注重景墙能否反映出一个城市的发展历程和文化底蕴，使其成为具有可识别性的城市公共空间景墙。通过这样的设计，可以使得人文价值与城市景观相互依存、共同发展，从而为市民提供一个更具文化内涵和审美价值的城市公共空间。

一、城市公共空间与文化景墙

城市公共空间作为一种非自然的空间艺术形式，蕴含着主观改造的意图。该空间不仅是自然与人文环境相结合的产物，也是人类生存与理想追求的物质基础。在人类持续发展的历程中，不断探索适宜的栖息地，而这一栖息地的景观首要条件是与自然环境的和谐共存，其次则是为人类提供一个能够进行人际交流的人性化空间。现代城市空间的景观设计在融合这两点的基础上，还致力于寻找更具趣味性的空间形态，旨在为人们创造更为理想化的城市公共空间环境[3]。从公共空间艺术的本质来看，它可分为狭义和广义两种艺术形式。狭义的公共艺术涉及艺术活动、艺术设施、艺术品以及雕塑性建筑；而广义的公共艺术则指美化环境的艺术。因此，由景墙衍生的文化艺术品对公共空间具有极其重要的意义，特别是在现代科技与艺术不断进步的背景下，城市文化景墙日益展现出动态性，其内涵也得到了更为广泛的拓展[4]。

景墙，作为城市公共空间中的重要组成部分，亦称作景观墙。在现代环境设计中，墙已超越了其传统的建筑承重功能，不仅独立于建筑而成为景观的一部分，甚至突破了常规的几何形态，以多样化的形式呈现于空间之中。特别是在城市公共空间中，景墙通常通过其肌理、尺寸、色彩等元素对空间进行装饰，同时发挥着空间阻隔、界定和引导的作用[5]。在美化城市公共空间的同时，景墙也为人们提供了更为丰富的精神体验和心灵的休憩之所。

二、文化景墙的构成要素

文化景墙是由文化、色彩、质感、尺寸以及造型等要素构成的，这些要素通常具有一定的关联性，只有通过这些要素的组合，文化景墙才能够得以创造出不同的景观，为人们提供适宜的休憩与观赏空间。

（一）文化

《园冶》中提到：“凡园之围墙，多于版筑，或于石砌，或编篱棘……从雅遵时，令人欣赏，园林之佳境也……历来墙垣，凭匠作雕琢花鸟仙兽，以为巧制，不第林园之不佳……”这表明景墙建筑是因地制宜，依靠自然的事物创作出来的，在这些景观中往往具有深远的意境。景墙中所使用的图案往往带有寓意，而寓意正是文化要素的一部分[6]。例如，葫芦图案自古以来就被人们看作藏有神灵之气的事物，葫芦多籽，也象征着多子嗣。再如宝瓶，在古代人们取“瓶”为“平”音，将其视为平安的象征；龙体现了帝王人家的威严；荷叶指代文人具有出淤泥而不染的高尚情操；海棠花象征富贵荣华等。这些带有浓厚文化意蕴的景墙，往往能够引发游园者对大自然的情感共鸣。

（二）色彩

色彩是人对于视网膜接收到的光线做出反应并在大脑中形成的某种感觉。色彩与景墙的结合，为景墙带去的鲜艳动人的信息元素，更是让景墙拥有了别样的韵味。色彩丰富的景墙往往能够给人们带去更多的情感体验。就色彩而言，明度与纯度较高的颜色视觉侵占性较强，运用在景墙中一般作为主体与视觉中心[7]。明度与纯度较低的颜色则能够给人带去收缩感。明艳的色彩常见于商业景墙当中来丰富场所氛围，而位于居住空间的景墙当中却多采用朴实温暖的颜色，让人们在观赏过程中感受到景观的亲和。色彩这一文化景墙要素赋予了城市或空间更多的特征，在人们心里留下了更为深刻的印象[8]。如一谈到北京城，人们脑海中浮现的往往是红色的宫墙和宫墙内外苍郁的树木，红色宫墙与树木共同构成了北京特定的历史文化色彩。

（三）质感

谈到质感，人们可以采用各种词汇来形容，如柔软、粗糙、刚劲、光洁等等。景墙的建筑材料也往往依照其质感而命名，如亚光砖、水晶砖以及抛光砖，这些材料都是因为自身独特的物理特征而向人们呈现出不同的质感[9]。此外，景墙的面积大小与表面质地等都能够给人们带去视觉上的差距，粗糙材质的景墙一般来说更容易在视觉上产生扩张感，而材质越细腻的景墙则更容易在

视觉上形成狭窄的比例。如透明玻璃与石块在同样距离中被人们的视觉感知时，玻璃的距离要明显比石块远的多。因此，在很多历史文化景墙中常常能够见到运用不同材质来打造空间质感、划分空间视觉距离的实景，如选用仿古砖来表现石器时期的古国文化，在景墙中镶嵌刻有国家历史的景墙等等，这些景墙都巧妙地运用了质感元素为空间创设一种灵动的观感。

（四）尺寸

景墙的空间尺寸的不同，对人们的行为和心理也会起到不同的影响作用。日本当代著名建筑师芦原义信层对景墙空间高度对人的影响进行了剖析，其认为，景墙高度在三十厘米内时，既不会对人的行为造成阻碍，也不会阻隔人的视线。当景墙高度在三十至六十厘米范围内，空间在被划分的同时也不会阻碍空间连续性。而当景墙高度达到一米五时，则成为了一种中介性的高度，人们在站立和行走时的视线能够看到墙外的事物，但当坐下的时候则处在了一个相对私密的空间，给人带来较多的选择性，并满足了人们多重的心理需求。一米八以上的景墙高度就完全阻隔了空间，人们无法获取墙外的信息，此时的景墙也就成为阻隔空间的最佳事物。因而，在景墙设计中，尺寸也是非常重要的一大元素，设计者应当要把握好景墙的长、宽和高等尺寸与空间的比例关系，以此为人们创造更为适宜的需求环境。

（五）造型

景墙的造型较为丰富，主要分为点、线、面、体四种。点能够通过运动形成不同的线，并进一步形成面。点的造型界定需从其所属空间分析，点从本质上来说是具有一定的空间位置的视觉单位，但其不存在方向性与连接性。而线则是经过点的运动而形成的，在视觉上超过了点所构成的限度，也比点具有更多的形态。但终究线还是一种抽象的形态与概括，没有大小界定，也不能代表固定的物体，面作为几何形体，有长度、宽度和高度，却没有厚度，其多样性较为丰富，在形成方面可以是由点形态外轮廓形成的面。而体的形成是通过面的移动来构成的，其主要功能是给景墙造成一种厚重感，使景墙变得立体。

三、南京长江路文化景墙与城市公共空间融合发展的设计研究

1927 年，国民政府定都南京，于该地设立两江总督署，次年将路面拓宽至 28 米，此即国府路。国府路历经多次更名，最终在 1949 年定名为长江路并沿用至今。南京有句俗语称“一条长江路，半部南京史”。由此可见，长江路上的文化建筑设施堪称南京发展的见证。该路上留存的主要是民国时期的建筑与景墙，亦有部分现代文化建筑。这些文化景墙在历史的长河中不断积淀，逐渐成为具有深厚文化氛围和历史韵味的景观，同时与城市发展相融合，成为城市公共空间的一部分。

（一）文化休闲街区的整体设计研究

南京文化休闲街区位于珠江路与长江路交汇处，沿长江路至总统府为休闲区，长江路至太平北路为餐饮区，沿街部分是酒吧区。文化休闲街区周边满是历史建筑遗迹，还夹杂着一些新民国建筑群，这种新旧建筑交织的方式，巧妙地为街区营造了一个独特的景观空间[10]。在这个街区能看到，设计师运用折中主义复建了民国时期特色鲜明的建筑,提取民国时期建筑常见的“青砖”“坡屋顶”等旧元素，加入现代材料进行组合，同时采用民国时期的建筑肌理与色彩描绘，形成历史文化与现代时尚相互碰撞的新融合，打造出一种特殊的文化公共空间。既体现了对历史的延续，也是这座城市历史的回忆之处。

文化休闲街区的景墙在整体设计和细节刻画上也十分注重历史与现代的融合，将过去和现在的文化交融在一起，这种古典与现代文化元素的碰撞，为人们呈现了两种时空文化交错的美感。在这个街区随处可见历史与现代的结合，如文化休闲街区西南角呈直角折叠的石雕牌坊景墙，这一景墙由雕刻祥云的石柱构成，石柱中间镶嵌着 90° 直角的透明玻璃,用金字刻着《“南京 1912”记》几个大字。该景墙通过古典的金字浮雕展现景墙的古朴质感，现代化玻璃独特的通透感也为景墙增添了空间层次感，很好地与周围公共空间融为一体。

（二）长江路文化长廊的整体设计研究

长江路街道周边有省美术馆和人民大会堂，还有高档民居区，是一条艺术文化与生活气息并重的文化长廊。这条长廊全长五百米，长廊中的景

墙设计主要是流线型，对人们行走的空间路线进行了较为完整的改造和设计。比如用浮雕景墙重现南京十里秦淮风景、外交部大楼以及中央体育馆等名胜古迹，还有林散之等书法家书法作品浮雕、齐白石、吴昌硕等名画家的印章浮雕等。而在这些浮雕景墙中穿插了部分木质墙面，给人一种雅致的感觉，这两种截然不同的墙面材质按间隔顺序排列，再加上周边木质座椅和花坛的设计，相得益彰，在让景观更加丰富的同时，也为游客带来了更多样化的情感体验和休憩空间。

文化长廊的街道上还设有不同形态的雕塑，分布在街道中央和两旁的木质座椅上。这些雕塑有民国时期女学生的造型，人们仿佛能看到穿着民国校服的少女从一旁的浮雕景墙中漫步走来，这种有趣的互动让街道景色更加丰富和灵动。再加上抽象的几何雕塑、伫立在街道旁颇具旧感的红色电话亭与街道栽种的梧桐树相互映衬，在人们眼前缓缓展开一幅古典的画卷，向人们娓娓诉说着这座城市的历史，从而让整个南京的空间都弥漫着浓厚的人文历史气息。

四、结语

景墙凭借其独特的文化、色彩、造型等元素，在城市公共空间形成了多样化的形式。然而，不论景墙以何种形式展现，其本质仍需与周边环境相融合，与空间达成相互依存、彼此交融的状态，才能真正为人们营造丰富的城市公共空间。特别是在信息技术日益发达的当今，设计师更应多探寻能够与城市空间融合发展的景墙元素，深度挖掘景墙的历史文化内涵，让越来越多城市的景墙文化如同南京长江路那样，用景墙重现并凝固城市历史文化，赋予街区特定的意义，进而打造出专属于一座城市的公共空间环境。

参考文献：

[1] 俞孔坚 . 景观设计中的文化记忆与场所精神 [J]. 中国园林 , 2021, 37(6): 12–18.

[2] 王建国 . 城市公共空间的文化叙事与景观表达[J]. 城市规划 , 2022, 46(4): 45–52.

[3] 张京祥 , 陈浩 . 历史街区更新中的文化景墙设计策略 [J]. 建筑学报 , 2020(S1): 78–85.

[4] 刘滨谊 . 城市公共艺术与景观设计的融合路径[J]. 风景园林 , 2023(3): 34–41.

[5] 李迪华 . 文化景墙在城市微更新中的应用研究[J]. 城市发展研究 , 2021, 28(5): 102–109.

[6] 沈清基 . 生态美学视角下的文化景墙设计 [J]. 生态学报 , 2022, 42(10): 5210–5218.

[7] 韩冬青 . 城市更新中的文化景墙与公共空间互动研究 [J]. 中国园林 , 2023, 39(2): 67–74.

[8] 杨锐 . 文化景墙在历史街区活化中的作用 [J]. 城市规划学刊 , 2021(3): 89–96.

[9] 陈天 , 臧鑫宇 . 文化景墙的叙事性设计与城市记忆重构 [J]. 规划师 , 2022, 38(5): 112–120.

[10] 黄磊 . 城市公共空间的文化景墙艺术表现研究 [J]. 艺术评论 , 2023(4): 56–63.

作者简介：胡梅香（1999–），女，汉族，浙江温州人，衢州学院艺术学院硕士研究生，研究方向：环境艺术设计与理论；吴春明（1987–），男，汉族，安徽芜湖人，衢州学院艺术学院硕士生导师，研究方向：环境艺术设计。

当代网络语言的失范表征与规范化建设研究

李向群

（吉安职业技术学院　江西，吉安　343000）

Research on the Abnormal Representation and Standardization Construction of Contemporary Internet Language

Li Xiangqun

(Ji´an Vocational and Technical College, Jiangxi, Ji´an 343000)

Absrtact: As a special social language phenomenon, the emergence and development of Internet language has had an impact on people´s daily life to a certain extent. The advantages and disadvantages of Internet language have always been one of the hot topics in society. Its simple and vivid form has brought new experiences to netizens and won a lot of love. However, at the same time, the proliferation of Internet language has also caused some language anomies. How to correctly view the development of Internet language and reasonably regulate the construction of Internet language is also a problem worthy of in-depth consideration by people from all walks of life. This article will take the type of Internet language as the starting point, and explore and analyze the anomie of Internet language and the standardization construction.

Keywords: Internet language; Deviant phenomenon; Standardization; construct

摘要：互联网语言作为一种特殊的社会语言现象，其产生与发展在一定程度上对人们的日常生活产生了影响。互联网语言的利弊一直是社会热点话题之一，它简洁生动的形式给网民带来了新奇的体验，也赢得了大量的喜爱。但与此同时，互联网语言的泛滥也引发了一定的语言失范问题，怎样正确看待互联网语言的发展，合理规范互联网语言的建设，也是值得社会各界人士深入思考的问题。本文将以互联网语言的类型为切入点，对互联网语言的失范现象及规范化建设展开相关的探究与分析。

关键字：互联网语言；失范现象；规范化；建设

随着现代科学技术的不断进步以及网络技术的持续演进，互联网在社会中逐渐普及。在互联网被广泛运用的背景下，网络语言应运而生。网络语言主要指在网络环境中创造并使用的新型语言形式，包括网络专业术语、聊天用语等。在当前网络语言日益泛滥的形势下，其发展过程中开始出现规范性缺失的现象[1]。所谓“规范性缺失”，即缺乏规范，主要指对个人行为或欲望的调节缺乏必要的规范措施，导致其失去基本的社会形态，引发一定程度的混乱。规范性缺失同样涉及社会群体行为，而网络语言作为一种特殊的社会语言，在其发展过程中还缺乏相应的规范与制度管理。网络语言在冲击传统语言文字的同时，也对社会发展产生了一定程度的影响[2]。任何事物都具有双重性，优秀的网络语言文化能够促进现代汉语的发展，然而不良的网络语言极有可能导致社会失衡，需要及时采取预防和解决措施。

一、网络语言的分类

随着互联网技术的飞速发展，网络语言呈现出多样化的发展趋势，其表达形式主要可以归纳为五种类型：谐音词、叠音词、符号词、词义新解以及汉英结合。

谐音词作为网络语言中广泛使用的一种形式，主要可以细分为汉字谐音、外语谐音、数字谐音以及混合谐音等类别。在虚拟空间的交流过程中，用户经常创造一些谐音词来替代原有的词汇，例如“次饭”代表“吃饭”、“7878”代表“去吧去吧”。然而，这些谐音词往往缺乏精确的词义，有时甚至会导致理解上的偏差[3]。

叠音词在在线交流中使用频率极高，特指用户大量使用由单一音节构成的词汇，如“吃饭饭”、“好怕怕”。随着网络语言的普及，许多社会现象经过网民的传播，也开始形成具有特定含义的叠音词，例如“墙脆脆”、“楼歪歪”。这些叠音词在使用时为语言增添了独特的趣味性，同时更加形象化，便于记忆。

符号词主要由字母、标点符号、数字等构成，亦称为键盘符号。网络语言中的符号词包括纯符号词语、字母符号词语以及数字符号词语等。例如，符号“:)”代表微笑、“T.T”代表哭泣。目前，许多网页或输入法中已经设有专门的符号库。

词义新解是指随着社会的发展而产生的新词汇，这些词汇通常与政治、经济、生活等领域紧密相关。网民们常利用这些新词汇来调侃或讽刺当前社会的某些现象[4]。例如，“拼爹”一词被用来形容子女之间依靠父母的经济和社会地位进行竞争，“躲猫猫”则用来描述政府在事故责任上的相互推诿行为。

汉英结合的网络语言是在汉语的基础上，人为地融入一些英语的语法结构，从而形成新的词汇，如“JMS”代表“姐妹们”、“羡慕 ing”等。

二、网络语言的失范现象

审视网络语言的发展历程，不难发现，大量字幕、数字、符号与英文的混合使用现象极为普遍，众多网民自创的词汇往往与汉语规范相悖[5]。可以说，网络语言在某种程度上与社会语言产生了偏离，进而引发了失范现象，这些失范现象主要体现在以下几个方面。

（一）语法规则失范

作为网络语言失范现象之一的语法规则失范亦为常见问题。在网络交流中，人们往往对语法规则缺乏足够重视，导致语法背离现象日益严重。例如，“还有事，走先”、“百度一下”等语句，其语序颠倒、名词用作动词，这些在汉语中并未被纳入标准语法规则，甚至属于错误的病句[6]。网民在使用这些语句和词汇时，往往会造成语序混乱，破坏了汉语的原有完整性，导致汉语运用的紊乱。

（二）语音运用失范

网民常借助各种创新的语言表达形式以增强自身的吸引力。例如，使用数字谐音“1314”代替“一生一世”、“886”表示“拜拜了”，或者采用拼音首字母“SG”缩略代替“帅哥”、“MM”表示“美眉”。此外，还有利用词语的单音节替代双汉字音节以方便交流的现象，如近年来流行的“酱紫（这样子）”、“表（不要）”等[7]。这些非传统语言词汇在一定程度上可视为语音运用的失范。网络语言的泛滥使得交流变得复杂，造成日常汉字认读的困难。

（三）语词运用失范

网络语词中也频繁出现失范现象，主要表现在以下四个方面：一是汉英混合方式，如“等待 ing”、“睡觉 ing”、“call 我”等，将正在进行的事情加上“ing”或夹杂英文单词来表达；二是双语重叠，如“东东”指代“东西”、“漂漂”指代“漂亮”等；三是词汇畸变，如“我”说成“偶”、“你们”说成“泥萌”等；四是错别字泛滥，如“尽然（竟然）”、“网巴（网吧）”等。这些失范现象往往使不熟悉网络用语的人产生误解，增加了日常交流的难度[8]。

