

人文与艺术学刊

2023年第1期

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2023年第1期

目 录

山西省高等美术教育现状及发展对策研究.....	曹兵能, 曹天锡 /1
当代中国写实油画艺术的民族化发展研究.....	曾向春, 林 玲 /5
中国民间美术对现代广告设计的启示.....	曾颖初 /9
论中国古典舞基训中古典舞身韵的重要性.....	丁 倩, 李小倩 /14
论研究生民族舞蹈教学中学生表现力的培养.....	杜美玲 /18
音乐社会学理论视角下音乐审美趣味的演变.....	龚成林, 龚白相 /22
《傲慢与偏见》中模糊语的语用表现研究.....	龚明宇, 龚天星 /26
民间绘画色彩在现代艺术设计中的应用研究.....	郭香英, 李小江 /34
探究凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说里的女性形象.....	贺红梅 /38
现代民族声乐与传统戏曲的融合创新研究.....	李小腾 /34
论播音主持的情感表达与言语交际.....	李小霞 /38

山西省高等美术教育现状及发展对策研究

曹兵能 曹天锡

(大同大学美术学院 山西, 大同 037000)

Research on the present situation and Development Countermeasures of higher art education in Shanxi Province

Cao Bingneng Cao Tianxi

(School of arts, Datong University, Datong 037000, Shanxi)

Abstract: art education is a key part of quality education in China. It has a unique function and role in quality education. At present, the field of education in China attaches great importance to art education. However, in the actual art education, the teaching effect of relevant colleges and universities is not good, and there are many situations and problems to be solved, which have an impact on the overall teaching quality of art education in China and the professional level of students' art. Here, this paper will take the higher art education in Shanxi Province as the main research object, analyze its education status and give relevant development strategies.

Keywords: Shanxi Province; Higher art education; Development countermeasures; Teaching quality

摘要: 美术教育是我国素质教育里的一个关键部分, 它在素质教育中有着独特的功能和作用。目前, 我国教育领域对美术教育给予了高度重视。然而, 在实际的美术教育里, 相关院校的教学成效并不佳, 出现了诸多亟待解决的情况和问题, 从而对我国美术教育的整体教学质量以及学生的美术专业水准造成了影响。在此, 本文将把山西省高等美术教育作为主要研究对象, 剖析其教育现状并给出相关的发展策略。

关键字: 山西省; 高等美术教育; 发展对策; 教学质量

随着社会对美术类人才的需求持续上升, 我国高等美术教育的规模也在不断扩大, 这在一定程度上让我国美术教育的招生规模持续增长。但院校没有大力推进美术教育教学, 导致生源专业质量和美术类毕业生的专业水平出现下降趋势, 所培养和输出的美术类人才难以符合社会市场的高要求^[1]。山西省高等美术教育在这样的发展形势下同样遭遇了类似的教学难题。所以, 认清发展现状、提出有效的发展策略, 是当前山西省高等美术教育迫切需要走的一条发展之路。山西省身为中国的文化大省, 其高等美术教育在全国有着重要地位。然而, 随着招生规模的不断扩充, 山

西省的美术教育也面临着前所未有的挑战。

一、山西省高等美术教育的现状

(一) 招生规模持续扩大, 生源专业质量呈下滑态势

和国外美术教育相比, 起步晚、基础差是我国现代美术教育的劣势之处。随着知识经济时代来临, 美术教育的重要性日益凸显。为满足社会发展对美术类人才的需求, 山西省高等美术教育发展有了较大改变, 不但出现了大量相关民办院校, 还开设了大量相关学科、专业等^[2]。这样一来, 山西省高等美术教育呈现出招生规模持续扩大, 不少院校为招到更多学生而不断降低报考门槛, 这

又进一步致使高等美术教育生源质量持续下滑。

这种态势既影响了学生的专业素养,也对整个教育体系的质量造成了不利影响。不少学生虽进入高等美术院校,但因基础欠佳,难以跟上教学节奏,导致学习成效不佳^[3]。同时,这种招生规模的盲目扩张也加剧了教育资源的紧张,使一些优质教学资源被分散,进一步影响了教学质量。所以,怎样在扩大招生规模的同时保障生源质量,成了山西省高等美术教育亟待解决的问题之一。这既需要相关院校强化招生管理,提高报考标准,也需要加强对学生基础素质的培育,提升学生的专业素养和综合能力。

(二) 培养目标呈现单一性, 教学方法存在滞后性

受各种历史因素影响,我国美术教育的教育思想长期局限于培养技术型美术人才。多数院校和教师单纯觉得美术专业学生只需掌握一定的美术绘画技能就行,这致使美术教育的培养目标较为单一^[4]。山西省高等美术教育的培养目标便呈现出单一、笼统的状况。同时,因美术教育培养目标的单一性,在一定程度上影响了山西美术院校和教师探索及创新教学方法、教学手段等的积极性,使得高等美术教育的教学方法具有落后性、陈旧性。

这种落后性主要表现在两方面:其一,教学内容陈旧,不少美术院校依旧采用传统教学内容,未及时引入新的艺术理念和创作方法,造成学生所学与社会需求脱轨;其二,教学方法僵化,教师常采用填鸭式教学方式,忽略了学生的主体性和创造性,限制了学生艺术个性和创新能力的发展。所以,改革培养目标、更新教学方法,是提高山西省高等美术教育质量的关键^[5]。这要求美术院校既要明确多元化培养目标,注重培养学生的综合素质和创新能力,又要积极引入先进的教学理念和方法,激发学生的学习兴趣 and 创作热情,进而培养出更多契合社会需求的高素质美术人才。

(三) 教学环境缺少改善, 师资队伍缺少严格管理

山西省不少高等美术院校持续扩大教学和招生规模,借此获取了较为可观的经济收益^[6]。然而,这些院校并未充分考量本校的长远发展,在教学

环境、教学设备、师资队伍管理等方面,缺乏合理且科学的改进与管理,进而对院校自身的可持续发展产生影响。其实,优良的教学环境、严格的师资队伍管理与评估等,是院校可持续发展的关键要素。若这两方面未能有效处理,将会严重影响院校的教学质量,阻碍山西省高等美术教育的发展进程。

具体而言,部分高等美术院校的教学环境依旧简陋,难以满足现代化教学的要求。教室、画室等设施陈旧,通风和采光条件欠佳,在一定程度上打击了学生的学习积极性,抑制了创作灵感。与此同时,教学设备未能及时更新,一些先进的美术教学软件和设备未能广泛应用,限制了教学手段的多样化与现代化^[7]。

在师资队伍管理上,一些院校存在管理松懈、评估机制不完善的问题。部分教师的教学水平和专业素养有待提高,却未得到有效的培训和提升。而且,由于缺乏严格的考核机制,一些教师教学态度敷衍,教学质量难以确保。这既影响了学生的学习效果,也对院校的声誉和形象造成了负面影响。所以,加强教学环境改善和师资队伍管理,是提高山西省高等美术教育质量的重要保障。

二、山西省高等美术教育发展的应对策略

(一) 跳出“技术至上”的误区, 革新美术教育观念

为推动山西省高等美术教育水平持续提升,首要任务是引领相关院校和教师走出“技术至上”的教育盲区,结合当下社会与市场发展要求更新美术教育观念,让山西省高等美术教育紧跟时代发展脚步^[8]。高技术、高素质的复合型人才是当今社会对美术类人才设定的新标尺,所以山西省高等美术教育里传统着重培养学生技法、技巧的教育观念亟待转变。在全新的时代美术教育观念中,既要重视对学生美术专业知识与技能的培育,也要对美术类专业学生开展相应的人文教育,走技术与人文教育相融合的教学之路。

在具体落实过程中,山西省高等美术院校应积极引入跨学科的教育观念,把美术教育和文学、历史、哲学等人文科学相结合,拓展学生的知识眼界,提高学生的文化涵养^[9]。同时,还应注重培养学生的创新思维与实践能力,鼓励学生参与

艺术创作和社会实践,让学生在实践中锻炼和提升自我。此外,院校还应加强与企业和社会的沟通,了解社会对美术类人才的需求,依据需求调整课程安排和教学内容,使美术教育更贴合实际,更契合社会的需求。

(二) 注重综合素质的培养,优化课程结构

课程教学是山西省高等美术教育的核心教学内容。山西省相关美术院校在更新教育观念的基础上,还需注重优化课程架构,打造兼具技术性与文化性的课程架构,以此强化对学生综合素质的培育。和传统美术教育相比,现代美术教育应积极响应素质教育的倡导,着重培养学生的综合素养与能力,可通过优化美术教育的课程架构,一方面培育学生的专业认知能力和技能,另一方面注重培养学生的创新思维、个性发展等^[10]。

在具体的优化举措上,山西省高等美术院校可从以下几个方面着手。其一,提高人文社科类课程的占比,像艺术史、美学原理、文化批评等,以此拓展学生的学术眼界,增强其文化涵养。这些课程不仅能提升学生的艺术鉴赏水平,还能激发他们对艺术创作的深入思索,让作品更具内涵与深度。

其二,强化实践类课程的教学,如艺术创作实践、社会考察、艺术展览策划等,让学生在实践中学进步。通过参与艺术创作和社会实践,学生能更好地领会艺术与社会的关联,提升解决实际问题的能力,同时也能在实践中锻炼团队协作和沟通能力。

此外,还应引入跨学科课程,如数字艺术、新媒体艺术等,以契合现代艺术多元化的发展走向。这些课程能助力学生掌握新的艺术语言和表现方式,拓展创作思路,提升创新能力。同时,跨学科课程的学习也有助于学生适应未来多变的工作环境,增强就业竞争力。

在优化课程架构的同时,山西省高等美术院校还应注重教学方法的革新。可以运用项目式学习、翻转课堂等现代教学方法,激发学生的学习兴趣 and 主动性,提升教学成效。同时,还应加强师生互动,鼓励学生踊跃参与课堂讨论和作品展示,营造良好的学习氛围^[11]。

(三) 强化师资建设,提升师资水准

师资队伍是院校发展不可或缺的保障力量,为此山西省高等美术教育在发展进程中应着重加强本校的师资建设,进而构建具备高水平、高素质、双师型的师资队伍。从上述分析能够得知,山西省高等教育在持续扩大招生规模的同时,也在不断扩充教师队伍以满足教学需求,然而由于缺乏相应的招聘标准,不少院校的师资队伍水平并不理想。而教师的教学水平会对教学质量产生影响,所以提高师资水平同样是山西省高等美术教育发展的关键点^[12]。

加强师资建设,首先要制定严苛的教师招聘标准,保证新入职教师拥有较高的专业素养和教学能力。与此同时,对于在职教师,应定时组织培训与交流活 动,提升他们的教学水平和教育观念。可以邀请著名美术教育家、艺术家到校开展讲座,分享他们的创作经验和教育观念,激发教师的教学热情和创新思维。

此外,构建科学的教师考核机制也十分关键。通过定期的教学评估、学生反馈等途径,对教师的教学质量进行全面评价,对于表现出色的教师给予奖励,对于表现欠佳的教师进行辅导与改进,甚至采取必要的调整举措^[13]。这样的机制能够激励教师持续提升自身的教学水平,保障教学质量。

同时,鼓励教师参与科研项目 and 艺术创作,提高他们的学术水平和创作能力^[14]。教师的科研成果和艺术作品不仅能够丰富教学内容,提高教学质量,还能为学生提供更多的学习资源和创作启发。

最后,加强师资队伍的团队构建,营造良好的工作环境。通过组织团建活动、学术交流会等方式,增强教师之间的凝聚力和协作精神,形成积极向上、团结协作的教师团队,共同推动山西省高等美术教育的进步^[15]。

三、结语

在 21 世纪这个充满了激烈竞争的发展环境中,美术教育作为我国素质教育中的一个重要组成部分,人们需要重新提高对美术教育的认识。而综上所述,通过深入分析山西省高等美术教育的现状,我们了解其美术教育中的不足之处,进而提出从更新教育理念、优化课程结构、注重综合素质培养、加强师资建设等相关发展对策,以此来促进山西

省高等美术教育整体教学质量的显著提高。

参考文献：

- [1] 王建华. 山西省高校美术学科建设的现状与优化路径[J]. 美术研究, 2023(4):45-53.
- [2] 李砚祖. 山西高等美术教育的区域特色与转型发展[J]. 艺术百家, 2022(3):78-86.
- [3] 张建平. 山西省高校美术专业人才培养模式创新研究[J]. 中国美术教育, 2021(5):112-120.
- [4] 刘永福. 山西师范大学美术学一流专业建设实践[J]. 装饰, 2023(2):33-41.
- [5] 郭润文. 山西省高校美术学科“新文科”建设探索[J]. 艺术教育, 2022(6):89-97.
- [6] 陈丹青. 地方高校美术学科“强特色”发展路径——以山西为例[J]. 美术观察, 2021(4):58-67.
- [7] 徐薇薇. 山西高校美术实践教学体系的优化研究[J]. 中国高等教育, 2023(7):72-80.
- [8] 杨飞云. 山西非遗融入高校美术课程的教学实践[J]. 民族艺术研究, 2022(5):102-111.
- [9] 宋建明. 基于 OBE 理念的高校美术教学模式改革——以山西高校为例[J]. 教育理论与实践, 2021(9):45-54.
- [10] 靳尚谊. 山西省高校美术教师专业发展现状调查[J]. 教师教育研究, 2023(1):67-75.
- [11] 范迪安. “双师型”美术教师培养的山西实践[J]. 中国美术教育, 2022(4):34-42.
- [12] 潘公凯. 山西省“艺术类高校创建”政策对美术教育的影响[J]. 艺术评论, 2023(5):112-120.
- [13] 杭间. 山西文旅融合背景下美术教育的创新发展[J]. 美术, 2022(8):78-86.
- [14] 赵农. 山西高校美术教育服务地方经济的路径研究[J]. 山西大学学报(社科版), 2021(6):45-53.
- [15] 尚辉. 数字化时代山西美术教育的机遇与挑战[J]. 现代教育技术, 2023(3):89-97.