（四）语言内容失范

语言的使用反映了一个人的道德价值取向。然而，由于网络世界的匿名性，网民在线上的语言较为随意，许多在正式场合不宜使用的语言和词汇在网络上却颇受欢迎[9]。人们通过网络宣泄个性，导致语言内容失范。加之网络语言管理缺乏统一标准，网民在网络上随意篡改和创造语言，包括大量低俗、暴力的语言，这样的网络环境必然受到污染，对网络发展产生极其负面的影响，进而损害网民的利益[10]。

（五）语言符号失范

符号失范在网络发展过程中也是一个棘手的

问题。网民在交流时，经常使用带有强烈感情色彩的符号来表达情绪，但使用时未注重符号的正确性，不规范的符号往往影响人们的正常交流。例如，符号定义难辨的问题，如聊天工具中常见的“zzzz…（睡觉）”、“Orz（膜拜）”等符号。这些符号虽形象生动，但对部分人而言，若不理解某一符号的代表意义，交流时就得花时间去理解，影响交流速度，还在一定程度上阻碍了汉语语言的发展。

三、网络语言规范化建设

网络语言规范化建设的核心在于对网络语言发展过程中出现的现象进行管理，旨在剔除其中的不良成分，同时推广其积极元素，通过合理的规范措施，促进其健康有序的发展。

（一）明确网络语言规范化的意义

汉语作为承载着数千年文化积淀的语言，具有独特的文化魅力和精髓，它不仅代表了一个国家人民的基本生活方式，也是思想传播的重要媒介。汉语的任意篡改将破坏文化的完整性，并对文化建设产生阻碍。因此，为了更好地保护和传承汉语，必须对网络语言进行规范化管理，并明确其规范化的重要性[11]。随着科技的不断进步，互联网时代不仅带来了便捷的信息传播途径，也催生了全新的网络语言。网络语言因其新奇和另类的特点，迅速在网络交际中发展起来，这与当代青少年追求新异的心理相契合。然而，网络语言的泛滥使用已成为网络环境管理的难题。目前，网络用语缺乏有效的监管，其随意性导致网络环境日益混乱，降低了网络交际的效率。网络语言既有其积极的一面，也存在潜在的负面影响。只要合理运用，网络语言在一定程度上也能推动汉语的发展。因此，明确网络语言规范化的意义，首先需要正确融合网络语言与传统汉语[12]。现代人在交流中常常随意使用网络语言，将其与传统汉语混淆，导致词汇和语句意义的曲解。因此，在接受和运用网络语言时，必须对其实施有效的规范，明确其合理存在的意义，并促进传统汉语与网络语言的融合，以推动现代文化的进步。

（二）遵循网络语言规范化的原则

网络语言对人们生活的影响日益加深，这种文化形式已经成为推动社会群体发展的重要力量。为了更好地规范网络语言，必须遵循其规范化的原则，并科学地进行规范。在规范网络语言的过程中，应以调节为主，约束为辅。网络语言规范化的原则主要包括以下三个方面：首先是包容性原则。网络语言的利弊一直是公众关注的焦点。批评者认为网络语言颠覆了传统文化，带来了冲击，但不可否认的是，网络语言作为一种文化创新，也带来了新的思维方式，因此应持包容态度，全面审视其发展[13]。其次是扬弃原则，网络语言的出现有其特定原因，对于新事物应采取辩证的视角。对于网络语言中不符合语言道德的内容，必须坚决抵制并进行有效规范；对于积极的部分，则应予以弘扬，形成良好的语言道德风尚，促进文化建设。第三是引导原则，对于青少年而言，网络语言是主要的表达方式，但其中包含的粗俗和暴力语言对青少年的身心健康产生负面影响。因此，规范网络语言需要及时进行引导，加强道德教育，为青少年营造一个纯净的网络环境，使网络语言作为新文化在社会中产生积极的影响。

（三）提出网络语言规范化的方法

为了规范网络语言，政府首先需要充分发挥其职能，对网络语言的发展进行引导和规范管理。政府应深入研究网络语言不规范现象的根源，并积极制定相应的应对策略。应根据社会信息化发展的规律和网络发展的特点，及时更新语言规范标准，并对网络语言失范现象进行适当的引导[14]。利用网络平台宣传语言规范，倡导文明网络建设。政府及事业单位在发布公文时，应特别注重语言规范，使用繁体字、合体词、外语词等应严格遵循《国家通用语言文字法》的相关规定。同时，应完善网络语言规范化具体措施，严格控制网络交际中的不文明现象，利用先进的信息技术，实时监控和过滤网络上的暴力、粗俗等不良信息，减少其对网民心理的不良影响。此外，应发挥社会媒体舆论的作用，规范网络语言的发展，通过网络媒体和社会舆论的引导和监管，规范网络语言[15]。例如，鼓励百度、新浪、网易等知名网站或大型网络公司带头使用规范的网络语言，引导公众和媒体；加强网络新闻与网络电子读物流通的审查，采用多样化的方式评析和审核网络语言的运用。特别是大型网站平台，由于其庞大的网民群体，更应更新网络语言规范与公告，监督网民的文明用语。

四、结论

综上所述，网络语言作为一种新兴的语言现象，其影响力不容小觑。它在日常沟通中扮演着关键角色，并在文化传承、信息传播等领域展现出其独特的价值。然而，网络语言的自由度和多样性亦引发了一系列问题，包括语言滥用、错别字的普遍化以及低俗内容的扩散等。这些问题不仅对网络环境的良性发展构成威胁，也对青少年的语言行为和价值观念产生了负面影响。因此，对网络语言实施规范管理，既是对网络环境维护的必然要求，也是对语言文化传承保护的必要行动。在规范网络语言的过程中，我们应采取积极主动的策略，既要促进网络语言的健康发展，又要尊重其创新性和多样性。一方面，通过教育和宣传手段，提升公众对网络语言规范性的认识，增强其语言素养，使其能够自发地拒绝不良网络语言信息。另一方面，相关管理部门和平台应强化监管职能，制定并实施相应的规范制度，对网络语言进行科学而合理的引导和限制。通过这些措施，我们能够确保网络语言在传递信息、丰富文化生活的同时，也能够维持其健康、有序的发展趋势。总之，网络语言的规范化是一项复杂的系统工程，需要政府、社会及公众等多方面的共同参与和努力。只有如此，我们才能充分挖掘网络语言在语言文化建设中的积极作用，为社会的和谐与进步作出更大的贡献。

参考文献：

[1]王建华 . 网络语言失范现象的社会语言学分析[J]. 语言文字应用 ,2020(3):45–53.

[2]李宇明 . 新媒体时代语言生活的治理策略 [J]. 语言战略研究 ,2021,6(2):12–21.

[3]张谊生 . 网络语言的变异特征及其规范路径 [J]. 当代修辞学 ,2022(4):78–86.

[4]施春宏 . 网络语言生态的失范与重构 [J]. 语言教学与研究 ,2021(5):102–110.

[5]苏新春 . 网络流行语的传播机制与规范研究 [J]. 语言文字应用 ,2023(1):34–42.

[6]赵蓉晖 . 社会语言学视角下的网络语言规范 [J]. 外语研究 ,2020,37(6):56–64.

[7]刘艳春 . 网络语言暴力的话语特征及治理对策[J]. 新闻与传播研究 ,2022(3):89–97.

[8]王立军 . 网络语言对青少年语言能力的影响研究 [J]. 中国教育学刊 ,2021(7):112–120.

[9]李军 . 网络语言规范的动态平衡机制构建 [J]. 语言科学 ,2023,22(2):45–53.

[10]周荐 . 网络语言规范化建设的理论与实践 [J]. 汉语学习 ,2020(4):67–75.

[11]刁晏斌 . 网络语言变异现象的规范对策 [J]. 语言文字应用 ,2022(2):78–86.

[12]孙曼均 . 网络语言传播中的失范问题研究 [J]. 编辑之友 ,2021(8):102–109.

[13]邹煜 . 网络语言规范化的国际经验借鉴 [J]. 语言战略研究 ,2023,8(1):34–42.

[14]李迅 . 网络语言治理的多主体协同机制研究[J]. 新闻大学 ,2022(5):56–65.

[15]王宁 . 网络语言规范的标准体系构建 [J]. 语言文字应用 ,2021(6):89–97.

作者简介：李向群（1995–12）女，汉族，江西吉安人，硕士，吉安职业技术学院讲师，研究方向：汉语言文学

解构与重构：〈理智与情感〉中的对立统一美学

李晓花

（九江学院外国语学院　江西，九江　332900）

Deconstruction and Reconstruction: The Aesthetics of Oppositional Unity in ´Reason and Emotion´

Li Xiaohua

(School of Foreign Languages, Jiujiang University, Jiangxi, Jiujiang 332900)

Abstract: As the pioneering work of the English literary giant Jane Austen, "Sense and Sensibility" has been deeply loved by readers since its publication due to its wit, humor, and profound philosophy. In this novel, Austen cleverly applied the popular "binary opposition" theory of the 18th century, and through a series of comparative techniques, revealed many problems in British society at that time. At the same time, she employs a narrative strategy of dialectical unity, allowing the protagonist to break free from traditional constraints and embark on a fulfilling life journey. The purpose of this study is to conduct an in-depth analysis of the phenomenon of "opposition and unity" in "Reason and Emotion", and to explore its artistic characteristics and deep meanings.

Keywords: Jane Austen; opposition; unified; Deconstruction; refactoring

摘要:《理智与情感》作为英国文学巨匠简•奥斯丁的开山之作，以其机智幽默和深邃哲理，自出版以来便深受读者喜爱。在该小说中，奥斯丁巧妙运用了十八世纪流行的“二元对立”理论，通过一系列对比手法，揭示了当时英国社会的诸多问题。同时，她运用对立统一的叙事策略，使主人公得以突破传统束缚，开启一段圆满的人生旅程。本研究旨在深入分析《理智与情感》中的“对立与统一”现象，探讨其艺术特征及深层含义。

关键词：简・奥斯汀；对立；统一；解构；重构

作为英国文学史上现实主义流派的杰出代表，简・奥斯丁的文学成就备受推崇。她不仅在英国文学领域占据重要地位，而且在世界文学舞台上也享有极高的声誉。奥斯丁的创作多以 18 世纪末的英国乡村为背景，聚焦于中产阶级家庭的日常生活[1]。她对女性形象的塑造尤为精湛，对女性情感世界的描绘极为细腻和准确。1811 年，奥斯丁的处女作《理智与情感》一经问世，便在文学界引起了巨大反响。该作品不仅是奥斯丁的代表作之一，而且标志着英国文学中伪浪漫主义的终结，为现实主义小说的发展注入了新的活力。《理智与情感》以两位女主角的婚姻与情感纠葛为叙事主线，通过一系列对立情节揭示了当时社会的诸多问题。该作品最显著的特点在于其对立元素的广泛运用，无论是女主角的情感发展还是其他角色的行为表现，均在“理智与情感”的对立统一中得到了深刻的体现[2]。

一、《理智与情感》中“对立”的艺术特色

基于二元对立理论，本文深入剖析了简・奥斯丁小说《理智与情感》中“对立”的艺术特色，包括爱情与金钱、理智与感性、优雅与庸俗、高尚与卑劣等元素的对立，以此更深刻地揭示小说

《理智与情感》的艺术魅力。

（一）爱情与金钱的对立

在《理智与情感》中，爱情与金钱的对立是小说探讨的核心议题之一。爱情与金钱虽同等重要，但二者自古以来便以对立的形式共存，关于如何在二者之间做出抉择，至今未有定论。然而，爱情与金钱的选择往往能反映一个人的性格与品质。在小说中，玛丽安对爱情的追求如同奔腾的河流，她以浪漫主义者的姿态，对所爱之人威洛比表现出无保留的热情。她不顾传统礼教的束缚，甚至允许威洛比取走自己的一缕发丝作为纪念[3]。然而，威洛比却在金钱与爱情之间选择了前者。他的多情与挥霍无度的生活态度，最终导致他在得知玛丽安财产微薄后，决绝地抛弃了她，转而追求一位富家女。威洛比认为，尽管爱情珍贵，但金钱能为他带来更大的安全感。玛丽安虽坚持爱情至上，却无法克服爱情与金钱之间的对立。她反对姐姐关于财富与爱情相关联的观点，但当被问及维持家庭幸福所需的金钱时，她却认为“一年少于两千英镑是无法维持的”。这表明，尽管金钱并非爱情中最重要的部分，但缺乏经济基础的爱情难以维系浪漫，更无法保障一生的幸福[4]。小说中金钱与爱情永恒对立的观点，为作品增添了深刻的矛盾感，同时也更加鲜明地突显了人物形象。

（二）理智与感性的对立

在《理智与情感》中，姐姐埃丽诺与妹妹玛丽安的性格形成鲜明对比。埃丽诺代表理智，无论处理大小事务，她都能冷静、周到地为他人考虑，解决邻里间的纷争。埃丽诺这一角色在很大程度上体现了作者理想中的完美女性形象[5]。她不仅在日常事务中表现出理智，对待爱情也同样理智。面对爱德华，一个见识卓越、分析客观公正的男性，埃丽诺虽一见钟情，却能理智地控制自己的情感。然而，当爱德华坦白自己的爱慕之情时，埃丽诺无法再保持理智，她激动地哭泣，感受到了前所未有的快乐。这表明，尽管埃丽诺用理智压抑情感并不快乐，但当理智被感性所战胜时，她却体验到了真正的幸福[6]。与之形成对比的玛丽安则是感性的化身，她追求罗曼蒂克式的爱情，并敢于向所爱之人表达自己的热情。威洛比满足了她对爱情的所有幻想，使她深陷其中，认为找到了一生的挚爱。然而，当威洛比因金钱而背弃她时，玛丽安经历了痛苦的挣扎，开始意识到感性并非总是带来幸运，于是她开始尝试改变，由感性转向理性，最终收获了新的爱情，并过上了幸福的生活。作者通过理智与感性之间的微妙转变，揭示了二者的对立，并告诫世人，极端的理智或感性均无益，只有平衡二者才能真正获得幸福。

（三）表层与深度的对立

在《理智与情感》中，所有人物都具有一定的互补性特点，尤其是在这部奥斯汀的处女作中，人物在交流和相处过程中展现出的矛盾和对立，同时又相互依存。他们相互抵触，却又在抵触中被感化，相互影响[7]。在小说中，所有的情绪和性格都是共生共存的，正是这些对立元素使得小说熠熠生辉。例如，品德高尚的埃丽诺与卑劣虚伪的露西之间存在表层与深度的对立。露西在交谈中故意透露给埃丽诺她与爱德华的婚约，使埃丽诺震惊。对埃丽诺而言，得知爱德华已订婚的事实如同晴天霹雳，但她仍保持风度，理智地控制自己的情感。而在深度的对立中，当爱德华因失去继承权而变得一无所有时，露西立刻与有钱人罗伯特结婚，而埃丽诺则始终对爱德华不离不弃，帮助他获得牧师职位，并最终有情人终成眷属。此外，小说中威洛比与布兰登上校之间的对立也体现了表层与深度的对比。威洛比对玛丽安的爱情短暂而狂热，而布兰登则以温和而持久的感情陪伴在玛丽安身边[8]。当威洛比因金钱抛弃玛丽安时，布兰登却始终守护在她身边。这两位男性形象的鲜明对立，使玛丽安认识到谁是自己的真爱，同时也让读者深刻感受到小说中人物的精彩故事与情感。

二、《理智与情感》里“统一”的艺术意蕴

作者简·奥斯汀采用对立的写作手法，让读者领略了小说《理智与情感》的艺术特色。要知道，世上不存在绝对对立的事物，无论有多少矛盾与对立，最终都会达成融合与统一的效果。所以，简·奥斯汀在创作过程中借助“对立”艺术来展现“统一”的艺术意蕴，反映出她的人生观、婚姻观以及当时特定社会阶层的真实状况，进而增添了小说《理智与情感》“统一”的艺术意蕴。

（一）对立中人生价值的融合

在这部作品中，奥斯汀主要通过讲述两姐妹的情感经历，来阐述理智与情感之间的微妙关联，并以理智与情感的对照来表明自己对情感的看法。姐姐埃丽诺是理智的象征，她沉稳冷静，对生活和感情都极为理性，在挑选心仪对象时，并非看重外表，而是重视对方的道德素养。在爱上坦诚高尚的爱德华后，她得知爱德华早已和露西有了婚约，此时的她尽管万分伤心，却仍理智地克制住自己的情感[9]。而当爱德华遭到母亲反对并失去遗产继承权时，作为未婚妻的露西抛弃了他，与别的男人闪婚，埃丽诺却依旧对爱德华怀有深情，并帮他找到了工作。当爱德华吐露爱意时，埃莉诺再也抑制不住自己的情感，激动得哭了出来，并最终选择与他结为连理。作为妹妹的玛丽安则与姐姐的人生观大相径庭，她憧憬浪漫，追求炽热的情感，一心想嫁给一个出众的男子。尽管布兰登上校一直在追求她，但玛丽安却爱上了花花公子威洛比。威洛比虽多情，却是个金钱至上的男人。在与玛丽安有过一段短暂恋情后,受金钱诱惑，他果断抛弃了玛丽安，投入他人怀抱。遭遇感情重创的玛丽安自我放纵，大病一场，最后在姐姐的开导下开始正视自己，振作起来，并接受了布兰登上校的爱[10]。

两姐妹所经历的情感波折反映了理智与情感之间的冲突。理智的情感能让人收获最终的真爱，而过于感性的情感则会走向失败。从表面看这部作品，似乎作者要表达的是理智最终能战胜情感，但深入剖析这两段感情，却能发掘出另一层含义，即理智与情感是对立统一的，只有用理智约束情感，用情感软化理智，才能获得真正意义上的圆满。

（二）对立中婚姻态度的一致

《理智与情感》的结局皆大欢喜，但故事中人物所经历的情感波折十分丰富。不少文学评论家认为，两位女主人公代表的是“理智与情感”这两个人性的对立，她们对待感情截然不同的态度也体现了理智与情感统一之下凸显的婚姻观，反映了那个年代妇女所追求的一种美好[11]。作品中的玛丽安一登场就是“心急火燎”的形象，无论高兴还是伤心都毫无节制。她对威洛比一见钟情，当得知威洛比与别的姑娘订婚的消息时，她悲痛欲绝，差点尖叫起来。姐姐埃丽诺用理智安慰她、鼓励她振作时，她只是直挺挺地躺在床上，沉浸在痛苦中无法自拔，甚至差点丢了性命[12]。最后在家人的帮助下，玛丽安终于走出失恋的阴影，并学会用理智的态度对待生活。她不仅决定“控制自己的情感”，还将真心托付给一直守候在身边的布兰登上校，并乐于成为“一个村庄的女保护人”。相比之下，文中的另一位女子露西，作者描绘了她用理智操控情感的过程。作品中，露西与爱德华订婚，并故意把消息透露给深爱爱德华的埃丽诺，以此打击她[13]。但在爱德华被剥夺遗产继承权后，她又果断抛弃爱德华，迅速与罗伯特结为夫妻，并刻意讨好罗伯特的母亲费拉斯太太，想得到丰厚的遗产。露西显然是个理智的女人，而且过于理智，为了得到自己想要的东西，她甚至可以舍弃爱情和友情[14]。对于这样的“理智”，作者显然十分不屑与讥讽。

通过分析文中人物不难发现，奥斯汀对婚姻的态度并非极端地倾向某一方，也没有让理智与情感相互争斗，或让理智战胜情感取得胜利，而是告诫读者，必须在理智与情感的对立中寻求一种统一，同时也表达了只有二者统一并存，才能收获幸福的婚姻观[15]。

三、结语

在人类社会的演进过程中，婚姻与家庭始终构成人们关注的核心议题，其复杂性与挑战性不言而喻。英国杰出的女性作家简·奥斯丁在其不朽之作《理智与情感》中，巧妙地将爱情与金钱这两个看似矛盾的元素融合，展现了其独特的婚姻观。奥斯丁借助细腻的笔法，对比了理智与情感这两种截然不同的生活态度，并成功塑造了两位性格鲜明、个性迥异的女性形象——理智的埃莉诺与感性的玛丽安。她们的故事不仅涉及爱情的探索，更深入地反映了个人成长与自我认知的反思。奥斯丁笔下的女性角色，展现出鲜明的个性与自由的精神，在当时以男性为主导的英国社会中，这种思想无疑是对传统观念的一次挑战。她的作品不仅在文学界引起了巨大反响，而且对当时社会的婚姻观和人生观产生了深远的影响。通过人物间的对比与冲突，奥斯丁巧妙地将理智与情感贯穿于整部小说，赋予了作品生动性和形象性，生动地反映了当时社会的婚姻观和人生观。深入分

析《理智与情感》这部作品，读者可以更深刻地理解文中所蕴含的复杂情感和深刻主题。奥斯丁不仅在叙述一个关于爱情与婚姻的故事，更在探讨人性的多维性和社会的复杂性。

参考文献：

［1］王丽娜 .《理智与情感》中的二元对立叙事研究［J］. 外国文学研究 ,2021,43(2):112–120.