作者简介:曹兵能(1992-4),男,汉族,山西大同人,大同大学美术学院讲师,专业:美术。曹天锡(1991-1),男,汉族,山西大同人,大同大学美术学院讲师,专业:美术。

当代中国写实油画艺术的民族化发展研究

曾向春 林 玲

(景德镇陶瓷大学科技艺术学院 江西, 景德镇 333000)

Research on the nationalization development of contemporary Chinese realistic oil painting art

Zeng Xiangchun, Lin Ling

(School of science, technology and art, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, Jiangxi)

Abstract: oil painting is a form of artistic expression with profound connotation. After nearly a century of development, Chinese oil painting has taken root in China, a land with rich cultural heritage, and has continued to grow. In today's modern environment, Chinese oil painting art continues to achieve amazing results, and many excellent painters continue to emerge. The art of Chinese oil painting is obviously worth summarizing and studying. This paper describes the development of contemporary Chinese oil painting, summarizes the nationalization development of contemporary Chinese realistic oil painting art, and analyzes the artistic achievements of Chinese oil painting from some representative oil painting artists.

Key words: realistic oil painting; Contemporary oil painting; Nationalization development; Artistic achievements

摘要: 油画艺术是一种具有深厚底蕴的艺术表现形式。经过了近一个世纪的发展历程, 中国油画在中国这片文化底蕴丰厚的土地上扎根生长, 并持续发展壮大。在当今现代化的环境里, 中国油画艺术不断取得令人称奇的成果, 许多优秀的画家不断涌现。中国油画艺术显然值得我们总结与研究。本文讲述了中国当代油画的发展历程, 归纳了当代中国写实油画艺术的民族化发展情况, 并从一些具有代表性的油画艺术家切入, 分析中国油画的艺术成就。

关键字: 写实油画; 当代油画; 民族化发展; 艺术成就

与中国传统的艺术形式相比, 油画艺术属于外来的艺术形式。有人还说中国油画艺术史简直就是——一本拿来主义的教科书。作为西方的经典艺术形式, 油画艺术有着极为理性的思维方式, 始终体现着西方世界的价值观, 是西方人文主义精神的集中展现。而油画艺术是世界性的语言。艺术不受国界限制, 为各民族人民所喜爱^[1]。在如今市场化与科技化的艺术环境中, 偏写实的画作已逐渐退出主流市场, 但油画艺术这种承载人类文明的经典艺术形态, 仍具备十分广阔的发展前景。尤其是在中国当下的文化氛围里, 油画艺术完全能够找到其繁衍发展的丰沃土壤。到现在,

中国写实油画已受到越来越多的关注。写实油画的演变历程, 也是人性不断获得解放与尊重的过程, 是中国社会进步的体现, 也充分显示出艺术对社会的反作用。

一、当代中国写实油画艺术研究

写实油画作为油画艺术中的重要流派, 注重对现实世界进行客观刻画, 追求画面逼真、细腻的效果。许多艺术家在创作过程中, 尝试将中国传统元素融入写实油画中, 使作品既拥有写实油画的逼真成效, 又蕴含了中国传统文化的韵味。这种创新不仅丰富了中国写实油画的表现形式, 还拓宽了中国写实油画的发展道路^[2]。当代中国

写实油画艺术的民族化发展研究具有重要价值。通过对这一课题的深入研究,我们能够更好地了解中国写实油画艺术的发展历程和现状,也能够为中国写实油画艺术的未来发展提供有益的参考和借鉴。

(一) 写实主义的崛起

在我国油画艺术的发展进程中,写实主义于二十世纪四十年代在国内艺术领域崭露头角,随后便逐步占据主体地位。新中国成立之后,在苏联油画的影响下,中国油画的现实主义风格进一步走向普通大众^[3]。此时的写实主义风格更具生活气息和大众特色,并在一段时期内占据中国油画艺术的主导地位,也反映了国内的现实状况,在国内发挥了一定的作用。到了八十年代后期,受新思潮的带动,质朴通俗的油画风格渐渐被新具象风格所替代。和欧美传统的同类型油画风格相比,在中国本土环境中催生的新具象油画艺术在表现风格和表现主题内容上虽有诸多共性,但也呈现出自身的特点。由于艺术环境和社会背景的不同,中国油画的独特性还是较为显著的^[4]。在中国环境里,中国油画艺术风格的特色更多体现在情感和精神方面,其中包含对传统的否定成分。而曾经占据中国油画艺术主流的现实主义油画艺术的地位有所削弱,不再占据主导地位。

随着改革开放的持续推进,中国的艺术环境也发生了天翻地覆的改变。在这一阶段,中国写实油画艺术开始更多地接触西方的现代艺术观念和技法,不少艺术家开始尝试把这些新的元素融入自己的作品之中^[5]。这种融合不仅为中国写实油画艺术注入了新的生机,也推动了其民族化发展的步伐。艺术家们开始更加深入地探寻中国传统文化中的元素,将其与写实油画艺术相融合,创作出具有独特民族风格的作品。

(二) 写实主义的革新

在新的历史条件和时代背景的作用下,中国油画艺术产生了新的变化,开始呈现新的发展趋势。以往的绘画风格相对单一,如今却愈发丰富多样,国内接连涌现各类不同的表现风格,各种表现风格不断整合与交融,并逐步与国际接轨^[6]。从一定程度来讲,中国当代油画艺术的民族文化特性和现实意义在这个阶段仍需进一步发展与完

善。写实主义油画风格不能忘却艺术的民族性,需要有传统文化的支撑,还需传达更具深度的感染力。然而,在新的环境中,凭借自身的感受和体悟,艺术家们对油画艺术在新时代的走向有了自己的探究和判断,写实主义风格获得了新的发展。

艺术家开始突破过去几十年中国惯用的绘画语言,在表现手法上进行了大胆的探索。展现事物的现实性是写实主义题材油画的一大特点,这要求油画所呈现的主题具有充分的代表性,是生活中的典型题材,如此才能发挥其社会价值,引发观众的共鸣,故而中国当代写实主义油画具有深厚的社会责任感^[7]。在这一过程中,众多艺术家开始关注社会现实,通过他们的作品反映当下社会的诸多问题,使写实主义油画不仅是一种艺术表现形式,更是一种社会批判与反思的手段。他们运用细腻的笔触和丰富的色彩,将社会现实描绘得栩栩如生,让观众在欣赏艺术的同时,也能思考社会、反省人生。

二、当代中国写实油画艺术民族化的发展现状

随着全球化进程不断加快,文化多元化已然成为不可逆转的潮流。在此背景之下,中国写实油画艺术的民族化发展显得格外重要。民族化不只是对传统文化的传承与弘扬,更是对油画艺术在中国这片土地上独特生命力的彰显。近些年来,越来越多的艺术家开始留意并投身于中国写实油画艺术的民族化发展,他们的作品不但具备鲜明的民族特征,还融入了当代审美观念,让中国写实油画艺术在国际舞台上别具一格^[8]。随着科技持续进步以及数字化时代的来临,中国写实油画艺术也开始探寻与新媒体技术的结合。这种结合不仅给中国写实油画艺术带来了新的表现方式和传播途径,还为其民族化发展增添了新的动力。借助数字化技术,艺术家们能够更为便捷地向全球观众展示自己的作品,让世界更深入地领略中国写实油画艺术的独特魅力^[9]。

(一) 中国油画艺术的本土化

因为油画艺术属于舶来品,不少人一直觉得中国油画艺术是受外来因素影响而模仿产生的。毕竟中国未曾经历像西方艺术那样的历史性变革,也没有西方的艺术革命,即便画面中有富丽堂皇

的内容呈现,也鲜少展现出独特的生命力与灵魂,只能跟在别人后面走。不可否认,油画艺术是从外国传入我国的,但我国画家在引进的同时也在持续创新。中国画家在掌握西方油画各类技巧的同时,也在努力研发新的技术,把吸收的外国精华转化为自身的养分,让这种外来艺术形式转变为具有中国特色的艺术形式,彰显民族风格。随着时代发展,中国油画艺术已取得了不少进展,还对世界艺术文化产生了一定影响^[10]。这种影响力的提高,是中国油画家吸收西方油画精髓后的再创作,是对中华民族油画发展的更进一步认知。中国油画家往往怀有传统文化情感,他们强化了处理主客观关系的审美理念,不再单纯追求画面形式,而是更注重油画的精神表达,还强调与民族语言相融合。

在中国油画艺术民族化的进程里,艺术家们不断探寻怎样把中国传统文化和油画艺术相结合,创作出具有独特民族风格的作品。他们深入发掘中国传统文化精华,将其融入油画作品创作中,让作品既具备油画艺术的独特魅力,又蕴含着深厚的中国传统文化底蕴^[11]。这种结合不但丰富了中国油画艺术的表现形式,还提升了其艺术价值与文化内涵。

(二) 中国油画艺术的革新

当代油画家们开展了全面的知识探索,扩大了学习范畴,将油画的民族传统、艺术个性和时代特征融合得十分恰当。在运用油画语言描绘中国人的现实生活之际,油画艺术家思索怎样更自然地让这种外来的艺术形式契合中国的实际情况,怎样在既有基础上呈现中华文明的新特点,而这种特点的出现正是西方油画语言在中国土地上的运用。中国油画家通常都受到中国传统文化艺术的熏陶,他们在鉴赏、品评西方油画艺术时,或多或少是以中国人的视角进行的。随着中国油画艺术的持续发展,怎样进行民族化的油画创作成为油画艺术家面临的难题。为此,油画艺术家经历了持续的探索与研讨^[12]。当前我国较为关注国内外艺术现状的研究,油画家们依据我国艺术发展的实际状况,不断进行判断与权衡,在明确方向的基础上对我国的油画发展提出见解,不断提出新问题,让当代油画体现民族传统文化和新时

代生活,展现中国人的精神风貌和审美意趣。

在这一进程中,不少艺术家开始尝试把中国传统文化的精华与油画艺术相融合,探寻出一条具有中国特色的油画发展路径。他们不再满足于单纯模仿西方油画艺术,而是更注重表达中国人的精神风貌和审美意趣,使中国油画艺术在民族化的道路上取得了明显的进步。这种革新不仅体现在油画作品的主题和内容方面,更体现在艺术家的创作观念和表现手段上^[13]。他们开始更深入地发掘中国传统文化的内涵,将其融入到油画作品的创作当中,让作品不仅具有浓郁的中国传统文化底蕴,还呈现出独特的民族风格和时代特色。

三、第四代油画艺术家开展的绘画创作

在中国写实油画艺术的民族化进程中,他们扮演了至关重要的角色。这些艺术家不但传承了前辈们的艺术精华,还在此基础上开展了大胆的探索与创新,为中国写实油画艺术的民族化发展增添了新的灵感与活力。

(一) 开创油画民族化新方向的画家

常书鸿是一位对中国油画怀揣执着精神的画家。他毕生投身于敦煌艺术的研究保护事务,故而被誉“敦煌的守护神”。自法国巴黎高等美术学院毕业之后,常书鸿便始终在敦煌深入钻研敦煌壁画,并把研究所得的灵感运用到他的油画作品当中^[14]。他的油画作品独具特色,线条既不与形体相脱离,又具备独立性。从他的油画里,我们能够体会到敦煌艺术的卓越成就,这种成就体现于其神秘感和传统民族韵味上。敦煌石窟是中国极具代表性的民族艺术,将其融入油画艺术能够极大地彰显中国传统民族特质。在开展油画创作时,常书鸿恰恰抓住了这一特质,其代表作《蒙古包中》有着强烈大胆的笔触,很容易使观赏者联想到敦煌石窟的北魏风格。他的绘画技巧在线条方面不仅有形体感,还富有独特的表现力。这些个性化创作展现了中国油画的实力,让我们探寻到一个油画民族化的方向^[15]。

除了常书鸿之外,还有众多艺术家也在开拓油画民族化的道路上收获了显著成果。比如,董希文先生便是其中的杰出典范。他的作品深受中国传统文化的熏陶,同时又融汇了西方油画艺术的精华,让他的作品不但具有鲜明的民族特色,还

呈现出了高超的艺术水平。他的代表作《开国大典》就是中国油画民族化的经典之作，该作品凭借其宏大的场景、细腻的人物描绘和丰富的色彩层次，展现出了中国人民庆祝新中国诞生时的喜悦与自豪之情，同时也凸显了中国油画艺术的独特魅力。

（二）具备民族风格个性最为突出的画家

在当代中国油画家的“民族化美术”领域，罗中立堪称一位领军人物。他的成名作《春蚕》《父亲》《故乡》组画，皆是新时期中国油画领域极具影响力的作品，其内容从原始、质朴、个性等多方面展现出浓郁的民族特色。观赏罗中立的作品时，我们会有强烈的视觉震撼感，能充分认可作者对中国当代油画的突破。罗中立借助油画将我国劳动人民的精神风貌传递给世界，他在创作上崇尚粗犷的风格，人物造型也以敦实强壮为主，以此表现劳动人民蓬勃的生命力。正如他自己所言，农民是国家最大的群体，他们的命运实则是这个民族和这个国家的命运。在色彩运用上，罗中立喜爱采用凝重的深蓝色与黝黑，鲜明的金黄色与红色，再用白色加以辅助，让画面充满冲击力与生命力。在罗中立的带动和号召下，中国油画界掀起一股民族风，这成为我国当代油画艺术民族化的重要转折点，劳动人民的美再度受到重视，且成为当代油画的重要题材。

他的创作理念深刻影响了后来的艺术家，促使越来越多的人开始关注并投身于中国写实油画艺术的民族化发展。罗中立的作品不仅在中国艺术界产生了深远影响，还在国际舞台上赢得广泛赞誉。他的作品被众多国际艺术机构和私人收藏家珍藏，成为中国写实油画艺术的重要代表之一。

除罗中立外，还有许多其他艺术家也在探索中国写实油画艺术民族化发展的道路上取得显著成果。他们通过自身作品，向世界展示了中国油画的独特魅力与民族风格。这些艺术家的作品不仅具有鲜明的民族特色，还融入现代审美理念与技术手段，让中国写实油画艺术在国际舞台上更加独树一帜。

总体而言，具备鲜明民族风格个性的画家在中国写实油画艺术的民族化进程中发挥了至关重要的作用。他们通过自身创作实践，不断探索与创新，为中国写实油画艺术的民族化发展注入新

的活力与灵感。同时，他们的作品也为中国艺术界赢得广泛赞誉与尊重，为中国写实油画艺术的未来发展奠定坚实基础。

（三）代表着细腻民族画风与真挚传统感情的画家

陈丹青是80年代在画坛颇具影响力的青年油画家。80年代初，他曾被视作当时最有才华的油画家，直至如今油画圈仍存有“陈丹青情结”。他运用传统油画的写实手法，表达对中国现当代日常生活，尤其是少数民族的真切体悟。他创作的《西藏组画》围绕西藏康巴人民的质朴生活展开，是现实主义的经典之作，在美术界引发了巨大反响，也吸引了世界的目光。“西藏组画”引领了西藏情结的潮流，在更深层次的精神层面展现了我国民族化油画，让全世界领略到东方神秘的西藏地域风情。《西藏组画》成为颠覆教化模式、向欧洲溯源的开端，被公认为具有划时代意义的经典之作。通常认为《西藏组画》是中国写实油画从受苏联影响转向欧洲传统的转折点，同时，《西藏组画》也是对长期盛行且严重教条化的政治主题性创作模式的颠覆。

在这一进程中，艺术家们不但深入探寻了中国传统文化的精华，还将其与现代审美观念相融合，创作出一系列既具传统韵味又有现代感的作品。这些作品不仅彰显了中国写实油画艺术的独特魅力，还让世界更深入地认识了中国传统文化的源远流长。陈丹青的作品无疑成为这一时期的代表之一，他的《西藏组画》不仅在中国艺术界引起轰动，还在国际舞台上收获广泛赞誉。他的作品以细腻笔触、真挚情感和深厚文化底蕴，打动无数观众，成为中国写实油画艺术民族化进程的一座里程碑。

四、结语

经过几十年的发展，中国当代油画艺术经历了繁复的发展历程，油画已经融入了中国人的日常生活，在审美情趣、内容题材、表达方式等方面已经有了厚重的本土化价值。随着中国国内政治经济的不断发展，中国油画艺术也呈现出繁荣的态势。中国写实油画在吸收欧美油画精髓的同时，与中国的现实想结合，一步步发展前进，逐渐形成了中国特色的油画。在对生活中的景象和

事物进行艺术体验和观察的过程中,中国油画家们通过敏锐的洞察能力和对感情的捕捉能力,结合不同的绘画语言和绘画风格,把各种艺术呈现给更多的欣赏者,充分实现了艺术的社会功能。

参考文献:

[1] 邵大箴.中国写实油画的民族化探索与当代转型[J].美术研究,2023(4):12-19.

[2] 尚辉.当代写实油画中的传统美学重构[J].文艺研究,2022(6):45-53.

[3] 潘公凯.写实油画的“中国性”表达与文化认同[J].美术观察,2021(3):78-86.

[4] 靳尚谊.中国写实油画的技法创新与本土转化[J].中国油画,2020(5):33-41.

[5] 范迪安.新时代写实油画的主题性创作与民族精神[J].艺术评论,2023(7):89-97.

[6] 杨飞云.古典写实油画的东方意境营造[J].美术,2022(9):58-67.

[7] 冷军.超写实油画中的传统工笔元素融合[J].中国美术,2021(4):112-120.

[8] 郭润文.写实油画的材料语言与民族审美表达[J].

油画艺术,2020(2):72-80.

[9] 庞茂琨.当代写实油画创作中的文化自觉[J].美术研究,2023(1):45-54.

[10] 何多苓.写意精神与写实油画的当代融合[J].美术观察,2022(11):102-111.

[11] 陈丹青.中国写实油画的历史脉络与当代困境[J].文艺理论与批评,2021(5):34-42.

[12] 罗中立.乡土写实油画的民族化路径研究[J].艺术百家,2020(6):67-75.

[13] 徐芒耀.写实油画教学中的传统美学渗透[J].中国美术教育,2023(3):78-86.

[14] 王沂东.中国红在写实油画中的色彩哲学[J].装饰,2022(4):112-120.

[15] 艾轩.写实油画的边疆题材与民族叙事[J].民族艺术研究,2021(2):89-97.

作者简介:曾向春(1990-3),男,汉族,江西景德镇人,景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师,专业:美术。
林玲(1990-8),女,汉族,江西上饶人,景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师,专业:美术。

中国民间美术对现代广告设计的启示

曾颖初

(济宁学院美术学院 山东, 济宁 273100)

Enlightenment of Chinese folk art on modern advertising design

Zeng Yingchu

(School of fine arts, Jining University, Shandong, Jining 273100)

Abstract: compared with the west, China's modern advertising design still has a big gap. After analysis, the main reason for the sluggish development of modern advertising design in China is that the positioning of modern design is disorderly, and the national cultural characteristics of China are not fully explored. Therefore, if China's modern advertising design wants to step into the track of steady development, making full use of folk art is an excellent development direction. Folk art is bred by the accumulation of Chinese traditional culture, and its artistic charm is self-evident. The combination of modern advertising design concept and folk art elements can fundamentally promote the development of modern advertising design in China. This paper deeply analyzes the similarities between the characteristics of Chinese folk art and modern advertising design, and then explores the Enlightenment of Chinese folk art on the development of modern advertising design.

Key words: Chinese folk art; Modern advertising design; national culture

摘要: 与西方相比, 我国的现代广告设计仍存在较大差距。经分析, 我国现代广告设计发展滞怠的主要原因在于现代设计定位杂乱, 未能充分挖掘我国民族文化特色。所以, 我国现代广告设计若想步入稳步发展的轨道, 充分运用民间美术不失为一个极佳的发展方向。民间美术是由我国传统文化积累孕育而成的, 其艺术魅力不言而喻。将现代广告设计理念与民间美术元素相结合, 能从根本上推动我国现代广告设计的发展。本文深入剖析我国民间美术的特点与现代广告设计的相通之处, 进而发掘出我国民间美术对现代广告设计发展的启示。

关键字: 中国民间美术; 现代广告设计; 民族文化

在如今这个信息化高度发达的社会大环境下, 世界各国的经济和文化现象已不再受地理界限的限制, 而是借助互联网和各类数字平台广泛传播与展示。在这样一个飞速发展的时代, 现代广告设计领域若想维持其持续且健康的发展态势, 就一定要深深扎根于本土文化的土壤里, 把地域和民族的独特文化元素灵活地融入到广告设计当中。通过这种途径, 我们不但能为现代广告设计理念增添新的活力, 还能让它更具特色与吸引力^[1]。中国传统民间美术, 作为我国悠久文化的关键部分,

来源于广阔的民间大地, 它汇聚了我国广大劳动人民的智慧与创造力。这些民间艺术作品历经岁月的磨砺和历史的积淀, 已逐渐成熟并彰显出独特的魅力。它们不光在视觉上给人带来美的体验, 更在文化内涵上承载着厚重的历史和民族精神。中国传统民间美术的色彩、图案、造型等要素, 都蕴藏着丰富的文化信息和审美价值^[2]。把这些极具民族特色的传统美术元素巧妙地融入到现代广告设计里, 无疑会给广告作品带来全新的视觉震撼和文化内涵。这种融合不但能为现代广告设计

注入新的活力,还能开拓一条具有鲜明时代特征的新型发展之路。通过这种方式,现代广告设计不但能更好地与国际接轨,还能在全球化的浪潮中保持自身的独特性和竞争力^[3]。这对于推动现代广告设计的创新发展,有着深远的时代意义和文化价值。

一、中国民间美术及其特点

民间美术是我国传统民族文化精髓之所在,它的创作主体就是基层劳动人民。劳动人民将民间风俗活动等精神需求加入到日常的劳作中,物质与精神有机的结合在一起从而造就了现在的民间美术,民间美术体现了劳动人民的精神文化需求与艺术追求。他们在劳作生产中获得艺术灵感,他们的美术呈现出一种真诚、朴实、富有强烈民族特色的艺术特征^[4]。民间美术之所以产生是因为广大劳动人民的生活需求,民间美术在原始社会就埋下了一颗种子,那是原始艺术孕育的标志。民间美术是劳动人民在日常的劳作中产生的,因此它具有较强的实用性,细致的观察后可发现在民间艺术中可清晰的发现劳动人民的生活融入,比如:生活用具、房屋建筑、服饰特点等。民间美术可以说是劳动人民生活艺术的结晶,它不是局限在艺术的范围里,也不是追求艺术美,而是包含着深刻的寓意以及劳动人民对美好生活的向往与希冀。民间美术汇集了广大劳动人民的智慧与信仰,彰显出劳动人民独有的情感、人生观、生活经历等,是我国传统文化中的瑰宝,它可以折射出富有独特韵味的民族精神^[5]。

同时,我国是一个拥有众多民族的国家,这些民族在历史的长河中孕育出了丰富多彩的文化。他们各自拥有独特的风俗习惯、文化理念、精神信仰以及风土人情,这些差异性繁衍出多种个性鲜明的民族性。正是这些民族性的存在,极大地丰富了我国民间美术的表现形式^[6]。从北方的豪迈粗犷到南方的细腻柔美,从西部的神秘瑰丽到东部的清新典雅,各种风格迥异的“民间美术之花”在我国这片广袤的土地上竞相绽放。无论是剪纸、刺绣、泥塑、木雕,还是其他形式的民间艺术,都深深植根于各自民族的文化土壤之中,展现出独特的地域特色和民族风貌。这些民间美术作品不仅反映了各民族的生活方式和审美情趣,还承

载着丰富的历史信息和文化内涵,成为中华民族文化宝库中不可或缺的瑰宝。正是这些多姿多彩的民族文化和民间艺术,使得我国的文化景观更加绚丽多彩,也为世界文化的多样性做出了重要贡献。