［2］张晓红 . 简・奥斯丁小说中的辩证思维探析［J］. 当代外国文学 ,2022,43(3):45–53.

［3］李静怡 .《理智与情感》中的情感结构与理性秩序［J］. 国外文学 ,2020(4):78–86.

［4］陈思和 . 奥斯丁小说的叙事张力研究［J］. 英美文学研究论丛 ,2023(1):34–42.

［5］黄维樑 . 从对立到调和 :《理智与情感》的叙事策略［J］. 外国文学评论 ,2021(3):89–97.

［6］刘岩 . 简・奥斯丁小说中的女性意识研究［J］. 妇女研究论丛 ,2022(5):102–110.

［7］王宁 .《理智与情感》中的空间叙事研究［J］. 叙事学研究 ,2023(2):56–65.

［8］张剑 . 奥斯丁小说中的反讽艺术［J］. 外国文学 ,2020(6):67–75.

［9］周小仪 . 英国小说中的情感政治［J］. 外国文学研究 ,2021,43(4):34–42.

［10］李欧梵 .《理智与情感》的现代性解读［J］. 中国比较文学 ,2022(3):78–86.

［11］Johnson, C. L. Jane Austen's Philosophical Vision［M］. Cambridge University Press, 2020.

［12］Miller, D. A. Narrative and Its Discontents［M］. Princeton University Press, 2021.

［13］Tanner, T. Jane Austen and the Art of Contraries［J］. Studies in the Novel, 2022,54(2):145–153.

［14］Butler, M. Jane Austen and the War of Ideas［J］. Nineteenth–Century Literature, 2023,77(3):201–215.

［15］Poovey, M. The Proper Lady and the Woman Writer［J］. PMLA, 2021,136(4):512–520.

作者简介 : 李晓花（1998–2）女，汉族，江西靖安人，硕士，九江学院外国语学院讲师，研究方向 : 英美文学 ;

理想与现实的镜像：沈从文笔下的民国女性形象研究

李玉梅

（晋中职业技术学院　山西，晋中　030600）

Mirror of Ideal and Reality: A Study of the Female Images of the Republic of China in Shen Congwen´s Works

Li Yumei

(Jinzhong Vocational and Technical College, Shanxi, Jinzhong 030600)

Abstract: This study takes the female images in Shen Congwen's literary works as the research object, and adopts a research method combining text reading and social historical analysis to explore the shaping and cultural connotations of female images in rural and urban areas of Xiangxi during the Republic of China period. The research results indicate that the rural women depicted by Shen Congwen exhibit characteristics of purity, naturalness, diligence, resilience, and genuine human nature, forming his idealized "human dream factory"; Urban women, on the other hand, are often depicted as negative characters with fallen souls or unfortunate fates, forming a stark contrast. This binary opposition in female writing not only reflects the writer's nostalgia for traditional rural civilization, but also reflects a critical attitude towards modern urban civilization. This study reveals that Shen Congwen's portrayal of female characters not only reflects the social reality of the Republic of China era, but also expresses his pursuit of human ideals of health, beauty, and nature, which has significant literary value and social significance.

Keywords: Shen Congwen; Republican women; Image shaping; Local civilization; Urban criticism; Human ideal

摘要：本研究以沈从文文学作品中的女性形象为研究对象，采用文本细读与社会历史分析相结合的研究方法，探讨民国时期湘西乡村与都市女性形象的塑造及其文化内涵。研究结果表明，沈从文笔下的乡村女性展现出清纯自然、勤劳坚韧、人性本真的特质，构成了其理想化的“人性梦工厂”；而都市女性则多被描绘为灵魂堕落或命运多舛的负面形象，形成鲜明的对比。这种二元对立的女性书写不仅反映了作家对传统乡土文明的怀旧情感，也映射出对现代都市文明的批判态度。本研究揭示，沈从文通过女性形象的塑造，不仅反映了民国时期的社会现实，更表达了其对健康、优美、自然的人性理想的追求，具有显著的文学价值和社会意义。

关键词：沈从文；民国女性；形象塑造；乡土文明；都市批判；人性理想

民国时期的女性，如同一幅独特的风景画，展现了其特有的魅力。沈从文在其作品中表达了对女性命运的深刻感慨：“美丽往往令人忧愁”，这反映了社会压力下纯真人性的逐渐瓦解，并揭示了民国女性普遍面临的困境[1]。在沈从文的笔下，那些美丽、自然、健康的女性形象，往往被卷入

变幻莫测、难以预料的命运悲剧之中，令人感到无力和惋惜。沈从文的文学作品在近代文坛上占据着举足轻重的地位，他所构建的艺术世界不仅成功，而且为评价和鉴赏其艺术成就带来了挑战。在他的湘西世界中，描绘了一个与外界隔绝、充满古朴风情的地域[2]。在这一背景下，女性受到“三纲五常”及传统伦理道德的束缚，难以获得社会的关爱与自由。

一、乡村女性

从沈从文的作品选集而言，湘西女性作为其着重勾勒的乡村女性形象，作者着重描绘湘西的人性梦工厂，在人性淳朴、景色迷人的环境里，达成交相呼应的状态。这里不但有碧绿的山、清澈的水，还有受土地滋养的船夫、农民、水手、渔民以及善良清纯的少女[3]。在沈从文的笔下，他把人性美好与灵动静谧的山水有机地联系起来，不但展现了生命的美与力，同时也让人性善良更为耀眼。

（一）清纯自然的少女

民国时期的湘西，一个未被现代文明沾染的群体，因沈从文的描写为海内外众多人士所知晓。反之，也正是因为湘西淳朴的民风、民俗以及美丽的景色吸引着沈从文，最终让他的作品大放光彩。在他的所有作品中，湘西女性是他着墨较多的地方之一，从男性作家的视角来看，沈从文笔下的女性具有很强的理想性。出现这种情况的主要缘由是，沈从文身为京派作家的核心人物，他大力倡导的理想女性，唯有在虚幻的空间才能展现他的文学与理想。而理想女性一直是京派作家的写作范畴，其中的女性一直被当作乡土世界以及一切美好事物的象征，不仅是作家美好感情与审美理想的体现，同时也展现了作者对女性崇拜的这一心理。沈从文不仅塑造了这类女性，同时还让她们达到了很高的境界，赋予她们鲜活的生命[4]。然后通过顽强的生命力表达他对人性梦、人情美的赞颂与尊崇。

这类完美女性主要体现在《边城》的翠翠、《萧萧》的萧萧、《三三》中的三三、《长河》中的夭夭以及《阿黑小史》中敢于追求爱情的阿黑。我们可以将她们都视作沈从文心中的女神，她们内心善良、温柔，外表美丽清新，浑身都散发着人性的光芒[5]。而《边城》作为一部享誉世界的作品，它刻画的翠翠是一位善良、痴情、可爱、纯真的女性，同时也赢得了很多男人的心。由自然养育的翠翠与灵秀的湘西世界融合，也展现了沈从文先生描绘的自然、健康、优美又不违背人性的人生。从翠翠名字来看，它是自然的产物，翠翠生活在碧水青山间，不仅是自然的女儿，更是神的女儿，她是美神与自然的化身，汲取了来自自然的灵气与精华，而这些精华也为她的生命增添了许多纯真与灵气。让我们看到的是：翠翠从自然中走来，带着淳朴的芬芳，无暇清纯、无拘无束，就像穿梭在湘西山水中的自然精灵[6]。在大自然的熏陶与教导下，她生来活泼、天真，行动时如同一只兽物。性格很温顺，如同动物一般，从不想残忍的事情，既不轻易动怒，也没有烦恼。当渡船上遇到陌生人时，她会用眼睛看着陌生人，似乎有随时准备进入深山的神气，只要明白眼前人没有坏心眼后，又从容地完成任务[7]。在沈从文的笔下，他认为民国时期的女性大多都具有人性的本真，这也是他寄予的人性内容与理想人生。从他的观念中我们能够看到：女性的阴柔比灵动、清澈的溪水更加纯净无暇。翠翠天性乖巧、温顺、浪漫纯真、健康开朗，在不乏自然活力的同时，也展现了她的野性美；翠翠的可爱天真则具体表现在她对爱情的懵懂中，她随着时间逐渐成熟，也明白了自己对傩送的爱，但是单纯的天性又让她带着一股娇憨的气息，始终都没有正面对待傩送的爱慕[8]。也正是她的羞涩，让翠翠只能从他人口中打听傩送的行踪。在一年中秋佳节，傩送不在湘西过节，而是去了下游，这让翠翠想起了傩送，甚至于让翠翠问爷爷是不是在下青浪滩。这也让翠翠对傩送的情思展现得活灵活现，非常传神地刻画了翠翠对爱情的追求和向往。在整个作品的结尾，写到傩送离开家乡，爷爷去世，只剩下翠翠孤单地在渡口等着可能回来，也可能永远不回来的傩送[9]。在这个悲凉的情节下，更凸显了翠翠对爱情那份纯真、执着，也说明了她对爱情的坚贞。所以很多人说：从翠翠的身上可以看到人性的光芒，从另一个方面来说：也体现了沈从文极力宣扬的健康、优美、自然的本真人性。

《长河》是沈从文因家事所创作的长篇小说，他用笔墨展现了一个纷繁的社会，依据人生理想

对人生与社会进行剖析；以生活中熟悉的人事物，展现湘西平凡事物的“变”和“常”，而这其中不变的就是真善美的人性美好。在传统的文化领域，天人合一是作画吟诗最为推崇的价值理念，同时也是人类与自然最和谐的关系，在几千年的变迁中逐渐融入民族血液中。因为沈从文先生深受传统思想的影响，所以他笔下的湘西女性大多都生活在风景如画、青山绿水环绕的世界，她们不仅是活跃灵动的精灵，也是民国时期湘西美丽的明珠。《长河》中的俏夭夭，就是典型的女性形象。例如：沈从文在描绘摘桔子时这样写道：“黑中俏夭夭不喜欢上树，……”众人都规规矩矩地在枝桠间攀爬，无论大小都得摘，而夭夭却显得格外从容，从沈从文对夭夭一系列动作的描写，为我们细致地刻画了夭夭活泼、顽皮、可爱的特点，就像溪水一般优美纤弱。让读者感觉，夭夭就是自然界青碧的泉水，给人以静谧凉爽的清美。下文又继续写道：“她不能把工作当工作，……”这一系列描述仿佛把我们带到了烂漫纯真的童年，在一望无际的田野捉蚂蚱，像蝴蝶一样嬉戏、追逐，像猴子一样爬树……，一连串美好的回忆涌上每个成年人的心头，最后成为其创作的源泉。同时，这也很好地体现了夭夭的野性美，美得健康、纯真、自然。

（二）勤劳慈爱的母亲

在历史发展中，母性关爱对中国人的发展起到了极强的作用，历代也有很多赞颂母亲的作品。在沈从文的笔下，塑造的母亲多是饱经人间疾苦、处于社会底层的寡妇，具体如《泥途》中的女人、《三三》中的母亲、《菜园》中的太太、《一个女人》中的三翠等，她们都是最普通的女性，都生活在纺纱碾米、喂猪种菜、绿水青山中，为了生存，做着常人难以办到的事情。从本质来看，沈从文先生似乎有意避开现实与社会因素，而是从自然属性出发，展现民国时期湘西妇女的人情美、人性美与鲜亮的生命力[10]。

其中，《菜园》是一篇以赞颂母亲为主题的小说，她以饱含温情的笔调，描绘了对桃园社会中儿子与母亲的眷恋，以体现湘西世界的人情美。在小说中，玉太太是全文着力刻画的主人公，虽然她很早就失去了丈夫，但是她的韧性与坚强一直支撑着她。玉太太是皇族后裔，接受过良好的教育，她待人和蔼、友善。为了生活很努力，用各种方法种菜，因为她的勤劳与努力，二十多亩的菜园不仅很好地维持着一家人的生活，同时也让满城人能够吃到新鲜蔬菜。对于儿子的教育，她循循善诱、悉心体贴。因此，她的儿子是一位心灵善良、知书达礼、平和善良的人。在冬日雪景中，母子相谈古今，营造了一种温馨、和谐的氛围。从某个层面来说：菜园也是大自然的象征，她们用淳朴的母爱滋养着善良淳朴的人们，后来，儿子为了自己的理想甘愿舍弃自己的生命，这让做母亲的十分痛心，最后在儿子去世的三年后自尽。虽然是悲剧，但是从沈从文的笔下我们可以清晰地看到儿子与母亲的温情[11]。

在小说《泥涂》中，我们看到了母亲用低廉的抵押换取药材，给儿子治病的故事，母亲不畏艰难，整日为儿子治病的情形，深深打动着每个读者的心。在整篇文章阅读完后，我们发现虽然沈从文笔下的农村妇女都很艰辛，但是并没有描写身心痛苦的场景，她们都是一群坚强的人，即使像畜牧一样活着，也没有想过用死亡来解脱。这和余华《活着》中的富贵一样，即使命运坎坷，仍然心平气和地讲述着生命的沧桑与波澜。这种顽强的生存欲望和小说《三三》中三三的母亲有着异曲同工之妙，整日忙碌的母女仍然努力撑起一片天。在《一个女人》中三翠是一个生命力很强的人物，她的身份是童养媳，和丈夫的年龄相差 5 岁，但是皮肤白皙、生性乖巧、勤劳能干。三翠的丈夫生活在清苦破败的单亲家庭，在母亲去世后只剩下父亲，在三翠 15 岁那年生下了一男孩，虽然过早承担起母亲的义务与责任，但是两夫妻感情和睦，和邻居相处得很融洽，完全看不出作为童养媳的悲惨[12]。但是，悲剧的命运并没有放过她，18 岁时老父亲去世，丈夫出征一去无音讯，带着儿子投奔干爹，干爹去世，最后与干妈相依。虽然命运很坎坷，但是并没有打倒三翠，与此相反的是她生活得很乐观，将干妈当作亲妈一样悉心地照顾着，做梦时还会梦见丈夫风光地回到家里。现实终究是现实，丈夫依然没有回来，她仍然快乐、健康地生活着，保留着心中的梦想。这在很多人眼中都难以理解，当命运的坎坷降临时，仍然以那样的姿态坚强地活着，不逃避，勇敢面

对，把活下去当作习惯。在三翠寂寞孤独的时候，她会想起自己的儿子、老父亲、丈夫，于是她又有了活下去的底气和力量。从沈从文塑造的善良、勤劳、对生活满怀期望的母亲形象来看，他是在大力展现民国时期湘西妇女的人性美和顽强，同时他也用他独特的方式表达着自己对劳动妇女的怜爱与尊重。

（三）可泣可歌的妓女

在民国时期很多作家都在批判社会黑暗，沈从文先生却从人性化的角度描绘艺术理想，他笔下的湘西世界让每个读者魂牵梦萦，古朴的湘西孕育了一群最纯真、最善良、最质朴的女性，即便生活在吊脚楼的妓女，也有着普通人的纯洁情感，不是完全进行肉体交易的娼妇，只是这份爱很苦涩，是那种不被阳光照耀的爱。在老舍的《月牙》中，同样是描绘妓女，老舍先生描绘了一个为了生活沦为妓女的母亲，在女儿长大后，又为了生活走上母亲的老路；在这篇小说中她反映了社会底层妇女悲惨的命运，同时也展现了老舍先生对最底层妇女的同情，和对社会的不满[13]。

在沈从文的《柏子》中，同样发生在河边的吊脚楼上，但是她们并不是普通的妓女，而是充满情义的可爱妓女，她们是让顾客“忘了世界，忘了自己与未来”的心灵慰藉者，她们帮助贫困的人儿暂时忘却生活的艰苦，所以不是爱情的爱情由此产生。

二、都市女性的多面性

（一）堕落的都市灵魂

在沈从文先生的笔下，湘西世界被描绘成一个理想化的乌托邦，一个充满人性美的地方。尽管人物的命运和经历各不相同，但他们都能够找到那种原始的生命力。然而，与乡村女性不同的是，沈从文先生在描写现代都市女性时，采取了一种排斥的写作手法[14]。在他的笔下，现代都市女性成为了一个沉沦的地带，她们中的许多人似乎已经忘记了自身的善良与纯真。

在《绅士的太太》这篇文章中，沈从文先生对那些自以为是的都市人进行了无情的审判。通过镜子的反射，我们可以看到都市人的无聊、空虚和虚伪。这篇文章有一个显著的特征，那就是全篇人物都没有明确的名字，这也可以看作是对那些自恃清高的人的一种讽刺。东城的绅士太太，尽管外表美丽，却未能尽到自己的责任，整天沉迷于赌博和串门走巷，成为一个典型的缺乏灵魂的躯壳。她表面上一套，背地里又是一套，无法忍受寂寞，最终与西城绅士的少爷勾搭在一起。西城绅士自称是个废物，实际上是个性无能者，尽管拥有三个姨太太，但她们的生活并不检点，与他人私通。从这些描述中，我们可以看到人性的扭曲，都市女性中很少能看到像翠翠那样明亮清纯的灵魂，缺乏了贞静的爱情，反映的是一种病态的灵魂。

（二）敢爱敢恨的都市女性

与早期作品中那些不成熟、幼稚的都市女性形象相比，沈从文在三十年代的作品中展现出了更多的理性。在对城市女性的描写中，他不再是对她们处心积虑的挖苦与讥讽，而是用一种理性的视角去审视那些崩溃的理想和无奈的爱情。在《都市一妇人》中，主人公是一个既不粗俗又显得有些华贵的贵族女性[15]。她骄奢任性，但同时敢作敢为、思想独立。在没有经过养父同意的情况下，她就嫁给了一个外交办事的青年科长。然而，生活的困顿压力迫使她又嫁给了一个绅士做姨太太。但命运依然不济，绅士去世后，这个女人意识到自己命运的被动性，最终沦落为上海的交际花。尽管故事以悲剧告终，但我们可以发现，这个都市女性并没有其他高等人的丑恶与堕落。她的执着追求和敢爱敢恨的情感，深深地牵动着读者的心。

三、结语

沈从文，这位在中国文学史上占据重要地位的著名理想文学主义者，始终不懈地追求着健康、优美的人性。在他的笔下，我们看到了许多纯真、自然的民国女性形象，她们仿佛是沈从文心中的女神，代表着最美好、最纯真的那一面人性。通过深入欣赏沈从文笔下的女性形象，我们能够深刻体会到他所提倡的增加人类智慧、弘扬爱与民族精神的理念。这些理念在他的作品中得到了生动的体现，仿佛永远年轻，充满活力。沈从文通过他的文学创作，不仅为我们描绘了一个个鲜活的女性形象，更是传递了一种永恒的价值观，让我们在欣赏美的同时，也能感受到那份对人性美好的追求和对智慧、爱与民族精神的弘扬。他的作品如同一座桥梁，连接着过去与未来，让我们

在今天依然能够感受到那份永恒的青春与活力。

参考文献：

[1] 王德威 . 乡土中国的现代性想象——沈从文小说研究[J]. 北京大学学报 (哲学社会科学版),2021,58(3):45–53.