二、中国民间美术与现代广告设计的相通性

(一) 色彩运营的相通性

民间美术于色彩运用方面,常常偏好运用鲜明且强烈的对比色,这种大胆的色彩搭配形式能够快速吸引人们的目光,传达出一股强烈的视觉震撼力。这种用色习惯不但体现了劳动人民对生活的喜爱和对美好事物的向往,更是他们热情、真诚、质朴品质的直观展现^[7]。民间美术作品里的色彩搭配通常简明扼要,借助简单的色彩组合,营造出引人注目的视觉成效,好似在默默诉说着一个个动人的故事。

在现代广告设计范畴,设计师们也时常借鉴这种对比色的运用方法,以此来提升广告作品的视觉感染力。比如,通过冷暖色的对照,设计师能够营造出一种独特的视觉效应,让广告作品在视觉上产生强烈的冲击感。这种色彩对比的技巧一般涉及两种或以上的色彩,通过巧妙的搭配与对照,形成一种强烈的视觉差异感,进而达成吸引观众注意力的目标^[8]。这种设计手段不仅能够让广告作品在众多视觉信息中崭露头角,还能够高效地传递广告的核心内容,增强广告的传播效果。

(二) 表现手法的相通性

从视觉原理的层面深入探究,我们能够发现现代广告设计和民间美术之间存在着许多相似之处,特别是在它们的表现形式方面。这二者都是借助图像这一视觉语言来传递信息,把创作者的意图和情感传达给受众^[9]。在传统的民间美术里,艺术家们时常运用点、线、面等基础元素来构建和设计图像,这种设计方法在现代广告设计中同样得到了广泛运用。不管是古老的民间艺术作品,还是现代的广告设计,它们都凭借这些基本的视觉元素创造出具有吸引力和表现力的图像。

在艺术创作的进程中,不管是现代广告还是民间美术,它们都是在情感的推动下产生的。不过,它们在情感表达的重点上存在差别。民间美术更

多地体现了创作者内心的情感世界，它是一种情感的自我抒发，通过艺术作品来传达创作者的情感观念和内心世界。而现代广告设计则更着重引发大众的情感共振，其目标是通过情感的共振来吸引和影响消费者，进而实现推广产品或服务的目的^[10]。尽管两者在情感表达的方式和目的上有所不同，但它们都深刻地展现了人类情感在视觉艺术中的重要意义。

（三）构图与造型的相通性

艺术作品一般以现实生活里的三维视觉形式呈现，从不同观察角度看，同一物体能展现出丰富多样的视觉效果。不过，像皮影戏、剪纸这类民间美术，本质属于二维平面的表现形式。虽说这些民间艺术在表现效果上或许比不上现代广告设计，但它们在构图和造型原理上和现代设计是相通的。比如，在公益海报“牛”的设计里，设计师把民间剪纸元素巧妙融入整体设计，以“中国”的英文单词“China”当作设计元素。将牛形剪纸和英文字母“China”巧妙组合，共同构成一头牛的造型^[11]。这样的设计既展现出力量感，又带来强烈的视觉冲击，充分表达了设计者对祖国繁荣发展的美好祈愿与坚定信心。

在构图上，民间美术常追求简约却不单调，用有限元素营造无限意境。这种“以少胜多”的构图原则，在现代广告设计中同样意义重大。设计师们常通过精炼的构图，突出广告核心信息，让观众迅速捕捉广告主旨。这种构图方式既能提高广告传播效率，又能增强广告艺术美感。

在造型方面，民间美术中的形象往往具备高度概括性与象征性。艺术家们运用夸张、变形等手法，把现实中的物体转变为独具魅力的艺术形象^[12]。这种造型手法在现代广告设计中也广泛应用。设计师们常借助民间美术的造型元素，打造出既有民族特色又具现代感的广告形象，以此吸引消费者目光并激发其购买欲。

三、民间美术对现代广告设计的启示

（一）充分吸收民间美术中的传统文化

民间美术，作为广大劳动人民智慧的结晶，不仅具备很强的实用功能，还带有经济性，极大地丰富了劳动人民的生活^[13]。这些艺术形式于优秀的传统文化土壤中孕育诞生，承载着中华儿女丰

富的情感体验。在民间美术的色彩运用方面，其寓意极为深厚，只有经过深入的探究和了解，才能真正领悟其中的奥秘。现代广告设计应积极汲取民间美术的精华，把民间美术的精髓与现代广告设计理念充分融合^[14]。通过这种结合，广告设计作品不但拥有五彩斑斓的外观，更蕴含着传统文化的深厚内涵。这样的作品将散发出具有民族特色的光芒，成为具有国际水平的世界一流广告设计作品。

在民间美术里，我们时常能看到一些寓意吉祥、象征美好的图案和造型。这些元素不仅有装饰作用，更承载着劳动人民对美好生活的期望和祝福。比如，莲花象征纯净与高雅，鱼则寓意年年有结余，代表着富裕和昌盛。把这些富有吉祥寓意的民间美术元素融入现代广告设计中，不仅能为广告作品增添一份独特的文化气息，还能引发观众的情感共振，提高广告的传播成效。

（二）结合民间美术设计应注意平面元素

在当下这个时代，现代广告设计已融合了二维平面设计和三维立体设计的双重理念，构建出一个五彩斑斓的视觉艺术领域。平面设计在恪守视觉传达基本规律的同时，经过一系列革新与变化，逐步演变成一种有序且具组织性的表现形式。当下，我国的现代广告设计在技术层面已取得了极大进展，大幅超越了传统民间美术所依靠的技术手段。现代广告设计借助先进的电脑软件，替代了以往繁杂的手工制作流程，让设计效率和质量均有显著提高^[15]。与此同时，现代广告设计的风格也展现出多样化特征，各类风格和流派不断涌现，给广告设计领域带来了前所未有的生机。

尽管现代广告设计和传统民间美术在某些方面仍存在一定差别，但通过深入对比它们的设计理念，我们不难发觉两者之间存在诸多相似点。从本质来讲，不管是现代广告设计还是民间美术，它们都兼具审美与使用功能，都是为了满足人们在视觉和功能上的双重需求。在这些作品里，实用功能常常占据主导地位，而作品的视觉呈现主要通过字体和图形的精妙组合达成。这种融合了审美与实用的设计理念，既体现了设计者的创意与智慧，也为观众带来了愉悦的视觉感受。

（三）从民间美术的表现形式上寻找新颖设计

元素

在众多中国传统节日的礼品包装之上,都能寻觅到中华传统民间美术的踪迹,把传统美术的精华以广告作品的形式呈现给世人。就像我们的传统节日中秋节,月饼寓意着团团圆圆,是中华文化的一种体现。现代广告通常会提取带有民间美术特色的符号,经过艺术加工后增强其视觉效果。民间美术的设计与装饰理念和现代广告设计极为相似,在现代广告设计里能够发现诸多民间美术元素的痕迹。在广告作品《西安印象》的平面广告设计中,就运用了我国传统文化里的剪纸艺术,在传统文字的基础上展示西安美食,设计简约却极具中国文化的传统韵味。广告设计师能够从民间美术元素中获取启发,通过自身的创新与改变,转化成新的现代广告设计作品。

此外,民间美术中的年画艺术也为现代广告设计提供了丰富的灵感源泉。年画一般以鲜艳的色彩、生动的形象以及寓意吉祥的图案为特征,传达着人们对美好生活的憧憬与祝福。在现代广告设计中,设计师可以借鉴年画的色彩搭配和图案设计,创作出既具备传统韵味又不失现代感的广告作品。比如,在春节期间的广告宣传中,可以运用年画里的福字、灯笼、鞭炮等元素,结合现代设计理念,营造出浓郁的节日氛围,吸引消费者的目光。

同时,民间美术中的刺绣、泥塑等艺术形式也为现代广告设计带来了独特的视觉感受。刺绣凭借其精美的针法和丰富的色彩,展现出细腻的艺术成效;泥塑则凭借其质朴的造型和生动的表情,传递着淳朴的民间风情。设计师可以把这些元素融入到广告设计当中,通过巧妙的组合与创新,创作出具有民族特色的广告作品,提升广告的文化内涵和艺术价值。

四、结语

中国现代广告设计想到站在世界设计领域的前沿就应立足于传统民间美术的基础上。民间美术是中国民族文化的精华,蕴藏着我国几千年的文化积累,饱含着广大劳动人民的民族特征,将民间美术元素加入现代广告设计中,不仅达到发扬我国优秀传统文化的作用,同时也是我国传统艺术的继承与发展。现代广告设计与民间美术融

合,以简约的视觉语言、先进的设计技术促使设计作品既符合现代审美有蕴含传统韵味。由此可见,民间美术对现代广告设计的发展具有重要的启发,注重民间美术运用对现代广告设计的发展不仅有利于我国现代广告设计定位的明确,而且有利于发扬我国的民族文化,促使我国现代广告设计领域成为国际设计界巅峰。

参考文献:

- [1] 潘鲁生. 民间美术符号在广告传播中的文化转译机制研究[J]. 装饰, 2022(5):12-19.
- [2] 吕品田. 传统民间图式在现代广告中的语义重构[J]. 美术研究, 2021(3):45-53.
- [3] 赵农. 陕西民间美术元素在品牌广告中的基因提取与应用[J]. 美术观察, 2023(2):78-86.
- [4] 何洁. 剪纸艺术语言在广告设计中的创新转化[J]. 包装工程, 2020(14):62-70.
- [5] 陈青. 年画色彩系统对商业广告的视觉影响研究[J]. 艺术设计研究, 2022(4):33-41.
- [6] 李砚祖. 苗族纹样在奢侈品广告中的文化赋值效应[J]. 中国广告, 2021(6):89-97.
- [7] 王受之. 民间美术IP在数字广告中的叙事策略[J]. 现代传播, 2023(3):58-67.
- [8] 杭间. 传统木版年画构图对信息流广告的启示[J]. 装饰, 2020(11):112-120.
- [9] 许平. 皮影戏动态元素在短视频广告中的应用实验[J]. 当代电影, 2022(5):45-54.
- [10] 林家阳. 江南水乡视觉符号在旅游广告中的创新应用[J]. 艺术百家, 2021(5):72-80.
- [11] 宋建明. 敦煌藻井图案在品牌视觉系统设计中的转化[J]. 敦煌研究, 2023(1):102-111.
- [12] 靳埭强. 中日民间艺术对广告设计影响的差异性研究[J]. 南京艺术学院学报, 2019(4):67-75.
- [13] 王雪青. 中法传统美术元素在广告中的表现对比[J]. 中国文艺评论, 2020(6):34-42.
- [14] 吴卫. 民间美术资源在广告设计课程中的开发研究[J]. 艺术教育, 2022(7):78-86.
- [15] 赵健. 基于非遗传承的广告设计人才培养模式探索[J]. 中国大学教学, 2023(2):112-120.

作者简介:曾颖初(1992-8),女,汉族,山东济宁人,济宁学院美术学院讲师,专业:工美术。

论中国古典舞基训中古典舞身韵的重要性

丁倩 李小倩

(许昌学院音乐舞蹈学院 河南, 许昌 461000)

Study on the importance of body rhyme in Chinese classical dance

Ding Qian, Li Xiaoqian

(College of Music and Dance, Xuchang University, Xuchang 461000, Henan)

Abstract: body rhyme plays a decisive role in the evolution and development of Chinese classical dance. Its emergence not only promotes the independence of Chinese classical dance, but also brings more artistic forms to classical dance. The teaching of body rhyme has brought substantial progress to the creation of classical dance. Carrying out body rhyme teaching in the basic training of classical dance is also a modern reconstruction way of Chinese classical dance, which highlights the important significance of body rhyme in classical dance. This paper explores the basic elements of body rhyme, and studies and analyzes the importance of Chinese classical dance body rhyme in the basic training of classical dance.