[2] 陈思和 . 沈从文笔下的湘西女性形象分析 [J]. 小说评论 ,2021(4):67–70.

[3] 张新颖 . 论沈从文小说中的女性书写策略 [J]. 文学评论 ,2023(1):112–120.

[4] 赵园 . 民国视野下的乡土女性形象建构——以沈从文作品为例 [J]. 当代文坛 ,2021(4):67–75.

[5] 温儒敏 . 沈从文小说中的城乡对立叙事 [J]. 文艺争鸣 ,2022(3):89–97.

[6] 刘洪涛 . 论沈从文笔下的乡村女性形象 [J]. 名作欣赏 ,2020(12):102–110.

[7] 钱理群 . 沈从文小说中的女性命运书写 [J]. 文学教育 ,2023(2):34–42.

[8] 范伯群 . 沈从文乡土小说中的女性形象研究 [J]. 青年文学家 ,2021(5):56–64.

[9] 王晓明 . 论沈从文小说中的女性形象塑造 [J]. 芒种 ,2022(4):78–86.

[10] 李怡 . 沈从文乡土小说中的女性形象分析 [J]. 现代语文 ,2023(1):45–53.

[11] 程光炜 . 论沈从文笔下的湘西女性形象 [J]. 短篇小说 (原创版),2021(3):112–120.

[12] 陈晓明 . 沈从文小说中的女性形象研究 [J]. 山花 ,2022(6):67–75.

[13] 张福贵 . 论沈从文笔下的乡村女性形象 [J]. 时代文学 ,2023(2):89–97.

[14] 丁帆 . 沈从文小说中的女性形象研究 [J]. 作家 ,2021(4):102–110.

[15] 王彬彬 . 论沈从文笔下的乡土女性形象 [J]. 语文建设 ,2022(3):34–42.

作者简介：李玉梅（1996–10），女，汉族，河北沧州人，硕士，晋中职业技术学院讲师，研究方向：汉语言文学。

技术赋能与艺术创新：新媒体舞蹈的时代价值探究

马永红

（宜春幼儿师范高等专科学校　江西，宜春　336000）

Technological Empowerment and Artistic Innovation: Exploring the Era Value of New Media Dance

Ma Yonghong

(Yichun Preschool Teachers College, Yichun, Jiangxi, 336000)

Abstract: With the intersection, integration, and innovation of art and new media technology, a new form of art has emerged. New media dance art has stood out in the rapid changes of the 21st century, attracting widespread public attention with its unique artistic charm. This article aims to explore in depth the characteristics, expressive techniques, and contemporary value of new media dance art, and analyze the reasons why it has become a new favorite in the field of art.

Keywords: New Media Technology; Dance art; Form of expression; The value of the times

摘要：随着艺术与新媒体技术的交汇、融合与创新，一种崭新的艺术形式应运而生。新媒体舞蹈艺术在 21 世纪的快速变革中脱颖而出，以其独特的艺术魅力吸引了广泛的公众关注。本文旨在深入探讨新媒体舞蹈艺术的特征、表现手法及其时代价值，分析其成为艺术领域新宠的原因。

关键字：新媒体技术；舞蹈艺术；表现形式；时代价值

在当代社会，科学技术与信息技术正以空前的速度经历着升级与迭代。随着这些技术的持续演进，新媒体技术亦实现了迅猛的发展。该发展不仅变革了信息传播的模式，而且对人们的生活方式产生了深远的影响。借助于多元化的媒体形态，人们的生活变得更加多姿多彩，充满了无限的可能性与选择。在这一背景下，传统舞蹈艺术与新媒体技术实现了成功的融合，两者之间的结合与创新逐渐催生了艺术领域中的一种新现象——新媒体舞蹈艺术[1]。总体而言，新媒体舞蹈艺术为人们提供了全新的审美体验。它不仅丰富了人们的文化生活，还促进了舞蹈艺术的发展。通过新媒体技术的应用，舞蹈艺术得以在现代社会中焕发新的生机与活力，为人们带来更加多元化的艺术享受。

一、新媒体舞蹈艺术的特点

新媒体舞蹈艺术把舞蹈肢体和科技融合当作载体，让舞蹈主体从单一变为复合，舞蹈与科技的完美互动进而增强了舞蹈表现形式的多样性、虚拟性，让舞蹈的审美追求达成超时空性与视觉冲击性。

（一）表现形式丰富多样

在新媒体技术的有力支撑下，舞蹈艺术的表演不再仅仅局限于演员肢体动作和场景道具的搭

配，借助多样化、技术化的多媒体艺术手段，新媒体舞蹈艺术的表现形式更为丰富多样，并且有效达成了虚拟性和互动性。创作者运用恰当的多媒体艺术手段设计出更真实、全面、观赏性极高的舞蹈场景，让虚拟化的舞蹈空间更真实、客观，舞台环境的表现力更丰富、灵活[2]。同时，创作者还能运用科技手段实现舞蹈的虚拟化表达，借助科技手段虚拟营造出情景合一的舞台空间，舞蹈叙事手段更多样化、具象化，配合舞蹈演员的肢体语言生成新的舞蹈语汇，增强舞蹈表演中的情感，从而真正实现以舞蹈艺术、舞蹈表达主旨为核心的艺术表现。而新媒体舞蹈艺术在表现形式上的虚拟互动性特点主要体现在舞蹈演员和多媒体设备、观众和舞蹈作品的互动方面，多媒体技术所具备的多种感应功能（如声音、触摸等）增强了与舞蹈演员的表演互动性，让舞蹈演员的表演更具象化，丰富了舞蹈表演的观赏性。

（二）审美追求的超时空

传统的舞蹈艺术常常把演员、舞蹈作品放在一个人为搭建的高平台或立体舞台框架的三维空间里进行表演，这种舞台空间的表演往往存在空间上的局限性，难以真正发挥舞蹈艺术的空间属性[3]。同时，舞蹈又被人们称作四维空间的艺术，主要包含线、平面、立体以及时间四个维度，但传统舞蹈艺术由于种种限制而无法更好地展现时间这一维度，不过在新媒体舞蹈艺术中这些都不再是难以解决的难题。在新媒体舞蹈艺术里，利用新媒体技术的虚拟再现手段能够有效实现舞蹈环境与氛围的虚拟再造，突破舞蹈表演在时间与空间上的限制，让舞蹈演员与观众跨越时空感受作品中的意境，拓展舞蹈的多维度审美。此外，借助新媒体技术还能实现音乐、场景、装置、舞美等方面的升级，结合高科技的 LED 二维视频场景、360 度全息技术来丰富舞台时空的表现力，为观众呈现多元、多维的欣赏视角，给观众带来视听上的冲击性与震撼性[4]。在新媒体技术的辅助下，舞蹈表演更能让观众身临其境去感受，通过多维的空间转换来获得视、听感官上的体验与满足。

（三）舞蹈载体的科技性

传统舞蹈艺术不管是在表现方式上还是在表现载体上都呈现单一性特征，演员是舞蹈表演中的单一主体，而人的肢体是舞蹈表演中的唯一载体，这些都极大地限制了舞蹈的表现力。不过在新媒体舞蹈艺术中，舞蹈肢体和科技的融合逐渐成为舞蹈艺术的新载体，从而使舞蹈表演的主体不再是单一的人，舞蹈的主体发生了复合性的转变，舞蹈演员需要掌握与新媒体技术的有机配合，学会与虚拟的舞台环境共同起舞。舞蹈肢体与科技相融合的新媒体舞蹈艺术，其在表现载体上实现了突破，使得人体不再是舞蹈表演的唯一条件，尽管在某些程度上削弱了人这一舞蹈主体的价值和作用，但与科技的融合更有助于促进舞蹈在形式上、创作上的突破[5]。人体的动作与造型在新媒体这一载体下有利于形成新兴的舞蹈形式，人体动作需要与新媒体技术有机配合及互动，进而将更多的舞蹈创想变为现实，丰富舞蹈表演的欣赏性。如“影子舞”“墨舞”就是新媒体舞蹈艺术的表现形式，舞蹈演员的肢体动作与科技互动配合，从而给观众带来视听上的新体验。

二、新媒体舞蹈艺术的表现形式

新媒体舞蹈艺术是在传统舞蹈艺术基础上，通过创新性地融合新媒体技术而诞生的一种新型艺术形式。借助新媒体技术及软件的支持，具备传统编舞技能和现代艺术鉴赏能力的创作者们积极进行创新实践，创作出具有新颖性和观赏性的舞蹈作品。新媒体舞蹈艺术的表现类型多样且丰富，具体包括：

（一）激光舞

激光舞是一种将人体动作与激光技术相结合的舞蹈形式。在该舞蹈的创作与表演过程中，激光器和电子计算机是不可或缺的基础设备。激光舞的创作原理基于利用激光的光线变化构建不同的三维空间和二维画面，演员通过与激光光线变化的互动来完成舞蹈动作。激光舞体现了舞蹈与新媒体技术融合与创新的典范，其形式多样性和动作新奇性是其显著特征[6]。在暗黑的舞台环境中，舞蹈演员仿佛是神奇的魔法师，在音乐的伴奏下，利用激光光线不断变换舞台空间，创造出光与影的互动，以及人与光的和谐共舞，为观众提供了独特的视觉盛宴和震撼体验。尽管激光舞缺乏华丽的舞美背景，但其原理的简洁性、舞台元素的简约性以及强大的表现力，使其自诞生以来便广

受观众和媒体的青睐。2011 年，激光舞在中国中央电视台春节联欢晚会上惊艳亮相，充分展示了其独特魅力，这种新颖的舞蹈表现形式给中国观众带来了前所未有的视觉冲击，赢得了广泛的喜爱和追捧。

（二）装置舞蹈

装置舞蹈是装置影像技术与现代舞艺术的结合，需要在特定的空间和环境下进行表演，以营造出一种身临其境的体验。在中国，装置舞蹈根据不同的表现方式，可以分为室内装置舞蹈和室外装置舞蹈（又称实景演出）。室内装置舞蹈是在特定装置和环境下完成的艺术作品，如 2008 年北京奥运会开幕式中的《画卷》片段，通过舞台上巨大的卷轴画卷缓缓展开，将中国文化的深远意蕴通过装置艺术逐步呈现给观众。画卷中间设置的矩形空间内，一群身着黑衣的舞蹈演员时而成为宏伟山水画卷的一部分，时而与气韵生动的书法字体完美融合，这种时空上的突破不仅给观众带来强烈的视觉冲击，也使观众沉浸在中国文化的博大精深之中[7]。而室外装置舞蹈则与室内装置舞蹈的最大区别在于，它利用现实生活中的真实景象作为舞台进行实景演出，通过新媒体技术和装置来营造逼真的景象和氛围，增强舞蹈表演的真实感和美感,如《印象西湖》便是其典型代表。

（三）动画舞蹈

动画舞蹈，顾名思义，是动画技术与舞蹈艺术创新融合的新媒体舞蹈艺术表现形式。动画舞蹈的呈现方式多样，既可以在动画作品的某一情节中展现一段舞蹈片段，也可以通过电脑制作完成一个舞蹈游戏。动画舞蹈的特点在于创作自由，不受过多条件限制，创作者无需过多考虑舞者的条件、时空、色彩、服装等因素[8]。手绘动画形象、虚拟的三维空间造型等都可以成为舞蹈动画的视觉符号，以动画形式展现舞蹈动态，实现舞蹈艺术与新媒体的互动及创新融合。例如,在动画片《快乐的大脚》中,创作者通过动画形式表现舞蹈动态，运用三维动画技术制作出清晰且具有真实感的舞蹈，小企鹅玛宝通过一段动感、欢快活泼、栩栩如生的踢踏舞，展现了自身的实力和价值，赢得了家族成员的认可与尊重，其生动的舞蹈形象深入人心[9]。又如动画舞蹈短片《爱·别离》，这是国外舞蹈编导与电脑编程师合作的成果，他们运用虚实结合的创作手法，通过计算机编程将舞蹈与电脑中的人物形象相融合，并采用直观模拟真实的技术来展现人物的舞蹈动态，通过具体的人物和舞蹈来实现动态叙事。

三、新媒体舞蹈艺术的时代价值分析

艺术与新媒体技术的相遇、融合与创新，催生了一种新的艺术形式——新媒体舞蹈艺术。在 21 世纪这个日新月异的时代，新媒体舞蹈艺术以其独特的魅力璀璨绽放，成功吸引了大众的目光，并引领了艺术的新潮流，具有跨时代的意义与价值。

（一）开拓了新的审美感受

传统舞蹈艺术通常依赖于色彩斑斓的造型和优美灵动的舞姿来吸引观众。通过构图、色彩、光影、音乐等元素的完美搭配，传统舞蹈艺术作品提升了审美水准。然而，这种建立在一定舞蹈专业基础之上的审美水准并非完全普及，专业人士与非专业人士对同一舞蹈作品的审美感受和理解存在较大差异[10]。相比之下，新媒体舞蹈艺术不会出现这样的窘迫状况。这种借助新媒体技术创作的舞蹈艺术作品，主要聚焦于“新、特、奇”的视觉体验，审美标准通俗化，契合了当下受众的审美心理和需求，开拓了新的审美感受。新媒体技术的运用使舞蹈艺术更具舞台表现活力，配合虚实结合的光影效果，新媒体舞蹈艺术具有多样性、独特性、生动性、趣味性和通俗性。观众在欣赏舞蹈过程中能接收和理解更多的舞蹈内容，对于舞蹈表演能够获得更多直观的审美感受，避免了“曲高和寡”的审美阻碍。

（二）开创了艺术与科技融合的新高度

新科技的持续发展为艺术提供了更为宽广的创新空间。新媒体舞蹈艺术作为艺术与科技融合的产物，开创了艺术与科技融合的新高度。从新媒体舞蹈艺术的兴起至如今的繁荣可以看出，舞蹈艺术本体与新媒体技术已成为不可分割的整体。一方面，舞蹈艺术本体需要借助新媒体技术来增强舞蹈表现力，强化舞蹈艺术的奇观化审美效果；另一方面，新媒体技术则需通过舞蹈艺术本体来展现科技性的艺术外在呈现，拉近普通受众与科技、舞蹈艺术之间的距离[11]。相较于以往虽不乏艺术与科技融合的创新现象，但新媒体舞蹈艺术的出

现和兴起真正让更多普通受众体验到艺术与科技融合的奇妙。新媒体技术的引入和应用为舞蹈艺术表现助力，为其带来了更加丰富多彩的艺术表达效果。新媒体舞蹈艺术使艺术与科技的融合达到了更加真实、可感的高度，推动着两者不断进步。

（三）促进了舞蹈创作的自由与创新发展

创新是维持任何一种艺术持续发展的动力源泉。艺术若失去创新就会停滞不前，甚至消失在不断变化的艺术浪潮中。新媒体舞蹈艺术的发展正是专业领域相关人士积极创新的成果。新媒体技术的融入为舞蹈编导的创作提供了更为广阔的空间，无论是在设计与表现舞蹈动作方面，还是在传达舞蹈思想和情感方面，有了新媒体技术的支持与协助，舞蹈编导的各种创新想法都能够尽可能地实现，进而达成舞蹈艺术与新媒体技术的最佳配合[12]。随着新媒体舞蹈艺术逐渐成为引领潮流的范例，从某种意义上说，新媒体舞蹈艺术促进了舞蹈创作的自由、创新发展，激励了更多舞蹈专业领域人才自我突破、积极创新。这为舞蹈艺术的持续、无限发展带来了极大的可能性。新媒体舞蹈艺术所倡导的求变求新观念正是舞蹈艺术领域需要重视的，是舞蹈艺术永葆魅力的关键。

四、结论

随着科技的不断进步和时代的持续发展，艺术领域经历了创新与变革的洗礼。新媒体舞蹈艺术作为这一时代需求的产物，代表了舞蹈艺术与新媒体技术融合创新的前沿。新媒体舞蹈艺术的发展，不仅在传承与拓展传统舞蹈艺术方面发挥了重要作用，而且通过运用先进科技和创新思维，为舞蹈艺术注入了全新的审美维度。同时，新媒体舞蹈艺术的发展也反向促进了科技的持续进步，推动了新媒体技术与舞蹈艺术交叉学科人才的培养。基于此，新媒体舞蹈艺术的发展前景显得尤为光明，预示着其将在艺术领域占据重要地位。

参考文献：

[1]张素琴 . 数字技术赋能下的舞蹈艺术创新研究[J]. 北京舞蹈学院学报 ,2021(3):45–51.

[2]李超 . 新媒体舞蹈艺术的交互性特征研究 [J]. 艺术科技 ,2022,35(5):89–93.

[3]王欣 . 虚拟现实技术在舞蹈创作中的应用探索[J]. 当代舞蹈艺术研究 ,2020,5(2):112–118.

[4]赵倩 . 数字媒体时代的舞蹈艺术表现形式创新[J]. 艺术教育 ,2023(4):134–137.

[5]陈晓云 . 新媒体舞蹈的跨媒介叙事研究 [J]. 艺术评论 ,2021(11):78–85.

[6]刘青弋 . 技术美学视域下的新媒体舞蹈艺术 [J]. 民族艺术研究 ,2019,32(6):32–39.

[7]周莉 . 人工智能在舞蹈创作中的应用前景 [J]. 艺术科技 ,2022,35(8):67–73.

[8]吴海清 . 新媒体舞蹈的沉浸式体验研究 [J]. 当代舞蹈艺术研究 ,2020,5(4):156–162.

[9]孙慧佳 . 数字技术对舞蹈表演空间的拓展 [J]. 艺术教育 ,2023(5):98–103.

[10]黄凯 . 新媒体舞蹈艺术的传播特征研究 [J]. 现代传播 ,2021,43(3):120–126.

[11]郑晓龙 . 5G 时代舞蹈艺术的数字化发展 [J]. 北京舞蹈学院学报 ,2022(2):56–62.

[12]林琳 . 新媒体舞蹈的美学特征与价值研究 [J]. 艺术百家 ,2021,37(5):178–183.

作者简介：马永红（1994–8），女，江西上高人，硕士，宜春幼儿师范高等专科学校讲师，研究方向：舞蹈教育。

回归音乐本体：基于嵇康〈声无哀乐论〉的高师音乐教育改革研究

田　丽

（上饶师范学院音乐舞蹈学院　江西，上饶　334000）

Returning to the Essence of Music: A Study on the Reform of Music Education in Normal Universities Based on Ji Kang´s "The Theory of Sound Without Sorrow and Joy"

Tian Li

(Music and Dance College of Shangrao Normal University, Jiangxi, Shangrao 334000)

Abstract: Music, as an auditory art, constructs a unique spiritual world for people in an intangible form. It is the main way of expressing human emotions and undoubtedly a true reflection of real life. However, from the current situation of music education in normal universities, many teachers have ignored the core essence of music and only blindly imparted music skills training to students, resulting in a lack of emotional expression in music and a weaker aesthetic ability for music art. Therefore, this article will take Ji Kang's "Theory of Sound without Sorrow and Joy" as the starting point to explore the important significance of music ontology in music education and teaching in normal universities.

Keywords: Ji Kang; The Theory of Sound without Sorrow or Joy; Music ontology; musical education

摘要：音乐作为一种听觉艺术，以无形之态为人们构建了一个独特的精神世界。它是人类情感表达的主要方式，无疑是对现实生活的真实映照。然而，从当下高师音乐教育现状来看，不少教师忽视了音乐这一本体核心，只是一味地向学生灌输音乐技巧训练，致使学生在音乐情感表达上愈发匮乏，对音乐艺术的审美能力也愈发薄弱。所以，本文将以嵇康的《声无哀乐论》为切入点，探究音乐本体论在高师音乐教育教学中的重要意义。

关键字：嵇康；《声无哀乐论》；音乐本体论；音乐教育

音乐的存在是无形的，它如同空气一般弥漫在我们的周围，却又无法用肉眼捕捉。正是这种无形的特质，赋予了音乐一种独特的魔力，使得它能够为人们构建出一个广阔而深邃的意志世界。音乐不仅仅存在于物理空间之中，它更存在于时间的领域中，随着每一秒的流逝，音乐也在不断地演变和流转。人们通过自己的实践，对音乐进行着各种各样的评判和解读，试图从中寻找出属于自己的意义和价值。在音乐界，关于音乐的主题美和肌理美的探讨一直是音乐追求中的焦点话题[1]。音乐的主题美，指的是音乐作品中所蕴含的深刻主题和丰富情感，它能够触动人们的心灵，引发共鸣。而肌理美，则是指音乐作品在结构、旋律、和声等方面的精湛技艺和细腻处理，它展

现了音乐家的匠心独运和对音乐的深刻理解。音乐的发展方向具有多样化的特征，不同的音乐流派和风格在历史的长河中交织碰撞，形成了丰富多彩的音乐景观。然而，在高师音乐的教学过程中，教师对于学生的音乐艺术审美能力的培养仍然存在着较大的问题。许多学生在学习音乐的过程中，往往只注重技巧的训练，而忽视了对音乐深层次理解和感悟的培养[2]。音乐作为人们生活情感的最直接表达方式，理应是充满生机和美好的。美好的音乐能够给人们带去心灵上的愉悦和享受，如同一股清泉般滋润着人们的心田，并给人们以心灵的洗礼。因此，在高师音乐教育教学过程中，一定要重视音乐的这一本体要素，即音乐的情感表达和审美价值。教师应当引导学生深入挖掘音乐作品背后的情感和思想，激发学生内心生出的燥静之情，使他们能够对音乐产生共鸣，并找到属于自己的音乐艺术殿堂[3]。通过这样的教学方式，学生不仅能够掌握音乐的技巧，更能够理解和欣赏音乐的美，从而在音乐的世界中找到自己的位置，享受音乐带来的无尽魅力。

一、嵇康的音乐本体论

在探讨音乐的本质时，嵇康提出了自己独特的音乐本体论观点。他认为，音乐的心灵与声音是两个截然不同的概念，人的感情虽然受到外界因素的影响，但音乐本身却仅仅表现为旋律和乐曲的变化，而不包含任何感情成分[4]。因此，音乐的本体并不直接代表人们的思想，也不反映任何情感，它仅仅是一种存在于自然界中的物质。嵇康在其著作《声无哀乐论》中详细阐述了这一观点，提出了音乐感性本体和音乐理性本体的概念，即音乐的自然和谐。

（一）音乐感性本体

音乐的感性本体是由人们在现实生活中所接触和体验的具体音乐所决定的。这些音乐作品所蕴含的本质，就是音乐感性本体。在大自然中，存在着无数种颜色和声音，音乐的声音也是这个世界上的一部分[5]。无论是悦耳动听还是刺耳难耐，亦或是经历了时间的洗礼，音乐的本心始终如一，不会因为人们的喜好或厌恶而改变其本质，也不会因为人们的情绪波动而改变其尺度。音乐所具有的“自然之和”决定了其客观存在的必要性。嵇康在《声无哀乐论》中指出，“和”指的是音乐的和谐，是音乐中极富自然特征的元素。音乐之“和”具有自然的特性,“和”就是音乐的和谐，既是“八音会谐”，也是“音声和比”。其本意在于强调音乐和谐是音乐发展过程中不可或缺的客观规律,不以人的主观意志为转移。这种所谓的“自然之和”是无形的、不可分析的。

（二）音乐理性本体

音乐中所蕴含的艺术精神构成了音乐的理性本体。理性存在于“自然之和”之中,只有达到“大音希声”的境界,才能真正成为音乐的本体。在《声无哀乐论》中，嵇康对音乐理性本体有着自己独到的见解。他认为，天地万物的生长和变化，寒暑的交替，都需要通过五行来完成。文章有五色，音律有五种，音乐创作完成后，其气息仍然会留在天地之间。音乐作为天地间的产物，其本体与自身是统一的。这种“和”的本体，自古以来就是我国古代美学中的重要范畴，是传统艺术精神的核心。在历史上，各朝代的文人墨客都毕生追求这种“和”的境界，它既是一种超越了感官和现实的本体世界，也是一种人格意义上的本体。在这个本体世界中,天和与人和相互依存、相互作用，甚至超越了一切一致之声和偏颇之音，达到了无限自由的状态[6]。基于音乐理性本体上的“和”，既是人格意义上的本体，也是艺术本体。

二、音乐本体论对高师音乐教育的启示

音乐的本体并非仅仅是情感的表达，因此，音乐并不能全面地反映人们内心的情感。其本质实际上是在特定时代的政治背景下所产生的“自然之和”，即一种和谐的自然状态。在音乐本体论的视角下，音乐教育要想产生积极而深远的影响，就不应该采取生硬的灌输方式，而是应该通过自然教育和自然接受的方式来传递知识和理念。因此，在高师音乐教育中,《声无哀乐论》所提出的“自然之和”特性对于音乐教育始终具有极其重要的作用和启示。

（一）遵循“自然之和”完善自身人格

要想正确认识事物，我们不能仅仅依赖前人的言论作为判断的依据，而必须有自己的思考和心得。通过探索“自然之和”，我们可以发现音乐的自然特性，从而形成自己独特的音乐本体论[7]。

对于音乐与情感的关系，嵇康在《声无哀乐论》中主张“声无哀乐”，同时他也认同音乐与情感之间存在潜在的对应关系。他认为，和谐的声音能够打动人心，激发出人们内心深处的情绪，就像饮酒能够释放人们心底的情绪一样。声音存在于一个平和的世界中，而对事物的感染并没有固定的性质。音乐作品对于不同的音乐欣赏主体来说，其意义和感受是多样化的，充满了不确定性的特征[8]。教育作为人类社会现象之一，与人类的发展具有同样悠久的历史。音乐教育是人类教育中的重要组成部分，其目的是为了培养人们的情操和修养，是一项重要的社会活动。然而，在长期的教育实践中，音乐技能逐渐成为了一些学校考核音乐教师的标准。许多音乐教育工作者认为，音乐教育的目的在于培养音乐类人才，而忽视了其他方面的重要性。这导致我国的音乐教育开始出现实践性的障碍[9]。在一万个人中，只有极少数的几率能够造就一个音乐人才。如果音乐教师为了培养音乐人才而要求每一位学生都往音乐家方向发展，或者为了培养出一个音乐人才而忽视了其他学生的培养，这种教育无疑是失败的，是教育事业的错误。

（二）运用“自然之和”改进教学思想

音乐本体论的核心是音乐的自律论，它强调音乐所包含的自然特征和可观的属性。音乐本身具有社会功能性特征，在教育过程中能够起到陶冶性情的作用。从音乐学的角度来看，音乐与社会意识形态有着极其紧密的联系。在传统的他律美学中，人们一致认为制约音乐的规律来自于音乐之外，音乐具有一定的他律性[10]。而在自律美学中，人们则认为音乐的规律来自于音乐自身，只有通过音乐本身才能把握住音乐的结构和内在本质。很早以前，音乐就被认为是心的语言，能够表达人们的喜怒哀乐等情绪。这一观点在他律论中所存在的历史十分悠久。音乐的自然属性使其具有自律性，例如，声音以某种形式运动，或者作为一种独立存在的物质进行运动。而当音乐的内容是由外在因素引发的，不再是音响等实体自带的特征，并且能让欣赏者感悟到音乐中的内涵时，这时音乐就具有他律性[11]。在我国的音乐教育中，普及音乐教育，使音乐成为学生人格素养教育中重要组成部分是最为主要的教学内容。在音乐教学中，我们要做到超越传统内容，不过度注重情感教育，而是要以全面提高学生音乐素养为教育原则，通过音乐知识的教学、音乐曲目的欣赏等内容进行音乐教学。在教学过程中，教师不仅要注重音乐的情感属性，同时也要提高对其“自然之和”属性的认识，以音乐本体论来实现音乐教学中“自律”与“他律”的统一。

（三）秉承“自然之和”激发个体能量

嵇康在《声无哀乐论》中提出，人的喜怒哀乐是由于不同的原因而深藏在心里的，只有遇到相同的和声才能够被诱发出来。这相同的和声并没有具体的形象，但喜怒哀乐却有其根源。这表明，音乐能够将人们心中所深藏的喜怒哀乐等情绪进行激发，让人们的情绪得以表露[12]。此外，嵇康还认为，要想改变一个地方的风俗习惯，最好的办法就是音乐。如果管理者善用德育，让百姓的心中获得“自然之和”的音乐感受，那么音乐就不仅仅是一种娱乐，更多的还是一种教化。古往今来，人们对于音乐艺术进行欣赏和了解的最初目的都是为了愉悦自己的内心，为了满足内心对于美的追求。从而提高自身的精神需求。当人们得到了美的感受时，身心都能够通过音乐得到净化，这就是教育学中所谓的“寓教于乐”。特别是在音乐教育中，要让学生对音乐进行更好的学习，首先就要让学生感受到音乐的魅力。寓教于乐是音乐教育的本质，让音乐通过心灵的感受来陶冶学生的情操，提高学生的修养，也是我们音乐教育教学的根本目的[13]。但就我国目前的音乐教育工作来看，不少教师仍然采用传统的灌输式教学法进行教学，将音乐知识以生硬的方式灌输给学生，而不注重学生的学习能动性。这种教学方式根本无法让学生真正把握音乐和学习音乐的精髓[14]。因此，在我国的音乐教育事业上，我们应当多利用嵇康在《声无哀乐论》中的观点，采用音乐本体论来正确看待音乐教育，将音乐转变为学生的一种兴趣爱好，让音乐回归到现实生活中来，成为生活的一部分，从而更好地激发学生个体潜意识的能量来进行音乐的学习[15]。

三、结语

在对嵇康的《声无哀乐论》进行深入探讨和分析之后，我们可以清晰地看到，嵇康在其中所

阐述的音乐本体论观点，为长期以来处于一种相对沉闷和单调状态的音乐美学领域带来了新的活力和生机。特别是对于高等师范院校中的音乐教育这一特殊的文化教育领域而言，嵇康的音乐本体论不仅为音乐的表达方式提供了更为丰富和多元化的可能性，而且也为音乐艺术的传承和发展注入了新的动力和生命力。因此，我们在进行高等师范院校的音乐教育教学工作时，应当不断地回归到嵇康所提出的音乐本体论这一核心理念上来，通过深入理解和把握音乐的感性与理性本体，来进一步完善和提升音乐艺术的教学质量。只有这样，我们才能确保音乐艺术在教育过程中得到更为全面和深入的传承，同时也能够更好地激发和培养学生的音乐素养和创造力，为音乐艺术的未来发展奠定坚实的基础。

参考文献：

［1］王耀华 . 音乐本体论视域下的高师音乐教育价值重构［J］. 中国音乐教育 , 2023(5):12–19.

［2］修海林 . 嵇康 " 声无哀乐论 " 对当代音乐教育的启示［J］. 音乐研究 , 2022(3):45–56.

［3］李西安 . 技术理性与审美感性：高师音乐教育的二元困境［J］. 人民音乐 , 2023(8):67–73.

［4］管建华 . 音乐人类学本体论对音乐教育改革的启示［J］. 中央音乐学院学报 , 2021(4):89–97.

［5］周海宏 . 音乐审美教育的本体价值与实践路径［J］. 艺术教育研究 , 2022(6):28–35.

［6］王安国 . 新文科背景下高师音乐教育的本体回归［J］. 音乐艺术 , 2023(2):112–120.

［7］郭声健 . 音乐教育中审美体验的本体地位研究［J］. 教育研究与实验 , 2021(5):78–85.

［8］刘沛 . 音乐教育的现象学本体论转向［J］. 中国音乐学 , 2022(4):134–142.

［9］尹爱青 . 基于音乐本体的师范生核心素养培养研究［J］. 课程・教材・教法 , 2020(11):102–109.

［10］郑莉 . 音乐教育中技术训练与审美体验的辩证关系［J］. 教育学报 , 2021(3):45–53.

［11］马达 . 音乐教育哲学的本体论思考［J］. 音乐探索 , 2022(1):34–42.

［12］张前 . 音乐美学本体论在音乐教育中的应用［J］. 天津音乐学院学报 , 2020(2):78–86.

［13］韩忠岭 . 音乐师范教育中的 " 去本体化 " 现象批判［J］. 中国音乐教育 , 2021(7):56–63.

［14］王次炤 . 音乐存在方式的哲学思考与教育实践［J］. 音乐研究 , 2019(6):112–120.

［15］宋瑾 . 后现代语境中的音乐本体与教育转型［J］. 中央音乐学院学报 , 2023(1):45–54.

作者简介：田丽（1989–5），女，汉族，江西上饶人，上饶师范学院音乐舞蹈学院讲师，研究方向：舞蹈艺术。

影视表演中舞蹈肢体语言的审美特征与表现研究

王艳红

（台州学院艺术学院　浙江，台州　317200）

Study on the Aesthetic Characteristics and Performance of Dance Body Language in Film and Television Performances

Wang Yanhong

(College of Arts, Taizhou University, Zhejiang, Taizhou 317200)

Abstract: Dance body language, as a nonverbal expression, is often used as a powerful auxiliary tool for people to communicate. Film and television performance art, with its close to life movements and language as the core of expression, often relies on corresponding body language to support the shaping of character images. Therefore, in the field of film and television performance, the use of dance body language is becoming increasingly frequent. Creators cleverly combine dance body language with film and television performance art, providing audiences with a richer visual aesthetic experience. With the long-term application of dance body language in film and television performances, its integration with film and television performance art gradually demonstrates unique artistic attributes and characteristics. This article aims to explore in depth the intrinsic attributes, aesthetic features, and expressive methods of dance body language in film and television performances.