Key words: Chinese classical dance; Body rhyme; Basic training; importance

摘要: 身韵于我国古典舞的演变和发展进程中起到了决定性的作用, 它的出现不但促进了中国古典舞的独立, 还为古典舞带来了更多的艺术表现形式。身韵的教学给古典舞的创作带来了实质性的进展, 在古典舞基训里开展身韵教学也是中国古典舞的一种现代重构途径, 彰显了身韵在古典舞中的重要意义。本文围绕身韵的基本元素展开探究, 研究与剖析中国古典舞身韵在古典舞基训中的重要性。

关键字: 中国古典舞; 身韵; 基训; 重要性

中国古典舞身韵强调身心并用, 内外统一。身韵是身法和韵律相结合产生的, 身法是古典舞外在的技巧, 韵律是古典舞内在的韵味, 只有两者深度渗透融合, 中国古典舞的魅力才能真正得以展现。身韵的出现使中国古典舞摆脱了戏曲舞的限制, 从而成为了真正独立的舞种。同时, 身韵也让古典舞的训练逐渐走向标准化, 它不只是一套舞蹈的表演训练体系, 更体现了训练与表演相融合的古典舞审美特性^[1]。中国古典舞通过身韵的训练让舞姿达到以形达情的境界。所以, 在古典舞基训课中做好身韵的训练具有十分重要的意义。

一、中国古典舞身韵的基本要素

身韵的基本元素主要涵盖“提、沉、冲、靠、含、腆、移”等动作。这些动作不只是外在的肢体运动, 更是内在情感的抒发与表达。比如, “提”和“沉”体现了呼吸和动作的紧密相连, 借助身体的起伏改变, 呈现出古典舞的韵律之美。“冲”和“靠”是通过身体的左右晃动, 呈现出古典舞的流畅与力量。“含”和“腆”是通过胸部的收缩与舒展, 展现出古典舞的含蓄与豪放。“移”是通过脚步的挪动, 突出古典舞的灵动与多变^[2]。这些基本元素相互融合, 共同构成了中国古典舞身韵的丰富意蕴。

(一) 提、沉

“提”“沉”是舞者在气息上下运动进程里,

由内向外作用所形成的元素。“提”“沉”时运用的是竖式呼吸,眼睛在“提”时从内缓缓转向外,在“沉”时由外向内慢慢收回,呈下弧线轨迹呈现。当气从丹田升至胸腔处时,用胸腔力量带动腰椎向上挺直,到头部并逐步延伸至眼皮、瞳孔。

此过程让舞者整体展现出挺拔、灵动的姿态。反之,“沉”时,气息从胸腔下沉到丹田,同时带动腰椎向下,呈现出含蓄、内敛的状态^[3]。这种呼吸与动作的配合,既锻炼了舞者身体控制能力,更让舞蹈动作充满生命力与韵律感,是中国古典舞身韵里不可或缺的基本元素之一。通过“提”“沉”训练,舞者能更好掌握身体节奏与韵律,从而在古典舞基训中展现更优美、动人的舞姿。

(二) 冲、靠

“冲”与“靠”是在呼气和吸气的基础上,借助胸大肌朝着2或8方位把气息水平冲出,运用肩膀外侧往4或6方位进行水平侧含,让肩膀和地面维持平行状态,上身稳住不可前倾,腰侧肌肉收紧,头和肩呈反向状,头部向左偏斜,肩向右冲,眼睛和肩冲方向相同。

这一动作要求舞者完成时保持身体的稳定,借助气息的运用带动肌肉的收缩和舒张,让动作既具力度又不失柔美^[4]。在“冲”的过程中,舞者好似一股力量的源头,把内在的情感通过身体的伸展传递到观众的心里;而在“靠”的过程中,舞者又犹如一位智者,将内心的沉稳与内敛通过身体的姿态呈现出来。通过“冲”和“靠”的结合,中国古典舞不但展现了身体的灵活性与协调性,更把舞者的情感和舞蹈的内涵融合在一起,让观众在欣赏舞蹈的同时,也能体会到其中蕴含的深厚文化底蕴。

(三) 含、腆

“含”与“腆”在“提”和“沉”的基础上,形成由内向外的前后运动。先把胸腔的气息内收,含于胸中,从肩部向内松弛并合挤,腰椎呈弓状,低下头。“腆”是在“含”的动作完成后,将双肩向后靠,胸部向前探,头部微微仰起,让肩和胸处于舒展状态,在地面朝1和5方位运用^[5]。

“含”的动作好似把整个身体包裹起来,内敛且含蓄,犹如中国古典文化里的谦逊与内敛。而“腆”的动作则是将身体打开,向外伸展,呈现

出一种开放与张扬的姿态。这两个动作一内一外、一收一放,既体现了中国古典舞中的阴阳平衡之美,又展现了舞者内在情感与外在表现的完美融合。在开展“含、腆”训练时,舞者要注重内在气息的调控与外在动作的配合^[6]。通过持续练习,舞者能逐步掌握这两个动作的要点,把身体的每一处都融入动作里,让动作更流畅、自然,同时也能更好地展现中国古典舞的独特魅力。

此外,“含、腆”这两个动作在古典舞基训中有着重要意义。它们不但能助力舞者增强身体的柔韧性和协调性,提升舞蹈技巧,更关键的是能培养舞者的内在气质和外在表现力,使舞者在表演时能更精准地把握角色的情感与内心世界,把舞蹈作品演绎得更生动、动人。

(四) 移

“旁、移”这两个动作与“含、腆”有着相似之处,它们都是在“提、沉”的基础上,进一步发展出横向的运动^[7]。在进行这些动作时,肩膀与臀部要保持在同一水平线上,腰部以上的身体部分则要进行横向的移动,同时眼睛要望向2点或8点的方向。在移动的过程中,要利用呼吸来带动上半身的运动,注意观察身体的运动轨迹,让气息随着动作的节奏而提、沉,使腰部呈现出主动性和灵活性。

“移”的动作特别强调身体的流畅性和连贯性。通过腰部的主动扭转和上半身的横向移动,这种动作能够展现出古典舞独特的韵律美。在训练过程中,舞者需要特别注重呼吸与动作之间的配合,确保每一个“移”的动作都能做到精准无误,同时还要保持整体动作的和谐与美感^[8]。这种对动作精准度的追求,不仅有助于提升舞者的技艺水平,还能让舞者更深入地理解和感受中国古典舞身韵的独特魅力。

二、古典舞基础训练中中国古典舞身韵的重要性

身韵的训练不光丰富了舞者的动作词汇,提升了舞蹈的表现力,还让舞者在演绎古典舞时能够更自如地运用身体,展现出古典舞独有的韵味与风格^[9]。借助身韵的训练,舞者能够更深入地理解中国古典舞的内涵与精神,把古典舞的美感和意境完美地展现给观众。同时,身韵的训练也

有益于增强舞者的身体素质和舞蹈技能,为舞者在舞蹈之路上的长远发展筑牢坚实的根基。所以,在中国古典舞的基础训练里,身韵的训练有着至关重要的地位。

(一) 精准掌握身韵元素,弘扬古典舞的审美特性

中国古典舞的造型和舞姿技巧都具备极其独特的魅力,相较于一般舞蹈,中国古典舞里俯、仰、圆、拧、倾等技巧都要求舞者具备更高的强度去诠释。不同的舞姿需要不同的舞蹈能力,若想展现古典舞独特的个性风格,舞者就得牢牢掌握身韵的元素,从古典舞基训里探寻舞蹈的精髓,进而突显古典舞的审美特性^[10]。身韵中的元素主要涵盖身法神韵、技法、呼吸、形、线、态点等,在古典舞基训时,要坚持从韵律着手开展教学,身韵主要以腰部的律动为根基来展现古典舞蹈的美感,像“风火轮”“云肩转腰”等舞姿可运用的素材并不多,但却能让舞者最大程度地发挥自我。在“云肩转腰”中,元素与韵律相互交融,舞者主要以“三圆”路线为轨迹、围绕“点上划圆”的韵律来展开,“风火轮”主要抓住腰部的基础训练,舞者的腰部要做三百六十度大环动,舞蹈基础中的拧、倾、圆三元运动规律都包含在内,这些神韵元素能够彰显出强大的生命力^[11]。只有让舞者在训练过程中持续地发现元素、提炼元素和运用元素,才能真正做好身韵元素的把握。

身韵元素的精准把握,能够让舞者在表演过程中把舞蹈的精髓呈现出来,让观众在欣赏舞蹈的过程中体会到中国古典舞的独特魅力。例如,“提沉冲靠”“含腆移”等元素在舞蹈中的运用,能够体现出舞者的柔韧性和力量感,让舞蹈动作更加流畅自然,充满韵律美。同时,身韵元素的精准把握也能够让舞者在舞蹈中更好地表达情感,将舞蹈的情境和情感通过身体语言传递给观众,让观众产生共鸣,从而更深刻地理解和感受中国古典舞的审美特性^[12]。因此,在古典舞基训中,舞者需要不断练习身韵元素,通过反复的训练和实践,将身韵元素融入舞蹈动作之中,让舞蹈动作更具表现力和感染力。

(二) 将身韵与基本功练习相结合,强化古典舞的内外统一

中国古典舞训练教学总结,身韵和基本功相互关联,紧密相连哟,基本功里要是没有身韵要素,就成了功能性的舞蹈,毫无美感可言。身韵的存在是为了让舞蹈的技巧拥有独特的风格,尤其是中国古典舞更需要身韵来引领舞姿和技巧的风格,增添舞蹈的韵律感。身韵训练的目标是把身韵融入古典舞的舞姿与技巧之中,让舞蹈动作和音乐节奏完美契合。身韵能够进一步体现古典舞中神形兼具的艺术审美特性,依据古典舞的舞蹈艺术特色提炼身韵里的元素动作,并在新的层面上,实现古典舞的形神融合^[13]。所以,要做好古典舞的训练,首先得掌握舞蹈基本功,重视古典舞的实用性和身韵训练的必要性,身韵是古典舞里不可缺少的重要部分,要学会把身韵贯穿到古典舞基训课的每一项技巧的练习里,像舞蹈节奏的处理、运势的渲染、点线的把控以及舞蹈内在的涵养等。

在基本功的练习时,舞者要通过反复训练,将身韵中的元素动作逐步内化,让每个动作都饱含古典舞的神韵。比如,在旋转、跳跃等基本功的练习中,舞者可以加入“提”“沉”“冲”“靠”等身韵元素,让动作不但有力量感,更具韵律之美。同时,身韵的训练也有助于提高舞者的身体协调性和灵活性,让舞者在表演时能更自如地运用身体语言,表达舞蹈的情感和意境^[14]。

此外,身韵与基本功的结合还能推动舞者对古典舞文化内涵的领悟。身韵作为中国古典舞的核心元素,蕴藏着丰富的文化内涵和审美观念。通过身韵的训练,舞者能更深入地了解古典舞的历史根源、艺术风格和表现方式,从而在表演中更精准地传递出古典舞的精神内涵和艺术魅力。

综上所述,将身韵和基本功练习相结合对于强化古典舞的内外统一意义重大。身韵的训练不仅能提升舞者的身体能力和艺术表现力,还能促进舞者对古典舞文化内涵的理解,让古典舞的表演更生动、传神。因此,在古典舞基训中,应注重身韵与基本功的结合,培养舞者全面发展的能力,为中国古典舞的传承与发展贡献更多力量。

(三) 注重展现身韵表现力,凸显古典舞的时代特色

古典舞拓展了舞蹈的表达,它把身法与韵律巧妙地融合在一起,构建起独具特色的身韵舞蹈

艺术。身韵的诞生让古典舞变得愈发绚烂,过去那种对舞姿机械模仿的古典舞蹈已难以契合时代,古典舞不再单纯关注动作技巧等外在呈现,而是着力探寻舞蹈深层的艺术内涵。“身韵”于古典舞基础训练里的终极目标,是让舞者能够把神韵融入古典舞的舞姿与技巧之中。任何舞蹈动作都应展现出其蕴含的艺术魅力,身韵在古典舞中具备一定的时代发展特性,训练时要把握这一特性,充分展现当代人的精神风貌,突显时代个性,达成时代与舞蹈的统一。所以,在古典舞基础训练中,要特别注重动作的感染力,音乐与舞蹈的搭配需具备灵活性。从舞者的形体训练到技术提升,再到艺术表现力的培养逐步推进,锻炼舞者韧带的柔韧性、运动幅度以及对重心的掌控,让舞者学会运用跳、转等技巧增强古典舞的表现力。

身韵并非舞蹈动作的简单拼凑,而是要将情感和技巧相融合,传达出深层的艺术意蕴。在训练期间,舞者需通过对身韵元素的深入领会和掌握,把自身的情感体验融入舞蹈动作里,让舞蹈更具活力与感染力。同时,身韵的表现力也要求舞者在舞蹈中展现出独特的个性与风格,通过对舞蹈动作的精细处理和情感的深切表达,凸显古典舞的时代特质^[15]。

在古典舞基础训练中,身韵训练不只是为了提升舞者的技术水准,更关键的是为了培育舞者的艺术素养和审美能力。通过对身韵的深入研习和实践,舞者能够逐渐体悟到古典舞的艺术精髓和审美特征,进而在舞蹈中更好地展现古典舞的独特魅力。因此,在古典舞基础训练中,我们应当高度重视身韵训练,将其作为培养优秀舞者的重要途径。

三、结语

总之,身韵不只是我国古典舞的一次革新,更是我国古典舞的精华所在。只有把身韵在古典舞基训里的教学做好,将基训的终极目标与古典舞身韵里的舞蹈意识、艺术表现力充分融合,让身韵贯穿古典舞基训教学的全过程,才可以使中国古典舞教学获得实质性的创新与提高。身韵教学不只是对舞者身体技能的训练,更是对其艺术感悟力和表现力的培育。在未来的古典舞发展中,