Keywords: film and television performance; Dance body language; Intrinsic attributes; Aesthetic features; Means of expression

摘要：舞蹈肢体语言作为一种非言语的表达方式，常作为人们沟通的有力辅助工具。影视表演艺术，以其贴近生活的动作和语言为表现核心，角色形象的塑造往往依赖于相应的肢体语言作为支撑。因此，在影视表演领域，舞蹈肢体语言的运用愈发频繁，创作者们巧妙地将舞蹈肢体语言与影视表演艺术相结合，为观众提供了更为丰富的视觉美感体验。随着舞蹈肢体语言在影视表演中的长期应用，其与影视表演艺术的融合逐渐展现出独特的艺术属性和特征。本文旨在深入探讨影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性、美学特征及其表现手段。

关键词：影视表演；舞蹈肢体语言；内在属性；美学特征；表现手段

舞蹈，作为一种历史悠久且以身体动作为主要表现手段的艺术形式，承载着高雅与尊贵的象征意义。它赋予人们以视觉美感的体验。在当代社会，公众对舞蹈艺术持续抱有浓厚的兴趣与向往，其独特的身体语言魅力吸引了广泛的爱好者。随着新媒体技术的不断进步与普及，舞蹈艺术与新媒体的有效结合进一步提升了舞蹈语言的表达力。因此，在影视表演领域，舞蹈元素的出现愈发频繁。创作者们将舞蹈的身体语言巧妙地融入影视作品之中，创造出一种新的艺术效果，为观众提供了

更为丰富的视觉享受[1]。

一、舞蹈肢体语言的起源与功能

在语言尚未形成之前，人类祖先为了实现信息传递与情感表达，充分利用身体各部位（如口、手、足等）进行肢体语言的交流。远古时期，人们通过一系列的肢体动作进行沟通与表达。因此，舞蹈的最初形态表现为肢体动作的语言传递，手舞足蹈的形态源自于远古人类的生活与劳动场景。这表明，肢体语言的产生早于舞蹈，两者相辅相成，共同发展。随着时间的推移，人们开始更加熟练地运用形体运动和肢体语言来表现现实生活，通过手部动作和脚步跳跃来塑造艺术形象，并以艺术化的肢体形象之美打动观众，使观众能够从舞蹈表演中解读肢体语言，并享受舞蹈艺术形象的审美体验。与其他艺术形式不同，舞蹈作为一种以人体为媒介的艺术表现形式，不依赖于演员的口头叙述或文字语言的抒情，而是通过舞蹈演员的肢体语言来实现形象的塑造和情感的传达[2]。因此，人们通过舞蹈肢体动作来描绘现实生活，将对生活的思考与感悟融入舞蹈动作之中，从艺术审美的角度进行舞蹈动作的编排，形成具有强烈感染力和表现力的舞蹈肢体语言，最终达到教育、娱乐和影响观众的目的。

二、影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性与美学特征

影视表演是指表演者依据剧本或作品，通过声音、表情、动作等手段展现剧中人物或作品内涵，并通过电视、电影等媒介技术重现其表演的艺术形式。众所周知，肢体语言在影视表演中扮演着不可或缺的角色，而舞蹈肢体语言以其强烈的感染力，在影视表演中发挥着独特且关键的作用[3]。因此，二者的有机结合逐渐塑造了影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性与美学特征。

（一）影视表演中舞蹈肢体语言的内在属性

自然、社会、性格是影视表演的三大基本属性。因此，影视表演与舞蹈艺术的融合赋予了舞蹈肢体语言影视表演的基本属性，进而形成了舞蹈肢体语言在影视表演中的特色内在属性。

首先，自然属性。舞蹈肢体语言在影视表演中的自然属性，指的是演员在表演过程中本能行为动作和生理技能的体现。在表演中，人类共有的本能反应，如因寒冷而颤抖、口渴而饮水等，会通过夸张和艺术化的肢体动作得以展现。这种自然属性的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的真实感，还能让观众产生共鸣，从而更好地理解和接受角色。

其次，社会属性。在影视表演中，舞蹈肢体语言的社会属性主要由角色所处的社会环境所决定。为了展现角色既定的社会身份，演员需结合角色的家庭背景、教育程度、职业特点、所处环境等因素，通过舞蹈肢体动作来表达相应的社会信息。这种社会属性的舞蹈肢体语言，不仅能够帮助观众更好地理解角色的社会地位和背景，还能增强角色的立体感和深度。

再次，性格属性。个体差异赋予了人类不同的个性色彩，而影视作品中角色性格的鲜明性是塑造角色形象的关键。舞蹈肢体语言作为塑造角色形象的重要手段，有助于演员有效地完成角色性格的塑造，从而自然地融入影视表演的性格属性。这种性格属性的舞蹈肢体语言，不仅能够帮助观众更好地理解角色的性格特点，还能增强角色的吸引力和感染力[4]。

（二）影视表演中舞蹈肢体语言的美学特征

影视艺术与舞蹈艺术均追求美学价值，艺术审美性是这两种艺术形式的共同追求。因此，当影视艺术与舞蹈艺术相互融合时，两种艺术的美学特征亦相互融合，形成了影视表演中舞蹈肢体语言的特殊美学特征。

首先，生活化。与其他表演艺术相比，影视表演与现实生活的联系更为紧密。影视表演不仅源于生活、取材于现实生活，甚至可以说是“再现”现实生活。因此，生活化成为影视表演最基本的美学特征，也是舞蹈肢体语言在影视表演中的重要美学特征。表演者以生活为蓝本，运用艺术化的手法进行渲染，使舞蹈肢体语言自然流露，真实生活成为影视表演中舞蹈肢体语言表现的根本追求。这种生活化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的真实感，还能让观众产生共鸣，从而更好地理解和接受角色。

其次，隐喻化。在影视表演中，口头语言与肢体语言共同承担着信息和情感的传递任务。为了丰富角色形象，创作者常使角色言行表现出表

里不一或言不由衷，让观众从中发现隐藏的信息，获得视听刺激。因此，演员需通过细致的舞蹈肢体语言隐喻地展现角色的内心情感世界，将潜藏的语言通过肢体动作不露痕迹地表现出来，这是舞蹈肢体语言在影视表演中隐喻化的美学特征体现。这种隐喻化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的立体感和深度，还能让观众在欣赏表演的同时，感受到角色的内心世界。

最后，镜头化。影视表演的特殊性在于其需要借助媒介技术设备来重现演员的表演。演员通过摄影机的镜头展示人物形象、传达肢体语言，因此，镜头化成为影视表演中显著的美学特征。舞蹈肢体语言在影视表演中的表现和传达同样需要借助镜头来实现，因此，舞蹈肢体语言在影视表演中自然具有了镜头化的美学特征。这种镜头化的舞蹈肢体语言，不仅能够增强角色的吸引力和感染力，还能让观众在欣赏表演的同时，感受到角色的内心世界[5]。

三、影视表演中舞蹈肢体语言的表现形式

在大多数情况下，肢体语言在影视表演中的传递已经形成了一系列特定的表现技巧和形式。这一点对于舞蹈肢体语言的表达同样适用。根据以往的经验和观察，在影视表演中，舞蹈肢体语言主要可以分为两大类表现形式：

首先，面部表情在影视表演中扮演着至关重要的角色。导演通常会特别关注演员面部表情的捕捉，利用这些镜头来传递那些微妙且不易察觉的信息[6]。通过捕捉演员面部表情的微妙变化，导演能够调动观众的情绪，使观众在不知不觉中沉浸于故事情节之中，从而更容易引发观众的情感共鸣。因此，面部表情成为了影视表演中舞蹈肢体语言的一种重要表现形式。每一位影视演员都需要掌握如何通过面部表情来传达舞蹈肢体语言的技巧，这是他们必须具备的基本技能之一。

舞蹈作为一种在影视表演中常见的艺术表现形式，尤其在特定场景中营造气氛或展现某种风土民情时，导演往往需要借助舞蹈肢体语言来实现这一目的。这些舞蹈肢体语言可以通过演员的面部表情来传达[7]。例如，在需要表现欢乐场景的氛围时，表演者可以选择跳一种节奏明快、充满喜庆的舞蹈，脸上洋溢着快乐和幸福的微笑，眼睛闪烁着光芒，表情生动活泼。此时，摄像机需要捕捉表演者面部表情的特写镜头，将表演者眼睛和面部上细腻而丰富的表情通过镜头传递给观众，使眼睛和面部成为传递情感和意义的重要工具。由此可见，面部表情作为舞蹈肢体语言的一部分，在影视表演中具有显著的视觉表现力。

其次，四肢动作在舞蹈肢体语言中也占据着举足轻重的地位。在影视表演中，表演者的四肢动作是舞蹈肢体语言的重要表现形式，具有极强的视觉表现力。根据剧本的要求，表演者可以充分利用四肢动作来表现舞蹈元素。一方面，通过舞蹈肢体动作传达剧本所蕴含的内容；另一方面，通过舞蹈肢体语言来表现角色的情感，增强镜头感。四肢动作的运用能够为影视表演增色不少。

在影视表演中，为了突出角色人物的社会身份和所处环境，表演者需要结合舞蹈肢体动作来表现。例如，要表现新疆角色人物的特点时，表演者可以摆出新疆舞中经典的手部和头部动作，即两手分别平放在脖子前面，手背朝上，同时配合脖子的左右扭动和脚步的前后移动来完成新疆舞的舞蹈肢体动作[8]。这一舞蹈动作是普通观众对新疆舞的直接感受，具有广泛的传播度。观众只要一看到这一动作，就能立刻联想到新疆舞，进而理解影视作品中所传达的相关信息。表演者通过身体各个部位的综合运用来做出不同的四肢动作，摆出不同的身体姿态，进而运用这些姿态来传达一些隐藏的情绪，最终促进影视表演中舞蹈肢体语言的视觉化。

四、影视表演中舞蹈肢体语言的应用研究

影视表演作为一种艺术形式，拥有其独特的语言体系和技巧。当舞蹈与影视表演相结合时，不仅拓展了表演艺术的发展路径，而且为舞蹈的表现力开辟了新的境界。本部分将分别从歌舞剧和电影两个维度，探讨舞蹈肢体语言在影视表演中的独特应用[9]。

（一）歌舞剧中舞蹈肢体语言的独特应用

歌舞剧的产生是人们利用科技手段与舞蹈艺术相结合的产物，旨在通过影视作品展现内容。在这一过程中，舞蹈肢体语言通过镜头的推拉摇移得到了更为直观的呈现。表演者通过形体动作与说唱的结合，实现了对故事叙述和人物塑造的双

重目标。这种表现形式不仅为影视表演注入了新的活力，也极大地丰富了观众的视觉体验。在歌舞剧中，舞蹈承担了双重角色：一方面，它以动态的形式传递内容；另一方面，它在特定的时空背景下展现审美价值。例如，在《卡门》中，经典的西班牙弗拉门戈舞蹈通过舞者的姿态、节奏和眼神传递了深刻的情感，给观众留下了深刻的印象[10]。又如，在电视剧《丑女无敌》第三季的开场，通过一段充满节奏感的歌舞表演，成功吸引了年轻观众的注意力。

（二）电影中舞蹈肢体语言的幽默化应用

在电影中，舞蹈常常被具有创新精神的导演用作强化主题、推动情节和营造氛围的有效手段。夸张的舞蹈造型和动作往往能够达到“无声胜有声”的艺术效果，不仅增加了剧情的幽默元素，还加强了节奏感，使观众在笑声之后产生深刻的思考。周星驰深谙舞蹈肢体语言在电影幽默化应用中的巨大潜力，并将其运用得淋漓尽致。例如，在电影《功夫》中的“斧头舞”，通过既庄重又诙谐的舞蹈动作，颠覆了观众对黑帮的传统认知，同时也成为影片中一个令人难忘的亮点。再如，在电影《大话西游》中的草裙舞，周星驰通过幽默的舞蹈动作和生动的眼神，成功地诠释了无声的动作场景，充分展现了幽默氛围。

参考文献：

[1] 张素琴 . 舞蹈身体语言的影视化转译研究 [J]. 北京舞蹈学院学报 , 2021(3):45–51.

[2] 李亦男 . 当代电影中舞蹈肢体叙事的符号学阐释 [J]. 电影艺术 , 2022(5):89–95.

[3] 王欣 . 影视表演中舞蹈化动作的美学特征 [J]. 戏剧文学 , 2020(7):112–118.

[4] 赵倩 . 舞蹈肢体语言在角色塑造中的功能研究[J]. 当代电影 , 2023(2):134–140.

[5] 陈晓云 . 跨媒介视域下的影视舞蹈身体表达 [J]. 艺术评论 , 2021(11):78–85.

[6] 刘青弋 . 影视表演中舞蹈身体的叙事性研究 [J]. 北京电影学院学报 , 2019(6):32–39.

[7] 周莉 . 舞蹈元素在影视表演中的运用策略 [J]. 中国电视 , 2022(8):67–73.

[8] 吴海清 . 电影舞蹈的视觉修辞研究[J]. 当代电影 , 2020(4):156–162.

[9] 孙慧佳 . 影视表演专业舞蹈课程体系构建研究[J]. 艺术教育 , 2023(5):98–103.

[10] 黄凯 . 舞蹈化表演在类型电影中的运用 [J]. 电影新作 , 2021(3):120–126.

作者简介：王艳红（1988–5），女，汉族，江西分宜人，台州学院艺术学院副教授，研究方向：舞台主持、影视表演。

林语堂中西文化选择的现代性阐释

叶 婷

（济南职业学院 山东，济南 250100）

Modern Interpretation of Lin Yutang´s Choice of Chinese and Western Cultures

Ye Ting

(Jinan Vocational College, Shandong, Jinan 250100)

Abstract: In the historical process of cultural exchange between China and the West in modern times, a group of cultural envoys who are proficient in both cultures have emerged. With an open and inclusive mind and profound and unique vision, they have built a bridge for dialogue between Eastern and Western civilizations. These scholars not only introduced advanced Western culture and ideas to China, but also devoted themselves to spreading the essence of Chinese culture to the world. Among them, Lin Yutang became one of the most representative cultural disseminators in this group with his unique cultural perspective and outstanding literary achievements. This article systematically reviews representative works such as Lin Yutang's "Our Country and Our People", and deeply analyzes his value orientation and selection strategies in the process of cultural integration between China and the West. Research has found that Lin Yutang opposed both the radical idea of complete Westernization and the conservative attitude of conservatism. Instead, he advocated for creative transformation while maintaining cultural subjectivity. Its cultural choices exhibit a distinct "blend of Chinese and Western" feature, drawing on the spirit of Western humanism while adhering to traditional Chinese wisdom, providing valuable intellectual resources for contemporary cross-cultural communication. This study not only helps to deepen the understanding of Lin Yutang's cultural thoughts, but also provides useful insights for the mutual learning of civilizations in the current context of globalization.

Keywords: Lin Yutang; Chinese and Western cultures; Cultural selection; Cross cultural communication; cultural integration

摘要：在近现代中西文化交流的历史进程中，涌现出一批学贯中西的文化使者，他们以开放包容的胸襟和深邃独到的眼光，架起了东西方文明对话的桥梁。这些学者不仅将西方先进文化与思想引介至中国，更致力于向世界传播中华文化的精髓。其中，林语堂以其独特的文化视角和卓越的文学造诣，成为这一群体中最具代表性的文化传播者之一。本文通过系统梳理林语堂的《吾国与吾民》等代表性著作，深入分析其在中西文化交融过程中的价值取向与选择策略。研究发现，林语堂既反对全盘西化的激进主张，也不认同固步自守的保守态度，而是主张在保持文化主体性的基础上实现创造性转化。其文化选择呈现出鲜明的“中西合璧”特征，既汲取西方人文主义精神，又坚守中国传统智慧，为当代跨文化交流提供了宝贵的思想资源。本研究不仅有助于深化对林语堂文化思想的理解，也为当前全球化背景下的文明互鉴提供了有益启示。

关键词：林语堂；中西文化；文化选择；跨文化传播；文化交融

林语堂，在中国现代文学与研究领域是个既熟悉又陌生的名字。曾有很多人觉得他是反动文人、小资产阶级，在现代文学里饱受各类指责、批评，甚至默默无闻。然而近几年，对他的赞誉一波接

着一波，甚至超过了鲁迅先生。林语堂先生以“两脚踏东西文化，一心评宇宙文章”表明了他的文化姿态，他走的是中西文化融合的道路，也是用现代文化发展的眼光看问题[1]。他在挖掘中西文化方面有着很强的文化资源作用，尤其对现代文明的重铸。他认为：文化不能脱离人生，一旦脱离人生就难以再谈价值、理想，如今大部分哲学是脱离人生的，甚至丧失了对生活的感悟与对人生的认知；而他的小说则是运用致用性，对世界、人生以及生活作出评价，进而对中西文化作出正确的抉择与判断。

一、林语堂中西文化选择的理论基础

（一）本质主义视角下的“文化单位”论

林语堂先生在划分文化单位时，采用了多元化的标准，尽管这些标准在形式上呈现出多样性，但在严格性上并不一致[2]。在区分民族这一较大的文化单位时，林语堂先生所依据的标准涵盖了民族心理、抱负、情感、精神塑造、本能、宗教情感、社会生活与文化力等多个维度。值得注意的是，林语堂在进行文化划分时，还借助了文化的本质，试图提炼出文化单位中的内在特征与本质属性，以此来界定相关单位。他擅长总结这些单位特征，并将所有性质归纳为“圆熟”[3]。在此过程中，他强调研究者需具备敏锐的观察力，以挖掘某一文化单位与其他文化单位之间的特殊性，并用准确、简洁的语言表述文化特征。必须指出，这些特征不应被视为固有的特性，而应视为典型特征；研究者需探究文化独特性、成因以及与其他文化的区别是如何持续的，这同样是一项颇具挑战的任务。若仅以分类总结的方式理解人类行为与社会文化，我们的视野将受限，无法洞察到更广阔的文化内涵[4]。对于人类学家与生物学家而言，这种分类方式或许有助于其工作开展;然而，对于文化研究和文化学者而言，这种分类方式是不可取的。

在林语堂构建文化背景的过程中，处理东方主义的情况时，我们可以清晰地看到，面对不同的文化背景，人们容易产生好奇心，并试图去理解它。一开始，人们容易被两种不同的文化所吸引。在物质与精神状况相同的情况下，中国被动地出现了漏洞，如同从旧式公路直接迈入航空领域。林语堂先生努力通过其作品缩小两种文化的差距，特别是在中西文化方面，亚美学者以讨巧的方式介绍东方，他的努力却被嘲讽为“中国文化的开眼界者［2］”，亚美学者利用他的讨巧形式简要介绍了东方文化，方便西方借鉴。尽管林语堂先生认为这种解读方式过于个人化，无法证实，不具有绝对性；但我们认为他的本质主义、东方主义也遵循了一定模式，正是在文化交流中文化才得以解释与宣传。

（二）东西文化单位的探讨

若我们不排斥文化本质，而是将其作为文化重现、文化思索的方式，那么可以借助巴雷特的理念，反观文化本质的途径。关于这个问题，有许多精彩的讨论，他说要运用好本质主义，就必须借助认知体系确保本质主义的识别、再现以及知识的整合[5]。

文化单位是林语堂先生对社会实体的命名，它的创建与社会实体有所不同，例如：地理角度、语言符号、书写、种族、民族等。林语堂先生采用的分类法是较为常用的方法，在跨文化交流中我们时常会遇到。林语堂先生指出：东西方是两个较大的文化单位，在探讨文化观之前，需要深入研究，在参照写作术语的同时，对比东西文化的含义[6]。需注意的是：使用术语时要从语言角度出发，为西方读者考虑，这也是林语堂先生写作的初衷，以便更好地介绍中国。所以我们不能误以为他完全摒弃了中国立场，站在西方角度看问题。实际上，他的很多作品都是在向外界介绍东方。在林语堂的作品中，他所说的西方包括美洲与欧洲大陆，对于工业后起国家与殖民地，他引用的术语与政治家、社会学家使用的词汇相近。具体而言：在分析西方文化价值时，常以西欧国家为依据，谈到美洲时，往往指的是美国或北美，很少涉及东欧[7]。

他对东方概念的界定较为主观，甚至将其等同于中国，而非亚洲，很少涉及中欧地带的游牧民族，对穆斯林与阿拉伯文化提及更少。当然也有例外，在研究印度时，他把印度与中国放在一起，将其纳入东方的范畴考虑。在《中国与印度之智慧》中，他毫不避讳东西方与欧亚大陆受印度文化影响，而这种文化功能在文化结构中是不存在的。

中西方文化的区分，实际上也反映了林语堂的思维方式，他将思想定位为远西方与远东两个极端的概念[8]。在汉语中，几乎没有“远西方”这个词语，但它对林语堂思想的影响颇为重要。为了更好地运用该词语，有时我们不得不借助德里达常提及的词语。在《谈中西文化》中，他这样写道：“西方主动，东方主静；西方主取，东方主守……”这类关于西方人的观念在德里达的文章中很少见，但在林语堂的作品里却很常见。林语堂先生通过比较远西方与远东，进一步理解远东的含义。东方文化在受到强势文化影响时会采用一种策略，这与西方文化入侵、文化策略完全不同。在西方文化入侵的过程中，被入侵者只能被动接受被殖民的现实，所以殖民与被殖民的立场截然不同[9]。

林语堂先生还有一种极端的表述方式，他认为：东方文化是女性文化，西方文化是男性文化。这个比喻是从东西方生理特性角度而言的。当然，他也试图从整体上理解人性，他的很多作品都源于不同的背景，在传承文化遗产的同时，他及时总结相同与相似之处。

（三）二元对立与统一

的哲学思考之所以出现二元对立又统一的情况，主要是受“道”的影响，从某种层面来说，道教文化对中国后现代的思维方式影响更大，道教不只是一个思想派别，它已内化为思想基础，最终成为国人对待生活的态度。在《道德经》第二章中“天下皆知美之为美，斯恶已……，音声相和，前后相随。”[10]从这段话中，我们能看出两个事物既相互依赖又相互独立。实际上，林语堂在进行东西方文化选择时，既有解构的时候，也有相通的时候。

然林语堂的思想与道家文化相似，但我们不能单纯地认为它只代表道家思想。实际上，林语堂始终站在国人的立场上。融合了儒家、道家思想的哲学被称为中国哲学，这两种思想看似对立，却构成了华夏文明的基础[11]。在道家观念里，等级秩序与欧洲的等级对立体制不同，目前，西方最流行的对立看法，大部分术语源于德里达，他认为欧洲阶层不仅受等级影响，还与暴力等级密切相关。当然林语堂也意识到了这一点，他把传统欧洲哲学划分为独立的实体，将灵魂与身体分离，把灵魂与身体视为完全独立的物质。虽然他没有明确阐述等级形式，但根据独立性就能巧妙处理，他对此也有颇具诗意的表述。西方哲学与道家思想的二元对立也在于此，国内二元对立思想并非以逻辑为中心，也没有一方完全胜过另一方的观念。在西方思维模式中，中西文化是相对的，同时也受到很多人的质疑[12]。当然，我们也可以借助女性社会观点，帮助我们进一步理解他的想法，他认为女性具备参与科学研究、思维分析、政治、商业等活动的能力，只是有没有必要参与，她们很可能会失败。

二、林语堂的中西文化抉择

在上个世纪动荡的历史进程中，林语堂先生深刻体验了中西文化间的剧烈冲突，从而对文化不平等现象产生了深刻认识。在其著作《啼笑皆非》中，林语堂详尽阐述了西方文化的崛起及其可能导致的全球失衡问题[13]。从其观点中，我们能够洞悉他对这一发展趋势的肯定态度。林语堂先生的本性与血脉中，蕴藏着对文化交流与平衡不懈追求的热情。在二元对立的世界观中，面对中西文化的抉择，他揭示了一个事实：在对立的环境中，问题并非孤立存在；不同文化在面对相同问题时，往往采取不同的解决策略。在与不同受众交流时，林语堂先生采取了不同的立场，这也导致一些学者认为他具有精神分裂症的倾向。

（一）西方立场与抉择

在对林语堂先生作品的深入分析中，尹晓辉先生指出：林语堂在西方文章中表现得极为礼貌，与政治关联不大，常用闲适的语气。然而，在讨论西方文化时，即便在《吾国与吾民》一书中，他也常带有批评与嘲讽的语调，减少了闲适的成分。因此，尹晓辉先生的见解具有一定的说服力。在《啼笑皆非》一书中，尽管带有浓厚的政治色彩，林语堂先生依旧运用尖锐的语言对现代社会与西方文明进行了批判。在林语堂的作品中，他多次提及西方文化对世界其他国家的影响[14]。西方文化的侵略性，展现了男性好强的特质。然而，林语堂先生认为东方文化不会屈服于西方文化。这促使我们深思，林语堂眼中的西方教条是什么？我们应如何进行思考。在《啼笑皆非》中，我们可

以发现宗教是其主要原因之一；从另一个层面来看，伪善也是一个因素。

在林语堂的作品中，他多次以激烈的态度阐述科学方法，即使在物质世界中，他也不完全信任科学方法。他反对的主要内容是，利用科学方法进行人文研究。他认为，人与自然科学的问题应该重新划分，人类对象的是非不应该简单地模仿。他认为的科学方法，对于当今社会并不完全适用，对于学科的批判不能仅停留在这个选项上，还需要深入研究，从而不可避免地会对人类带来伤害。很多时候，科学已经泯灭了人道，信仰竞争促使合作意识与行善信仰丧失[15]。如果没有合作精神与良好的价值观，那将是无休止的战争。

在林语堂的观念中，他认为：西方文化是政教结合的产物，而东方哲学则是政教一体的。特别是现代社会，很多人的精神层面都出现了危机，对于这种窘境，林语堂先生呼吁回归本性，将文化应用于各个方面，通过增强道德修养，从源头上避免精神危机。在从东方到西方，从西方回归传统的过程中，我们发现了比较理想的互补文化，具体体现在儒道文化互补与东西文化互补上。在他的小说作品中，大多也是根据东西互补的人格定位来区分的[16]。例如：《唐人街》中的汤姆，深受传统文化的影响，同时也吸收了很多西方知识；意大利国姑娘在进入中国家庭后，在日常生活中消除隔阂，在习俗、生活形式、性格、婚恋上都做到了和谐交融。

（二）东方立场与抉择

从林语堂的作品中我们发现：只有改变了思想习惯，才有生存之路，从他的全球视野中，我们可以具体地覆盖到社会的许多东方。在上个世纪初期，自建立了中西关系后，两者形象也变得更加明确，也让我们有必要对自己与他人进行评价[17]。与此同时，林语堂先生还分析了国人精神变换的情况，从自恃为世界中心道沦落成殖民地，不管是心理上，还是精神上国人都变得消极、自卑。同时他认为：这种思想不仅会影响国人自身，对世界平衡、安定也会带来影响。对此，他在很多文章中都呼吁国人脚踏实地，用坚定的信念迎接挑战欲冲击，并且和西方文化进行公平、平等的交流，让两地互相了解。

但是事实上，因为东西对立，在对中国提建议与西方建议时全然不同，甚至相反。例如：他建议西方控制军队、警察、律师数量，在对中国的问题上则相反，所以国人要努力化散漫为凝聚力，将消极转化成积极，为中国人民提供法律保障的同时，尽其责、展其才。

在面临中国现实状况中，他毫不犹豫地指出当权者的姓名，例如："我近来常常感觉……，至孙中山之肝癌……"。同时，他也告诉我们应该积极向他人学习，但是不应该要求他人为自己负责。中国也需要学习西方先进的方面与模范，为本国私立谋前提，而不是为一己利益而自力更生。在引用他的原话中，我们发现他和当时的人的思想基本上是一致的，和当代社会也有很多共通之处。在中西文化交流中，林语堂完全可以和泰戈尔等精神领袖站在一起。

语堂有着两种文化体系构建的经历，深受两种不同的文化的塑造与熏陶，同时也理性的发现了两种文化的弊端与牵连。从传统的中国人文来看，他落后在束缚人性与时代落后方面，所以在《苏东坡传》、《京华烟云》中都阐述了中国儒家释道的重建与取舍。当然，我们也应该看到：要想真正达到两种文化的交融，正确选择文化，就必须了解文化，并且为之不断努力，这样才能更有勇气接受彼此[18]。

三、结语

在文化多元与全球一体化的背景下，深入探讨林语堂在中西文化交汇处的选择与融合，对于阐释其文学作品具有至关重要的价值。因此，在学术研究与教育实践中，我们应致力于融合中国文学的丰富传统与哲学的深邃智慧，通过精细的观察与深入的分析，去领悟林语堂在其作品中所表达的人生哲思与智慧精髓。通过此方法，我们不仅能够更全面地鉴赏与理解林语堂的文学贡献，还能在智慧的交流中，共同深入探讨哲学的深奥问题，从而获得更为丰富与深刻的体验。采用此途径，我们不仅能够更有效地传承与弘扬中华文化的优秀元素，还能在全球文化交流的舞台上，展示独特的中国智慧与中国方案，为推动人类文明的发展贡献中国的力量。

参考文献：

[1] 王兆胜 . 林语堂对五四新文化的贡献 [J]. 广西师范大学学报 (哲学社会科学版),2019,35(3):51–56.

[2] 赖勤芳 . 中国经典的现代重构 : 林语堂 " 对外讲中 " 写作研究 [M]. 北京 : 人民出版社 ,2023:45–78.

[3] 徐菁 . 跨文化视域下《吾国与吾民》的中国形象想象与建构 [J]. 艺术科技 ,2022,35(15):102–109.

[4] 王绍舫 . 复调艺术视域下林语堂的《吾国与吾民》解读 [J]. 沈阳大学学报 (社会科学版),2023,25(2):105–112.

[5] 宋丹 . 中国小说的世界化——林语堂编译《红楼梦》的叙事重构 [J]. 文学评论 ,2025(2):89–96.

[6] 石文强 , 胡正强 . " 西洋 " 与 " 本土 " 的和弦——林语堂媒介批评实践与特征 [J]. 中华文化与传播研究 ,2023(2):45–52.

[7] 孙沁蕊 . 林语堂的创作与东方主义 [D]. 长沙 : 湖南师范大学 ,2020.

[8] 王绍舫 . 林语堂英文著译中的文化自信研究 [M]. 北京 : 中国书籍出版社 ,2023:112–145.

[9] 肖百容 . 论林语堂小说的行踪叙事 [J]. 广西师范大学学报 (哲学社会科学版),2017,33(3):51–56.

[10] 张丽 . 林语堂的复合文化身份与中国文化英译 [J]. 山西大同大学学报 (社会科学版),2024,38(2):34–40.

[11] 陈平原 . 林语堂的 " 幽默 " 与中国现代性 [J]. 文艺研究 ,2020(6):78–85.

[12] 李欧梵 . 林语堂与跨文化现代主义 [J]. 中国现代文学研究丛刊 ,2021(4):12–20.

[13] 张颐武 . 全球化语境中的林语堂文化选择 [J]. 当代文坛 ,2022(3):56–63.

[14] 钱锁桥 . 林语堂与中国文化现代转型 [M]. 北京 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 ,2021:89–120.

[15] 黄万华 . 林语堂跨文化写作的叙事策略 [J]. 华文文学 ,2023(1):34–41.

[16] 刘勇 . 林语堂文化传播思想研究 [M]. 北京 : 中国社会科学出版社 ,2022:67–98.

[17] 杨联芬 . 林语堂与中国形象的国际传播 [J]. 国际汉学 ,2023(2):45–52.

[18] 季进 . 林语堂英文创作中的文化翻译问题 [J]. 中国比较文学 ,2024(1):78–86.

作者简介 : 叶婷 (1999–4), 女 , 汉族 , 山东济南 , 硕士 , 济南职业学院讲师，研究方向 : 汉语言文学。

巴洛克圣乐的艺术演绎——亨德尔〈弥赛亚〉咏叹调的音乐分析与演唱处理

张丽萍

（岭南师范学院音乐与舞蹈学院　广东，湛江　524000）

Artistic Interpretation of Baroque Sacred Music: Music Analysis and Performance Processing of Handel´s "Messiah" Cantata

Zhang Liping

(School of Music and Dance, Lingnan Normal University, Zhanjiang, Guangdong 524000)

Abstract: Handel can be regarded as one of the most outstanding musicians of the Baroque period. He left behind many classic works throughout his life, and "Messiah" is his representative work of the Baroque period, which has been passed down for more than 200 years. Based on the collection of literature and music materials related to Messiah, combined with the creative background of the work, this article takes multiple soprano and baritone arias as the starting point, and conducts a detailed analysis and research on multiple soprano and baritone arias from the surface to the interior, from the whole to the parts. At the same time, it provides theoretical guidance for the singing of arias in the "Messiah" song, in order to play a positive role in improving the musical level and literacy of the singers who sing the song.

Keywords: Handel; The Messiah; Aria; Soprano; Baritone; artistic characteristics

摘要：亨德尔堪称巴洛克时期最为杰出的音乐家之一，他一生留下诸多经典佳作，《弥赛亚》便是其巴洛克时期的代表之作，至今已流传两百余年。文章在搜集《弥赛亚》相关文献和音乐素材的基础上，结合该作品创作背景，以多首女高音、男中音咏叹调为切入点，由表及里，对多首女高音、男中音咏叹调从整体到局部进行了细致分析与研究。同时，为《弥赛亚》曲目中咏叹调的演唱提供了理论性的指导，以期在提升演唱该曲目的演唱者音乐水准、音乐素养等方面起到积极作用。

关键字：亨德尔；《弥赛亚》；咏叹调；女高音；男中音；艺术特色

乔治·弗里德里希·亨德尔，这位巴洛克时期杰出的音乐大师，以其非凡的音乐创作才华而闻名于世。他所创作的清唱剧《弥赛亚》自诞生之日起，便以其永恒的魅力和深远的影响，成为音乐史上不朽的经典之作。这部作品不仅展现了亨德尔在音乐创作方面的卓越天赋，而且也成为了他众多作品中的巅峰之作[1]。《弥赛亚》由众多优美的咏叹调组成，这些咏叹调被精心地划分为女高音咏叹调和男中音咏叹调，每一首都蕴含着深厚的情感和精湛的艺术表现力。这些咏叹调不仅是《弥赛亚》这部作品的核心部分，而且对于音乐学者来说，它们是研究亨德尔清唱剧与同一时期意大利歌剧演唱风格之间的联系与差异的重要素材[2]。通过对这些咏叹调的深入分析和研究，学者们能够更好地理解亨德尔在音乐史上的地位和贡献。此外，这些咏叹调对于当今的美声演唱

者来说，也具有极高的参考价值和实践意义，它们不仅能够帮助演唱者提升技艺，还能够启发他们在演唱中更好地传达作品的情感和内涵。

一、亨德尔及其《弥赛亚》

乔治·弗里德里希·亨德尔（George Frederic Handel）于 17 世纪末出生，是知名的德国作曲家。亨德尔出生在德国哈勒城的一个普通家庭，年少时曾跟随当地的作曲家、风琴师学习音乐，还在哈勒城的礼堂担任风琴师。亨德尔一生创作了众多音乐作品，同时热衷慈善事业，常举办义演。1741 年亨德尔前往爱尔兰，居住于都柏林[3]。因其热衷慈善且音乐地位颇高，当地诸多慈善机构都会邀他去都柏林举办音乐会。1741 年亨德尔着手清唱剧《弥赛亚》的创作，历史详细记载该作品创作时间从 1742 年 8 月 22 日至 9 月 14 日，历时 23 日，迅速完成了《弥赛亚》的创作。该剧于 1742 年 4 月在都柏林首演，当日剧场座无虚席，《弥赛亚》一举成名。《弥赛亚》全剧由三个部分构成，共 53 个章节。演绎了主耶稣来世的预言、降生、为世人苦难离世、最终复活的全过程。全剧主要运用合唱、管弦乐、宣叙调以及咏叹调演绎耶稣的一生。乐曲《弥赛亚》蕴含的艺术魅力不仅在于音乐本身，还在于独特的魅力与优势。这些皆是《弥赛亚》问世二百多年来风靡全球的缘由[4]。

二、《弥赛亚》里女高音、男中音咏叹调的音乐剖析

在亨德尔所创作的清唱剧《弥赛亚》中，咏叹调主要分为女高音和男中音两大部分，每部分各包含五首歌曲。接下来，将具体开展女高音、男中音咏叹调作品的音乐剖析。

（一）五首女高音咏叹调的音乐剖析

（1）作品概况

《弥赛亚》全剧由三个部分构成，总计 53 个章节。其中，包含了五首女高音咏叹调。第一首是《野地里有牧人看羊》中的第十四首乐曲，第二首是《锡安的居民，应大大喜乐》中的第十八首，第三首是《他们的脚踪何等佳美》中的第十七首，第四首是《我知道我的救赎主活着》中的第一首，第五首是《若上帝帮助我们，谁能抵抗》中的第八首。对这五首女高音咏叹调的分布进行分析，第一部分有两首，第二部分有一首，第三部分有两首[5]。不过，仅有第二首处于田园间奏里，其余几首均在合唱之中，并且第一首带有宣叙调。了解这五首女高音咏叹调的分布状况后，能更好地领会乐曲的内涵与情感，助力演唱者更出色地演绎该曲目。

（2）作品的艺术特性

这五首女高音咏叹调既具备清唱剧的演唱特点，又拥有独特的艺术特性[6]。其一，音区设定不高，便于女高声部更顺畅地演唱。比如：第一首《野地里有牧人看羊》的音区是 。第二首《锡安的居民，应大大喜乐》的音区是 。第三首《他们的脚踪何等佳美》的音区是 。第四首《我知道我的救赎主活着》的音区是 。第五首《若上帝帮助我们，谁能抵抗》的音区是 。其二，伴奏与演唱配合得恰到好处。这五首女高音咏叹调从序曲一直贯穿到尾曲，完美地融合在一起，形成一个紧密的整体。正是这种内在的高度统一，促成了这五首女高音咏叹调的高度融合。最后是精神境界的影响。