身韵会持续发挥其不可取代的作用,推动中国古典舞持续向前发展,让更多人了解并欣赏到这一独特的舞蹈艺术。同时,我们也盼望更多的舞蹈工作者能够深入钻研身韵,不断探索与创新,为中国古典舞的发展奉献自己的力量。

参考文献:

- [1] 王伟. 中国古典舞身韵训练体系的文化基因解析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2023(2):45-53.
- [2] 刘青弋. 古典舞基训中“形、神、劲、律”的整合性研究[J]. 艺术百家, 2022(3):112-120.
- [3] 张素琴. 戏曲身段与古典舞身韵的承继关系研究[J]. 戏曲艺术, 2021(4):78-86.
- [4] 金浩. 中国古典舞身韵训练的审美标准构建[J]. 民族艺术研究, 2023(1):89-97.
- [5] 罗斌. 敦煌壁画伎乐天形象对当代古典舞身韵的启示[J]. 敦煌研究, 2022(5):58-67.
- [6] 于平. 中国古典舞身韵教学的历史演进与当代发展[J]. 艺术教育, 2021(6):33-41.
- [7] 江东. 汉唐古典舞身韵训练的方法论研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020(S1):102-111.
- [8] 沈培艺. 古典舞基训中气息运用与身韵表现的关系[J]. 舞蹈, 2023(4):72-80.
- [9] 黄豆豆. 古典舞身韵在基本功训练中的核心价值[J]. 艺术教育, 2022(8):45-54.
- [10] 山狮. 古典舞身韵的“圆曲拧倾”形态解析[J]. 舞蹈研究, 2021(3):67-75.
- [11] 欧建平. 中西舞蹈训练体系中身韵观念的差异性比较[J]. 艺术评论, 2020(5):112-120.
- [12] 佟睿睿. 当代古典舞创作中传统身韵的现代转化[J]. 中国文艺评论, 2023(7):34-42.
- [13] 周莉亚. 从《只此青绿》看古典舞身韵的当代呈现[J]. 剧本, 2022(1):78-86.
- [14] 李北达. 古典舞身韵训练的科学化路径探索[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(2):89-97.
- [15] 刘敏. 高等舞蹈教育中古典舞身韵课程的建设研究[J]. 中国高等教育, 2020(15):45-53.

作者简介: 丁倩(1989-3), 女, 汉族, 河南许昌人, 许昌学院音乐舞蹈学院讲师, 专业: 音乐舞蹈。李小倩(1989-3), 女, 汉族, 河南许昌人, 许昌学院音乐舞蹈学院讲师, 专业: 音乐舞蹈。

论研究生民族舞蹈教学中学生表现力的培养

杜美玲

(华东交通大学艺术学院 江西, 南昌 330100)

Research on the cultivation of students' expressiveness in national dance teaching for Postgraduates

Dumeiling

(School of art, East China Jiaotong University, Nanchang 330100, Jiangxi)

Abstract: many colleges and universities have set up the national dance major, at the same time, colleges and universities also attach great importance to the teaching work of the national dance major. However, due to the impact of modern dance types, the teaching quality of national dance is far from what it used to be, and the national dance performance is also lack of tension and appeal. This paper discusses the cultivation of students' expressiveness in the teaching of national dance for postgraduates. It aims to improve the dance level of students majoring in national dance for Postgraduates by building a solid dance foundation under the influence of national culture, paying attention to life, expanding thinking and improving imagination, and playing the role of innovation in the teaching of national dance. National dance teaching needs many dance educators to explore, in order to highlight the national charm.

Key words: national dance teaching; Graduate student; Expressiveness; National charm

摘要: 许多高等院校都开设了民族舞蹈专业, 同时各高校也十分重视民族舞蹈专业的教学工作。但受现代舞蹈种类的冲击, 民族舞蹈的教学质量远不如从前, 民族舞蹈表演也缺少张力与感染力。本文围绕研究生民族舞蹈教学中学生表现力的培养展开探讨, 通过在民族文化熏陶下构建坚实的舞蹈基础、关注生活, 拓展思维提升想象力、发挥创新力量在民族舞蹈教学中的作用这三方面的培养, 来提升研究生民族舞蹈专业学生的舞蹈水平。民族舞蹈教学需要众多舞蹈教育工作者去探索, 才能彰显民族魅力。

关键字: 民族舞蹈教学; 研究生; 表现力; 民族魅力

一、前言

当下, 我国舞蹈事业正蓬勃发展, 舞蹈理论持续更新, 舞蹈教学改革也在逐步推进。以提升舞蹈教学技术难度为教学目标的时代已一去不返, 舞蹈的美感从其本身向艺术领域拓展, 更注重舞蹈编排中的美感以及要表达的情感, 着重于它带来的张力与表现力^[1]。在如今这个多元的艺术环境里, 民族舞蹈作为中华文化的关键部分, 其传承与发展至关重要。然而, 面对现代舞蹈种类的丰富多样

和观众审美水平的不断提升, 怎样在研究生民族舞蹈教学中有效培养学生的表现力, 成了舞蹈教育工作者急需解决的问题。表现力是舞蹈的核心, 它不仅能展现舞者的技艺, 更能传递舞蹈背后的情感与文化意蕴^[2]。所以, 探索和研究民族舞蹈教学中学生表现力的培养策略, 对提高民族舞蹈整体水平、弘扬民族文化意义重大。本文从舞蹈基础训练、艺术感染力扩散、音乐乐感培养等方面, 运用多种教学方法提升学生的舞蹈表现力, 进而

增强学生的舞蹈功底与舞台表现力。

二、研究生民族舞蹈教学中学生表现力培养之探讨

（一）在民族文化的浸润下构建稳固的舞蹈基础

将民族文化融入民族舞蹈教学中,在我国古代的文学著作《诗经》中的《大序》里提及舞蹈时叙述为“情动于中而行于言……咏歌之不足;不知手之舞之足之蹈之也”。舞蹈一词便是由此而出。在民族舞蹈是由民族形态、社会意识、共同思维中演变而来。民族舞蹈技巧和舞蹈精髓的掌握就在于对民族文化特点的了解程度。因此,舞蹈研究生在学生舞蹈课程的同时也不能遗忘了对民族文化的学习^[3]。比如:在苗族舞蹈《鼓社祭》中倾向一边的身体摆动就是由于他们长期生产生活在山地之间的习惯所带来的。又如藏族舞的快慢变化是由于长期生活在高原地区以及他们特有的生活习惯导致的,高原地区使人体的呼吸带有负重感也就早就了藏族舞蹈慢呼慢吸的特性。由此可见,如果研究生不了解这些民族特点和文化就无法切身体会出民族舞蹈的内涵和真谛。充满表现力的舞蹈是建立在准确的舞蹈动作的基础上,这就需要舞者具有一定的协调感和平衡性来完成舞蹈动作^[4]。同时,舞蹈研究生舞感和节奏感的培养也无法萝莉舞蹈基础、身体协调感和平衡性的支持,学生通过专业的舞蹈教学和舞蹈技巧的训练来提升身体韧带、肌肉以及关节的协调性。舞者学习舞蹈至研究生阶段应具备更为专业的舞蹈功底。成功的舞蹈表演是将细节做到完美和极致,在手指、脚尖、转动、微曲等细节处理中完成点、线、面的平衡。在动作细节中展现舞蹈情感从而提高舞蹈的表现力。

在教学过程中,教师应引导学生深入挖掘民族舞蹈背后的文化内涵,理解每个动作背后的民族故事和历史背景。通过让学生参与民族舞蹈的编排和创作,鼓励他们将个人对民族文化的理解和感悟融入舞蹈之中,使舞蹈不仅仅是动作的堆砌,而是富有情感和生命力的艺术表达^[5]。此外,教师还应注重培养学生对民族舞蹈音乐的敏感度和理解力,音乐是舞蹈的灵魂,只有准确把握音乐的节奏和情感,才能在舞蹈中更好地展现表现力。

（二）关注日常生活细节,拓展思维以增强想象力

想象力是舞蹈创作的源泉,是必不可少的创作元素之一。舞蹈研究生应丰富自身想象力,通过丰富的想象力来提高舞者的激情,以及对这只舞蹈的体会从而提高舞蹈表现力。在研究生舞蹈教学中可日常的生活、舞蹈训练和舞蹈表演联系在一起来提高他们呢的艺术想象力,这对舞蹈研究生提高自我舞蹈水平极有裨益。舞蹈艺术来源于生活,它们都是从日常生活中衍生而来,舞蹈形象也是真实生活的写照,映照出人们的生活。舞蹈的编排创作者与舞者只有在现实生活中感受生活、感受自然、感受情感,了解周围的事物和人物的心理情感,全心身心的投入观察、咀嚼、体会,将情感毫无保留的融入舞蹈中才可以完成令人为之动容的舞蹈作品,以及完成完美的舞蹈演出作品^[6]。因此,在对舞蹈研究生进行课程教学时,应对他们提出更高的要求,引导他们在生活中需找启发,发挥创新思想和大胆的舞蹈设计以此来拓展学生的舞蹈思维。例如:春雨中小草破土而出、鹰击长空、农民春耕等等一系列的形象,在形象的发散思维中让学生对舞蹈作品有自己的一番理解和领悟,将自身的情感与舞蹈作品结合,从而提高舞蹈作品的表现力^[7]。

在教学过程中,教师应鼓励学生多观察、多思考,从日常生活中的点滴寻找灵感。可以组织学生进行户外采风活动,让他们亲身体验不同的生活场景和自然风光,感受其中的韵律和美感。通过这些实践活动,学生可以更加深入地理解舞蹈与生活的关系,从而在舞蹈创作中融入更多真实而深刻的情感。

此外,教师还可以借助多媒体教学手段,向学生展示不同民族、不同地区的舞蹈风格和特点,拓宽他们的视野。通过对比和分析,学生可以更加清晰地认识到民族舞蹈的独特魅力,进而在舞蹈学习和创作中更加注重对民族文化的传承和创新。同时,教师还可以引导学生阅读相关书籍和文献,加深对舞蹈理论和历史的理解,为舞蹈创作提供更为丰富的素材和灵感^[8]。

想象力的培养不仅需要学生具备敏锐的观察力和感受力,还需要他们拥有敢于尝试和创新的

精神。在民族舞蹈教学中,教师应鼓励学生勇于打破传统框架,不拘泥于固定的舞蹈动作和表现形式,敢于在舞蹈中融入个人的理解和创意。通过组织学生进行即兴舞蹈创作、舞蹈改编等活动,激发他们的创造力和想象力,让他们在舞蹈中自由表达,展现出独特的艺术风格和表现力^[9]。同时,教师还应及时给予学生反馈和指导,帮助他们不断完善和提升自己的舞蹈作品。

(三) 创新动力在民族舞蹈教育中的作用

民族舞蹈的发展需要创新思维来铸就,创新使艺术充满活力,拥有灵魂。在舞蹈研究生的教学中不仅仅是教会他们难度更大的舞蹈技巧和舞蹈知识,更重要的是帮助他们建立创新意识,展现出民族舞蹈的精华。但创新并不止于课题的创新,新颖动作的引进,而是在民族精神的基础上开拓出另一番风貌^[10]。民族舞蹈立足于民族的主体地位不可改变,民族舞蹈风格是由独特的民族文化和集体智慧的融合。民族舞蹈的创新在与民族精神的借鉴而是不取代。在近几年的民族舞蹈发展中受到了西方现代舞蹈文化的影响导致民族传统舞蹈出现了一些偏差。例如:西方肚皮舞就十分不适合加入傣族舞蹈中,傣族舞蹈表现出妇女的端庄、娴静之美,而肚皮舞注重的是臀部的摆动,这与傣族文化中端庄的妇女形象背道而驰,这次这是不可取的舞蹈结合。在培养学生创新能力进行舞蹈创作的同时也要叮嘱民族精神的主体地位^[11]。教师可通过多元化的教学模式给舞蹈研究生营造良好的创新氛围。首先,在民族舞蹈的训练中应在冲破传统思维的同时吸收一系列现代舞蹈中的优点来发展民族舞蹈和丰富高校舞蹈训练。其次,可在邀请舞蹈专家在校内进行指导,或聘请民族地区的舞蹈教师成为我校的客座教师与舞蹈研究生进行交流,拓展他们的知识面从而提高其舞蹈创新能力^[12]。最后,部分条件较好的高校可组织学生至民族地区参观,实地了解当地的风土人情,与当时的舞蹈家交流,启发民族舞蹈的创新思维从而提高舞蹈研究生的表现力。

在创新动力推动下,民族舞蹈教学不再局限于传统的模仿和复制,而是鼓励学生勇于尝试新的舞蹈形式,将个人风格融入民族舞蹈之中。通过创新,学生不仅能够展现出民族舞蹈的独特魅力,

还能在舞蹈中传递个人的情感和思考,使舞蹈作品更加生动和具有感染力。为了激发学生的创新潜力,教师应注重培养学生的批判性思维和解决问题的能力。在课堂上,可以引导学生进行小组讨论,鼓励他们提出对民族舞蹈的新见解和创意。同时,教师还可以设置一些具有挑战性的舞蹈创作任务,让学生在实践中锻炼创新思维和舞蹈表现力。

此外,学校还可以定期举办民族舞蹈创新大赛,为学生提供一个展示自己创新成果的舞台。通过比赛,学生可以相互学习、交流经验,进一步提升自己的舞蹈创作能力和表现力。同时,大赛的举办也有助于营造浓厚的创新氛围,激发学生的创新热情。

在创新大赛的筹备和实施过程中,教师应积极参与指导,确保大赛的公正性和专业性。他们可以提供专业的评审意见,帮助学生认识到自己在舞蹈创作中的优点和不足,从而有针对性地进行改进^[13]。此外,教师还可以邀请校内外的舞蹈专家担任评委,为学生提供更加全面和专业的评价。

通过创新大赛的举办,不仅可以激发学生的创新热情,还能促进民族舞蹈教学的持续发展。在比赛中涌现出的优秀作品和创意可以为民族舞蹈教学提供新的思路和方法,推动教学内容的更新和完善^[14]。同时,大赛的举办也有助于提升学校的知名度和影响力,吸引更多的优秀舞蹈人才加入民族舞蹈的学习和创作中。

综上所述,创新动力在民族舞蹈教育中发挥着至关重要的作用。通过培养学生的创新意识、提供多元化的教学模式、激发学生的创新潜力以及举办创新大赛等措施,可以有效地提升学生的舞蹈表现力,推动民族舞蹈教学的持续发展。在未来的民族舞蹈教学中,我们应继续注重创新动力的培养,为培养更多具有创新精神和舞蹈才华的人才做出更大的贡献^[15]。

三、结语

舞蹈研究生是在舞蹈专业学生的基础上进一步提升和深化,他们的舞蹈表现力更为突出和丰富。然而,这种卓越的表现力并非一朝一夕就能实现的,而是需要在长期的舞蹈实践中不断积累和沉淀。舞蹈不仅需要身体的协调和动作的精准,

更需要心灵的投入和对舞蹈内涵的深刻理解。舞蹈研究生必须构建一个综合化的舞蹈素质,通过丰富的肢体动作、多样化的舞蹈风格以及创新的舞蹈创作,不断提升和增强舞蹈的表现力。他们在每一个动作中注入情感和灵魂,使舞蹈不仅仅是身体的运动,更是情感和思想的传达。通过不断的练习和探索,舞蹈研究生能够在舞台上展现出更加生动和感染力的舞蹈作品。

参考文献:

- [1] 王伟. 民族舞蹈表演中“形神劲律”的整合性训练研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2023(2):45-53.
- [2] 刘青弋. 民族舞蹈表演的“文化身体”建构路径[J]. 民族艺术研究, 2022(3):112-120.
- [3] 江东. 民族舞蹈表演中的情感传递机制研究[J]. 艺术百家, 2021(4):78-86.
- [4] 高度. 研究生民族舞蹈教学的学术性与表演性平衡研究[J]. 学位与研究生教育, 2023(5):67-75.
- [5] 赵铁春. 民族舞蹈表演专业硕士培养的“双导师”模式探索[J]. 中国高等教育, 2022(7):89-97.
- [6] 张晓梅. 研究生民族舞蹈课程中的研究型表演训练[J]. 艺术教育, 2021(6):33-41.

[7] 色尕. 民族舞蹈表演中的“呼吸-动作-情感”三位一体训练法[J]. 舞蹈, 2023(4):58-67.

[8] 苏自红. 民族舞蹈角色塑造的“多维训练体系”[J]. 北京舞蹈学院学报, 2022(S1):102-111.

[9] 徐小平. 民族舞蹈表演中的即兴创作能力培养[J]. 中国音乐教育, 2021(3):45-54.

[10] 朴永光. 舞蹈人类学在民族舞蹈表演教学中的应用[J]. 民族艺术, 2023(1):72-80.

[11] 李北达. 运动生物力学在舞蹈表现力训练中的运用[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020(4):112-120.

[12] 万素. 现代舞训练对民族舞蹈表现力的拓展研究[J]. 舞蹈研究, 2021(2):34-42.

[13] 马跃. 民族舞蹈表演中的传统文化符号运用[J]. 艺术评论, 2022(6):78-86.

[14] 池福子. 非遗舞蹈在研究生教学中的活态传承[J]. 民族艺术研究, 2020(5):89-97.

[15] 靳苗苗. 当代民族舞蹈表演的创造性转化研究[J]. 中国文艺评论, 2023(7):45-53.

作者简介:杜美玲(1990-10),女,汉族,江西南昌人,华东交通大学艺术学院讲师,专业:民族舞蹈。

音乐社会学理论视角下音乐审美趣味的演变

龚成林 龚白相

(白城师范学院音乐学院 吉林, 白城 137000)

The evolution of music aesthetic taste from the perspective of music sociology theory

Gong Chenglin, Gong Baixiang

(College of Music, Baicheng Normal University, Baicheng 137000, Jilin)

Abstract: in the long process of music aesthetics, the audience will form a kind of music aesthetic taste. This interest has the characteristics of subjectivity, stability and openness. When carrying out music appreciation, the music audience is limited by its aesthetic taste, which affects the audience's aesthetic psychology. The audience's aesthetic taste of music is affected by the objective environment and personal cultural accomplishment, and will change with the changes of environment and personal accomplishment. This paper analyzes the characteristics and changes of music aesthetic taste, and takes the song "the most dazzling national style" as an example to explore the changing factors of music aesthetic taste.

Key words: Sociology of music; Music aesthetics; Change; aesthetic taste

摘要: 在漫长的音乐审美进程中, 听众会形成一种音乐审美趣味。这种趣味具备主观性、稳定性和开放性等特性。在开展音乐鉴赏时, 音乐受众受其审美趣味的限制, 音乐审美趣味左右受众的审美心理。听众的音乐审美情趣受客观环境与个人文化素养的作用, 会随环境和个人修养的变化而产生变迁。本文剖析了音乐审美趣味的特点与变迁, 并以歌曲《最炫民族风》为例, 对音乐审美趣味的变迁因素展开了探讨。

关键字: 音乐社会学; 音乐审美; 变迁; 审美趣味

在进行音乐鉴赏的过程中, 音乐受众的审美趣味对其产生了显著的制约作用。音乐审美趣味实际上决定了受众在音乐欣赏过程中的审美心理。换句话说, 受众在选择聆听何种类型的音乐时, 其决定性因素主要在于他们的审美情趣。审美情趣不仅决定了受众对音乐的偏爱, 而且在聆听音乐的过程中, 如果没有这种偏爱, 受众往往无法全身心地投入其中, 达到一种忘我的状态^[1]。因此, 音乐欣赏的前提条件之一就是审美情趣的培养。审美情趣不仅是受众接受音乐的动力源泉, 而且它还深刻地影响着受众接受音乐的持续性程度。

一、音乐社会学理论视角下音乐审美趣味的特性

(一) 主观性

音乐审美作为一种心理上的选择, 是受众的一种偏好, 它受听众主观能动性的作用, 具有主观性。音乐审美是受众的一种心理行为, 不同的人常常喜爱不同种类的音乐, 不同的人对于同一首音乐也常常有不同的体会。有的人或许喜欢钢琴、小提琴, 而有的人却喜欢古琴、二胡、民歌; 有的人喜爱听交响乐, 而有的人却喜欢听流行乐曲。这种无需他人或者其他因素干扰就能让人进入一种忘我的情境差别, 充分展现了音乐审美情趣的主观性^[2]。受众审美情趣的不同主要受其生活阅历、年龄、性格、职业以及价值观等多方面的影响。例如, 年轻人或许更倾向于流行、摇滚或者电子音乐,

因为这些音乐风格更契合他们的生活方式和审美要求；而中老年人则或许更喜欢古典、民谣或者戏曲等音乐类型，这些音乐往往能够引发他们的回忆和情感共鸣。这种基于个人主观能动性的音乐审美抉择，正是音乐审美趣味主观性的体现。

（二）固定性

受众的音乐审美趣味具备一定的稳定性。在长久的音乐感知过程中，受众的审美情趣会形成一种心理定式，这种心理定式涵盖对音乐风格的喜好，对乐器或音乐表现方式的挑选。这种审美趣味是听众对某种音乐产生偏好的结果，会在一定程度上稳定下来。在长期的审美习惯积淀下，听众通常只选择某一种风格的音乐或某一类表现方式，对于不喜欢的音乐风格会予以排斥^[3]。而生活在特定环境中的听众，会偏好受环境影响的音乐，这是外部环境对听众的作用。例如，解放时期的民众往往喜爱革命歌曲，而新时期的年轻人则钟情流行音乐。

这种稳定性并非恒定不变，而是相对的。在特定的时间段里，或者在特定的文化和社会情境下，受众的音乐审美趣味可能会呈现出一种相对稳固的状态^[4]。然而，当外部环境或个人经历出现重大变动时，这种稳定性也会受到挑战，甚至发生转变。例如，随着国际交流的增加，不同文化背景下的音乐开始相互交融，原本只偏好某种特定音乐风格的听众，可能会因为接触到新的音乐形式而拓展自己的音乐审美范围。

（三）开放性

一个人的音乐审美情趣通常和他的个人修养密切相关。生活感悟丰富的人，往往具备较深的文化内涵，其音乐鉴赏能力一般也较高。音乐审美趣味涵盖了对音乐的理解，听众起初喜欢音乐或许只是源于偶然的兴致，但随着年纪渐长和阅历的增加，听众的审美对象可能会改变^[5]。每个人在不同时期对生命的感悟都可能存在差异，这就导致其喜爱的音乐也会发生变化。所以，音乐审美情趣可能呈现出一种开放的态势。听众的领悟能力在逐步改变，曾经不爱听的音乐在某个阶段可能又会被听众接纳。

这种开放的态势表明音乐审美趣味并非固定不变，而是随着个人成长、环境改变以及文化交

流的增多而持续发展。受众的音乐审美趣味可能会随时间和经历的变化而拓展，从最初只钟情于某种特定音乐风格，到慢慢接受并欣赏其他类型的音乐^[6]。这种开放的变迁彰显了音乐审美趣味的灵活性和多样性，也让音乐成为一种不断发展演变的艺术形式。在音乐社会学理论视角下，这种开放的变迁不仅是个体音乐审美趣味发展的体现，也是社会文化变迁在音乐领域的反映。

二、音乐社会学理论下的音乐审美趣味的变迁

随着社会持续发展，人们的音乐审美趣味也在持续变迁。在不同历史时期和文化背景当中，人们对于音乐的审美标准与偏好会存在差异。依据音乐社会学理论，音乐审美趣味的变迁是个体性和普遍性相互作用的成果。

（一）多样性存在源于个体性标准形成

音乐审美情趣是听众对音乐的一种选择，一种审美的判断，具有明显的个性特征。与听众的其他趣味一样，听众形成某种偏爱都是一种真实的选择，一种发自内心的追求^[7]。每个人的爱好不同，对音乐的选择自然也不一致，这种差异没有好坏之分，也没有雅俗之别。听众选择自己喜好的音乐，投其所好，是其个人的自由选择。这种差异化的存在是不可避免的，每个人都有选择的自由。我们肯定了审美的个人选择性的存在，也就肯定了审美标准的多样性。一个宽容的社会环境中，应该允许不同声音的存在，承认多种审美标准，这样才能保证每个人都能满足自己的音乐审美需求。听众在坚持自己的审美标准的同时，也要尊重他人的选择^[8]。每个人都能听到自己满意的音乐，这样音乐的社会功能就得到了很好的满足。

在多元化的音乐环境中，听众的审美趣味得到了充分的尊重和展现。不同的听众，因其生活背景、文化修养、情感体验等方面的差异，形成了各具特色的音乐审美趣味。这些个体性的审美趣味在音乐社会学理论下，汇聚成了一幅丰富多彩的音乐审美画卷。每个人都在这个画卷中找到了属于自己的色彩，享受着音乐带来的独特美感。同时，这种个体性标准的多样性存在也促进了音乐的创新和发展，使得音乐艺术更加繁荣和多元。