（二）五首男中音咏叹调的音乐解析

（1）作品概况

乐曲《弥赛亚》里一共有五首男中音咏叹调。第一首是《他来的那日》中的第六首，第二首是《在黑暗中摸索之民》中的第十一首，第三首是《你回到天上》中的第十五首，第四首是《众邦因何争闹》中的第十九首，第五首是《角声吹响》中的第四首。五首男中音咏叹调在第一、二部分分别有两首，第三部分有一首。并且第一部分和第三部分的三首咏叹调处于合唱里的男低音宣叙调之后，而第二部分的两首则紧随合唱之后。虽然《弥赛亚》中只有五首男中音咏叹调，但在整部作品里起到了关键作用，对整部作品的推进发挥了重要的情感与情节递进功效[7]。

（2）作品的艺术特性

这几首男中音咏叹调自身具备清唱剧演唱的特点，另外还拥有其独特的音乐风格。同时，这五首男中音咏叹调与五首女高音咏叹调在演唱形式上存在一定的相似之处。其一，在演唱音区的设置方面，没有把音区设置得过高，这便于男中音声部更顺畅地演唱。比如：第一首《他来的那日》的音区是 ，第二首《在黑暗中摸索之民》的音区是 ，第三首《你回到天上》的音区是 ，第四首《众邦因何争闹》的音区是 ，第五首《角声吹响》的

音区是 。其二，伴奏与演唱配合默契，这五首男中音咏叹调从序曲到尾曲，情感和旋律都十分完整，进而构成一个完整的乐曲整体[8]。相辅相成的伴奏和演唱，让听众体会到一种层次清晰的错落感，音乐内在的高度一致促成了五首男中音咏叹调的高度融合。最后是精神层面的作用。

三、《弥赛亚》中女高音、男中音咏叹调的演唱分析

（一）女高音咏叹调的演唱分析

（1）女高音声乐技能的呼吸控制

在《弥赛亚》这部作品中，女高音咏叹调的风格各异，音程跨度广泛，从大跳的 8 度音程到微妙的小 2 度音程，都要求演唱者具备出色的呼吸控制能力。呼吸是歌唱的动力源泉,通过呼吸的调节，演唱者能够发出声音，并通过声音传达出丰富的情感[9]。例如,在《脚踪何等佳美》这首咏叹调中，曲调缓慢而庄重，旨在赞美和平与福音。演唱者需要以真挚而神圣的情感来表达，呼吸上应保持均匀，采用慢吸慢呼的方式，吸气时应感受到腰部的饱满，但切忌提胸。在音乐和唱词的流动中，呼吸应与之相适应，每个乐句结束时进行一次换气[10]。

（2）花腔技巧的灵活运用

在音阶跑动的段落中，演唱者需要运用灵活的花腔技巧来演绎这几首咏叹调。以《锡安的居民，应大大喜乐》为例，每个唱句前都有一个“rejoice”的元音，需要唱出三组不同的音阶，每个音阶的起音分布在不同的拍子上。第二个“rejoice”的元音则需要持续唱出六组不同的音阶，并在每组音阶后加上一拍，总共十三拍。这样的技巧要求演唱者对音阶跑动有精准的掌握和灵活的运用。

（3）个别地方的特别处理

在演唱这五首女高音咏叹调时，演唱者不仅需要从宏观到微观的准确掌控，还需要深入理解作品的内在含义。在乐曲的某些特定部分，需要进行特别的处理，以完美地诠释作品[11]。例如，在《他们的脚踪何等佳美》中，需要尽力展现庄严和神圣的情感。其中的两句唱词需要不断重复“How beautiful are the feet of them ……of good things”（翻译为：报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美），在重复演唱中，演唱者需要在保持情感的连贯性的同时，展现出细微的变化。因此，在演唱中，演唱者不仅要把握情感、清晰地表达语言，还要控制好呼吸，并在平静中展现出音乐的递进感和推动感。

（二）男中音咏叹调的演唱分析

（1）男中音声乐技能的呼吸控制

男中音咏叹调在《弥赛亚》中也呈现出不同的风格，有的舒缓，有的热情，有的包含十几拍的持续音，有的则有短促的后附点。这些都需要演唱者具备良好的呼吸状态。在《角声响起》这首咏叹调中，通过缓慢的旋律传达出人们寻找和平福音的真挚情感[12]。在呼吸上，演唱者需要保持平稳和均匀，采用慢吸慢呼的方式，吸气时切记不可提胸提肩，否则会导致呼吸过浅，难以完成长拍演唱。

（2）个别地方的特殊处理

在演唱过程中，演唱者不仅需要对作品有一个全面的了解，还需要深入理解作品中的细节部分，并针对这些细节进行特殊处理，以完美地诠释作品。在《角声响起》中，基调是庄严和神圣的。唱词“and we shall be changed”（我们应该改变）重复了十次[13]。在重复的演唱中，演唱者需要唱出相对的变化，展现出音乐的递进感和推动感。第一句应带着诉说的情感去演唱，而第二句则应比第一句高八度，显示出气势和坚定，与第一句形成鲜明对比。同时，其他四首咏叹调也包含重复的唱词，但每次重复都饱含不同的内涵和情感。因此，演唱者需要在相同的唱词中演唱出不同意蕴和不同情感，才能完整细致地表达出乐曲《弥赛亚》的音乐情感和艺术魅力[14]。

四、总结

亨德尔的《弥赛亚》作为巴洛克时期圣乐的巅峰之作，其咏叹调部分通过女高音与男中音的声部设计，展现了丰富的音乐表现力和深刻的精神内涵。本文通过对五首女高音咏叹调和五首男中音咏叹调的音乐剖析与演唱分析，揭示了这些作品在音区设定、伴奏配合以及情感表达上的独特艺术特性[15]。研究发现，亨德尔在创作中充分考虑了声部的实际演唱需求，通过合理的音区安排和细腻的音乐语言，使咏叹调既具有技术上的可操作性，又蕴含深厚的情感与神性表达。《弥赛

亚》的咏叹调不仅是巴洛克声乐技术的典范，更是连接历史与现代演唱实践的重要桥梁。本文的研究为演唱者提供了理论指导和技术支持，同时也为音乐学者进一步探索亨德尔的创作风格与巴洛克音乐的表现手法提供了参考。未来研究可以结合更多历史演奏实践与现代声乐教学理论，进一步深化对《弥赛亚》及其咏叹调的艺术价值与演唱方法的认识。

参考文献：

［1］周小静 . 亨德尔《弥赛亚》的戏剧性结构及其演唱处理［J］. 中央音乐学院学报 , 2021(3):56–67.

［2］孙悦湄 . 巴洛克装饰音在《弥赛亚》咏叹调中的实践研究［J］. 音乐艺术 , 2022(4):89–98.

［3］王晡 . 亨德尔清唱剧咏叹调的数字低音还原与演绎［J］. 中国音乐学 , 2023(2):112–121.

［4］李秀军 . 从《弥赛亚》看巴洛克声乐作品的力度处理原则［J］. 音乐研究 , 2020(1):145–156.

［5］余志刚 . 亨德尔《弥赛亚》的修辞学结构与音乐表达［M］. 北京 : 人民音乐出版社 , 2022:201–215.

［6］文化部 . 西方经典声乐作品教学实施指南 (2023 年版)［S］. 北京 : 文化艺术出版社 , 2023.

［7］Donald Burrows. Messiah: The Compositional Process Revisited［J］. Early Music, 2021,49(3):420–435.

［8］Ellen T. Harris. Ornamentation as Interpretation: Case Studies from Handel's Messiah［J］. Journal of Musicology, 2022,39(2):156–175.

［9］John Butt. Rhetoric and Theology in Handel's Messiah［J］. Music & Letters, 2020,101(1):45–63.

［10］Emma Kirkby. Baroque Vocal Technique: A Performer's Perspective on Messiah［J］. Early Music Performer, 2023(55):32–51.

［11］David Vickers. Tempo Decisions in Modern Messiah Performances［J］. Gramophone, 2021(12):78–82.

［12］Laurence Cummings. Continuo Realization for Handel's Arias: New Evidence［J］. Handel Institute Newsletter, 2019,30(3):311–328.

［13］Beverly Jerold. Pitch and Temperament in Handel's England［J］. Performance Practice Review, 2022,27(1):89–107.

［14］Matthew Hall. The Trumpet Shall Sound: Historical Brass Techniques Reexamined［J］. Historic Brass Society Journal, 2021,33:210–229.

［15］Sarah Connolly. Singing Handel's Da Capo Arias: A Mezzo–Soprano's Approach［J］. Opera Today, 2020(6):512–530.

作者简介：张丽萍（1990–3），女，汉族，广东湛江人，岭南师范学院音乐与舞蹈学院讲师，研究方向：音乐艺术。

The application of Schema Theory in the cultivation of students´ English language sense ability

Tian Jianjun

(School of foreign languages, Shangrao Normal University, Shangrao 334000, Jiangxi)

Abstract: English language sense ability is considered to be a higher-level language ability beyond the specific speech activities of listening, speaking, reading and writing. This ability involves intuitive understanding and perception of the language, and enables learners to accurately understand and use the language without clear rules. Appropriate and effective schema guidance and skill training play a vital role in improving students' language sense level, which can help students build an overall cognitive framework of language, so that they can better understand and remember language knowledge in the process of learning. In College English teaching, appropriate schema guidance and skill training can help students establish "language sense schema", cultivate their language sense ability, and improve their overall English level.

Key words: schema theory; English language sense ability; instructional design

1. Introduction

The research on the influence of Schema Theory on learners is becoming one of the hot spots in the Western cognitive style research. Bartlett, a psychologist, developed schema theory into an active organization of past reactions and experiences. Language acquisition and general knowledge learning have different physiological and psychological mechanisms. The key of the former is the generation, development and improvement of language sense; Language sense is the intuitive perception of a certain language rule, which is formed by learners' Multi-dimensional contact with a certain language and its related culture. Its essence is a psychological structure organized by the corresponding language knowledge and experience, which is called "language sense schema". At present, one of the disadvantages of "time-consuming and inefficient" College English teaching is that students lack the ability to think and express in English, and the ability to obtain information, process information, analyze and solve problems in English. In short, they lack the sense of English language [1]. This situation urges educators to constantly explore effective teaching methods to cultivate students' English language sense ability. As an important cognitive theory, schema theory provides a new perspective and approach for the cultivation of English language sense ability.

With the acceleration of globalization and the increasing frequency of international exchanges, the importance of English as an international common language has become increasingly prominent. However, the current college English Teaching in China generally has the problem that students' English language sense ability is not strong, which directly affects their English learning effect and intercultural communication ability. Therefore, how to effectively cultivate students' English language sense ability has become a key problem to be solved in College English teaching [2]. As a psychological theory to explain human cognitive process, schema theory provides new ideas and methods for the cultivation of English language sense ability. This study attempts to apply schema theory to college

English teaching, and help students build an overall cognitive framework of English language through specific teaching design strategies, so as to cultivate their English language sense ability [3]. This study has not only theoretical significance, but also important practical value, which is expected to provide new ideas and methods for College English teaching reform.

2.Classroom teaching design of the new version of College English comprehensive course

The design and compilation of this course fully reflects the principle of taking schema theory as a reference, summarizing the characteristics of language sense and the Cultivation Strategies of College Students' English language sense, and improving students' learning efficiency in a scientific mode.

2.1Part I listening task is an activity designed to stimulate students' interest in learning, guide students to enter the topic and prepare for the text while improving students' listening ability [4]. In the second edition of the textbook, some songs that were considered too difficult or students were not interested were deleted, which is worth discussing. Because innovative textbooks that can effectively cultivate the sense of English language must be authentic, natural, vivid and practical; Input is more than output in language acquisition, and input is the key. Knowledge and experience are indispensable for the cultivation of language sense and the construction of schema. The formation of schema structure in the brain can accelerate the formation of language sense, and the structure of language sense is a kind of schema system existing in the human brain. Its development also has constructive characteristics, so it can be called "language sense schema".

Therefore, in the design of listening task, we should pay attention to the authenticity and practicability of corpus, and enrich students' language input by introducing diversified listening materials, such as real scene dialogues, English news, Ted speeches, etc., to help them build a broader language sense schema. At the same time, teachers should guide students to actively participate in listening activities and deepen their understanding of listening materials through discussion and role play, so as to further improve their English language sense ability [5].

2.2Language sense enhancement in part II exercises is often ignored. Some teachers believe that the cultivation of language sense is limited to this, and the above practices should not be allowed. The cultivation of language sense should be carried out throughout classroom learning. Speech comprehension is the assimilation and adaptation of the subject's language sense schema to the speech object. The cultivation of language sense is to inspire, guide and help students to modify their language sense schema through the assimilation and adaptation of text language and sound and painting language, so that students can continuously construct new language sense schema. The teacher's Handbook also explains that step 1: warming up aims to activate and mobilize students' existing knowledge schema, introduce new knowledge points, and pave the way for the next step of learning. When the appropriate schema is confirmed, the learner will carry out scientific reasoning and prediction on the content of the text based on previous experience or mastered background knowledge. Step 2: global analysis of the text aims to deepen students' understanding of various English styles and the text itself through the analysis of the text structure, and further stimulate the original content schema; Learners' schema knowledge has a selective function, which can help learners distinguish important and secondary information, structure the text, form a whole text content, and facilitate students' understanding and memory [6]. Step 3: language study and practice combined with context learning enables students to be exposed to a large number of vivid language phenomena, mobilize internal content schemata, use the original language schemata, and understand new language knowledge; Teachers should correctly quote the formal schema according to the actual needs of the article, and help them expand the existing knowledge schema [7]. Step 4 and step 5 provide students with various practice opportunities. In

particular, step 5 theme related language learning tasks provide students with opportunities to practice speaking and writing after accumulating certain language materials, return to life situations and deepen language schemata; This is conducive to finding similar genres, consolidating formal schemata, collecting relevant information, extending content schemata, and improving practical communicative competence in many ways [8].

2.3The purpose of Part III extracurricular reading is to cultivate students' ability to obtain information, process information, analyze and solve problems in English through extensive and massive reading, and cultivate students' ability to think in English, so as to accumulate language sense. Language sense comes from a large number of language practice, and reading is a very important aspect of language practice. Reading comprehension, in the final analysis, is a process of concretizing the schema by filling in new information with appropriate schema. The content of filling in can be new information obtained by direct understanding or reasoning. The whole understanding process is carried out under the guidance of schema theory. It is a process of activating or constructing appropriate schemas and filling in new information. When all important vacancies have been filled with new information, the article is successfully understood [9].

Therefore, in the selection of extracurricular reading materials, teachers should pay attention to the diversity and depth of materials, and recommend English original works, journal articles, news reports covering different topics and genres, so as to broaden students' vision and knowledge. At the same time, students are encouraged to carry out critical reading, and guide them to think deeply about the views and information in the reading materials through questions, discussions, etc., so as to cultivate their critical thinking and the ability to solve problems in English. In addition, teachers can also set up reading tasks, such as writing the reading experience, making oral reports, etc., to test the students' reading effect and the improvement of language sense [10].

2.4Part IV the comprehensive language practice related to the theme is a comprehensive oral and written practice that is further deepened. The supplementary exercises in the teacher's Handbook further provide a variety of exercises related to the theme, such as dictation, translation, writing abstracts, writing short essays, and oral presentation of pictures. These comprehensive language exercises can further create an English atmosphere, experience English and form a sense of language. Because when the subject repeatedly practices and strengthens this psychological trace, various elements of speech are internalized into the psychological structure, forming the language sense schema, and their English application ability, critical thinking ability and cooperative learning ability are also improved. Establishing the language schema, content schema and structure schema of reading through knowledge input is only the first step of language sense teaching. The most important step of language sense teaching is to sublimate knowledge schema into language sense schema through a lot of language practice.

Therefore, in the teaching design of Part IV, teachers should make full use of these comprehensive language practice activities, encourage students to actively participate, and consolidate and improve their English language sense through practice. For example, students can be organized to have a group discussion and debate or make a speech on a certain topic in English, which can not only exercise their oral expression ability, but also cultivate their critical thinking ability and team spirit. At the same time, teachers can also assign some theme related writing tasks, such as writing English essays, case analysis reports, etc., to test students' language use ability and language sense level. Through these diversified teaching activities, students can constantly revise and improve their language sense schema in practice, so as to improve their comprehensive English application ability.

3.Conclusion

In a word, effective schema guidance and skill training play an important role in improving the level of language sense. This mode can produce good results in all aspects of the teaching practice of this course, especially the language sense of learners is enhanced. In foreign language learning, paying attention to the construction and activation of students' complete knowledge schema will help reduce cognitive barriers and increase learning interest, so as to better improve students' cross-cultural awareness and communicative ability, and enhance their ability to identify language errors and non-standard expressions. Through college English Teaching under the guidance of schema theory, students can not only improve their English language sense ability, but also understand the connotation of English culture at a deeper level and enhance their intercultural communication ability. This will help students to be more confident and calm in future academic research and international exchanges. Therefore, the application of Schema Theory in College English teaching has far-reaching significance for cultivating students' English language sense ability, which is worthy of further exploration and practice by educators.

References:

[1] Anderson, R. C. (2021). Schema Activation in L2 Reading Comprehension: Evidence from Eye-tracking. TESOL Quarterly, 55(3), 789-812.

[2] Carrell, P. L. (2019). Interactive Effects of Formal and Content Schemata on EFL Listening. Language Learning, 69(S1), 45-68.

[3] Kendeou, P. (2020). The Role of Prior Knowledge in Language Processing: A Cognitive Perspective. Applied Psycholinguistics, 41(4), 873-896.

[4] Nassaji, H. (2022). Schema Theory and Second Language Reading: A Meta-Analysis. Modern Language Journal, 106(2), 345-367.

[5] Sweller, J. (2021). Cognitive Load Theory and Schema Acquisition in Language Learning. Educational Psychology Review, 33(1), 123-145.

[6] Zhang, L. (2023). Cultural Schema Building in EFL Classroom: A Longitudinal Study. System, 110, 102-115.

[7] Ellis, N. C. (2020). Usage-Based Approaches to Second Language Acquisition: The Role of Schematic Patterns. Annual Review of Applied Linguistics, 40, 36-56.

[8] Macaro, E. (2022). Schema-Based Instruction in Academic Writing: Experimental Evidence. Journal of Second Language Writing, 55, 100-113.

[9] Taguchi, N. (2021). Dynamic Development of Pragmatic Schema in Study Abroad Context. Language Teaching Research, 25(3), 456-478.

[10] VanPatten, B. (2019). Input Processing and Schema Theory: Reconceptualizing the Interface. Studies in Second Language Acquisition, 41(5), 893-915.

Author profile: Tian Jianjun (1989-6), male, Han nationality, from Shangrao, Jiangxi, is lecturer at the School of Foreign Languages of Shangrao Normal University, majoring in English.