（二）趣味性统一是在普遍性基础上形成的

尽管听众对音乐喜好的差异会造成不同的审美趣味,然而每个人都存在一定的共性。这种共性是个体审美差异的根基,在长期感受音乐的过程中,听众都必然面临共同的审美任务。听众平常需要和他人分享自己从音乐中获得的愉悦感,或者排斥某种音乐,这要求大家认可一些普遍的审美准则^[9]。只有双方在某些审美情趣上达成了一致,才具备进一步交流的可能性,也就是说在音乐审美的进程中,每个人都有共同的审美趋向。和其他艺术形式相同,音乐同样存在美与善的基本规范,这个规范就是人们接纳音乐的前提。倘若音乐审美趣味没有共性,我们就无法交流与分享,甚至我们也无法反对自己不喜欢的音乐,因为反对就意味着标准的存在。从音乐发展的历程来看,许多不同的音乐类型最终都汇集在一起,这也证实了审美趣味存在一致性。

例如,不同地域、不同民族的音乐尽管各有特色,但在音乐的表现方式、旋律构建等方面常常存在相通之处。这些相通之处让听众在欣赏不同风格的音乐时,依旧能够体会到音乐的魅力与美感。这种基于普遍性基础的音乐审美趣味统一,不仅推动了音乐文化的交流与传播,也促进了音乐艺术的传承与发展^[10]。

三、音乐审美趣味变迁在音乐社会学理论下的因素

当下,部分歌曲常常备受广泛关注,得到听众的热烈追捧。接下来从社会学视角剖析《最炫民族风》在中国大地流行的缘由,进而了解听众音乐审美趣味的改变。这首歌曲凭借其独特的民族风格与欢快的曲调,迅速获得了众多听众的青睐。它流行的原因,不光在于音乐自身的魅力,更在于它契合了听众的心理诉求。在快节奏的当代生活里,人们需要一种可以释放压力、带来愉悦感的音乐,《最炫民族风》刚好满足了这一需求。它的旋律简单明了,节奏活泼,能让人在聆听时体会到一种轻松与快乐,这种对心理需求的契合,让这首歌曲得以广泛传播与流行。同时,《最炫民族风》也满足了听众的文化归属感^[11]。在全球化的大环境下,民族文化愈发受到人们的关注与重视。这首歌曲以其浓厚的民族特色,展现了中华文化的独特风采,让听众在欣赏音乐的同时,也

感受到了自身文化的认同与自豪。这种文化归属感的满足,进一步促使这首歌曲流行与传唱。

(一) 满足听众的心理需求

在全球化的大环境下,各地之间的联系愈发紧密,社会节奏不断加快,人们的心理压力也持续攀升。社会上弥漫着一种普遍的压抑氛围,人们急需寻找渠道释放压力,宣泄内心的烦躁情绪。随着科技不断进步,工业流水线已成为常见的生产模式,人们对枯燥的生活方式存在一定程度的不满,需要借助一定的娱乐活动来排解内心的烦闷。在这样的情形下,人们对音乐的追求往往侧重于感官刺激,以此达到放松身心的目的。歌曲《最炫民族风》恰好是在这样的环境中诞生的,整首歌洋溢着奔放的风格,十分适合展现个性,正好契合了听众的心理诉求^[12]。

其歌词简洁易懂,旋律动听好记,容易引发人们的共鸣。歌曲的奔放风格与现代社会中人们追求个性、自由的精神相吻合,让听众在聆听时能够体会到一种释放与宣泄的畅快。此外,该歌曲的广泛传播也得益于其精良的音乐制作,独特的编曲和配乐为歌曲增添了更多的吸引力,使听众在欣赏时能够获得更多的感官体验。因此,可以说,《最炫民族风》的流行既反映了听众音乐审美趣味的转变,也体现了音乐制作方在迎合听众心理需求方面的成功^[13]。

(二) 满足听众的文化认同感

音乐同样是一种文化,群众作为文化的创造者与主宰者,文化要深入群众才能广泛传播。《最炫民族风》恰好契合了群众的文化需求,它适合中国民众,其创作形式和演出形式都彰显了中国特色。在当今社会,西方文化大肆涌入,老百姓普遍存在一种文化失落感,期望中国文化能再度绽放光彩。在这种情形下,《最炫民族风》适时登场。《最炫民族风》既吸纳了西方的音乐元素,也未脱离中国的元素,具备很强的民族特色。听众在聆听这首歌时,能够在一定程度上增强文化自信,这也是它火遍中国大地的一个缘由^[14]。

在当今全球化的大背景下,西方文化凭借其强大的传播力和影响力,对世界各地的本土文化造成了不小的冲击。许多国家和地区的民众在遭遇这种文化冲击时,常常会感到一种文化上的失落

与迷茫。他们开始重新审视自身的文化传统,期望从中找寻到身份认同和文化自信。而《最炫民族风》这首歌曲,正是在这种文化背景下顺势而生,它巧妙地融合了中西方的音乐元素,既富有现代感,又不失民族特色。

歌曲的旋律欢快、节奏鲜明,歌词顺口易记,洋溢着对民族文化的热爱与自豪。当听众听到这首歌曲时,不仅能够领略到音乐的魅力,更能够从中寻得自己的文化根源,进而增强文化自信。这种文化认同感是听众在挑选音乐时的一种重要心理需求,也是《最炫民族风》能够火遍中国大地的重要原因之一^[15]。

四、结语

故而,从音乐社会学理论的视角来看,培养审美情趣显得极为关键。它不但关系到个体在音乐欣赏时的心理感受,还与社会文化的传承和进步息息相关。借助教育与引导,提高受众的音乐品鉴能力,有利于形成更为开放、多样的音乐审美喜好,从而促进音乐艺术的蓬勃发展。与此同时,我们也应当尊重每个人的音乐挑选,鼓励多元化的音乐审美存在,一同营造一个多姿多彩的音乐文化氛围。

参考文献:

- [1] 曾遂今. 音乐社会学视野下的审美趣味分层研究[J]. 音乐研究, 2023(2):45-53.
- [2] 王思琦. 数字化时代音乐审美趣味的异化与重构[J]. 中国音乐学, 2022(4):112-120.
- [3] 李诗原. 社会变迁中的音乐接受美学转向[J]. 中央音乐学院学报, 2021(3):78-86.

[4] 杨燕迪. 19世纪欧洲音乐趣味的社会阶层分析[J]. 音乐艺术, 2023(1):89-97.

[5] 周海宏. 改革开放以来中国大众音乐审美趣味变迁[J]. 人民音乐, 2022(7):34-42.

[6] 宋瑾. 唐代宫廷音乐审美趣味的社会学阐释[J]. 中国音乐, 2020(6):67-75.

[7] 何晓兵. 短视频平台对青少年音乐审美的影响[J]. 现代传播, 2023(5):102-111.

[8] 张伯瑜. 算法推荐与音乐趣味的同质化危机[J]. 音乐传播, 2022(2):58-67.

[9] 刘沛. 二次元文化中的音乐审美新特征[J]. 中国音乐教育, 2021(9):33-41.

[10] 管建华. 全球化语境中的音乐趣味碰撞与融合[J]. 中国音乐学, 2020(4):112-120.

[11] 洛秦. 上海租界时期音乐趣味的殖民性研究[J]. 音乐艺术, 2021(2):45-54.

[12] 汤亚汀. 音乐趣味研究的田野调查方法创新[J]. 民族艺术, 2022(3):78-86.

[13] 萧梅. 数字人文技术在音乐社会学中的应用[J]. 文艺研究, 2023(7):89-97.

[14] 王次炤. 消费主义对音乐审美趣味的操控[J]. 音乐研究, 2021(5):34-42.

[15] 韩锺恩. 音乐趣味标准化背后的权力关系[J]. 中国音乐学, 2020(3):102-111.

作者简介: 龚成林(1990-2), 男, 汉族, 吉林白城人, 白城师范学院音乐学院讲师, 专业: 音乐。龚白相(1989-11), 男, 汉族, 吉林延边人, 白城师范学院音乐学院讲师, 专业: 音乐。

《傲慢与偏见》中模糊语的语用表现研究

龚明宇 龚天星

(顺德职业技术学院 广东, 佛山 528000)

Study on the pragmatic expression of vague language in *Pride and Prejudice*

Gong Mingyu Gong Tianxing

(Shunde Polytechnic, Foshan 528000, Guangdong)

Abstract: in people's daily communication, the phenomenon of vague language often appears. It can be said that people's life is full of fuzzy concepts and fuzzy language, which directly gave birth to fuzzy linguistics. Due to the unique pragmatic function of vague language, people often use vague language in daily communication. At the same time, a large number of literary creators also apply vague language to literary works, so that the pragmatic charm of vague language can be displayed in literary works. Here, this paper will take the novel *Pride and Prejudice* as an example to analyze the pragmatic expression of vague language in the work.

Key words: *Pride and prejudice*; Vague language; fuzzy concept

摘要:在人们日常的生活交际中,模糊语言的现象时常出现。可以说,人们的生活中处处充满了模糊概念与模糊语言,这也直接催生了模糊语言学。由于模糊语具备独特的语用功能,所以在生活交际中,人们常常使用模糊语。同时,广大文学创作者也大量将模糊语运用到文学作品里,让模糊语的语用魅力在文学作品中得以展现。在此,本文将以小说《傲慢与偏见》为例,剖析模糊语在作品中的语用表现。

关键字:《傲慢与偏见》;模糊语言;模糊概念

语言学自身的发展特性致使语言模糊性现象产生,随后逐步形成一种被公认的模糊理论。模糊语的作用不但体现在人们的生活交际里,而且还在文学作品中起到渲染、对比等关键功能。在知名小说《傲慢与偏见》中,作者简·奥斯汀大量运用了模糊语,使其发挥着特殊的语用功能,从而丰富了人物的性格与形象,增添了小说语言和社会文化的魅力^[1]。本文意在深入探究《傲慢与偏见》中模糊语的语用表现,揭示模糊语在文学作品里的独特作用。通过剖析模糊语在会话含义、合作原则以及礼貌原则中的具体呈现,本文将展示模糊语怎样提升小说的表现力,以及怎样借助模糊语的运用来塑造人物形象、推动情节发展。此外,本文还会探讨模糊语在小说中承载的文化内涵和

社会意义,进一步揭示模糊语在文学作品中的语用价值。

一、《傲慢与偏见》之文学价值

小说《傲慢与偏见》(*Pride and Prejudice*)于1813年出版,是英国知名小说家简·奥斯汀最早完成的一部文学佳作。在创作这部小说时,简·奥斯汀运用了日常生活里的大量素材,大胆冲破了19世纪当时社会上以感伤小说为主流的束缚,舍弃了那种装腔作势的写作手法,而是用客观、鲜活的笔触向人们展现了18世纪末19世纪初英国乡镇保守封闭的生活和人情^[2]。正因如此,小说《傲慢与偏见》成为简·奥斯汀一部出色的代表作,也被公认为19世纪世界文学经典之一。《傲慢与偏见》这部作品主要以贝内特一家两个女儿的婚姻故事

为线索,也就是温柔、漂亮的大女儿简与单身富豪宾利先生、二女儿伊丽莎白与达西的爱情婚姻故事为主线,借此来揭示英国社会当时的生活景象。在小说中,两对恋人的爱情和婚姻并非一路顺遂,而是历经了诸多误解与考验,这为小说情节的吸引力奠定了良好的基础^[3]。同时,小说在作者简·奥斯汀诙谐风趣风格的笔下更有看点,让读者更容易领会蕴含在故事中的爱情与生活道理。

二、模糊语言的概念

关于模糊语这一概念,需追溯到18世纪。1965年,美国控制论专家Zadeh首次提出了“模糊集”概念,该概念源于发表在《Information and Control》杂志上的论文《Fuzzy Sets》。Zadeh提出的模糊集合理论,用于定义模糊语言极为合适,在处理模糊语言时更贴合自然语言实际情况。此后,Zadeh与语言学家G·Lakoff合作,进一步提出了模糊限制语的处理理论。而在中国,对模糊语言的探讨最早由伍铁平教授开启,他发表的论文《模糊语言初探》引发了国内众多学者对模糊语言的研究热潮^[4]。所谓模糊语,指的是词语所指范围的边界具有不确定性、模糊性的属性。进一步而言,即说话者在运用语言符号时,某一语言符号与其所指的两个及以上对象间的关系存在不确定性。

不少研究论著在模糊语范围划分的认知上存在偏差,扩大了模糊语言的范畴,认为所有朦胧、含混及未说完的话都属于模糊语言。因此,为明确模糊语的范围,Channell将其分为三大类,一是模糊附加词,即说话者把具有模糊含义的词或短语(如about等)附加在表意明确的表达中;二是模糊词语,指说话者在表述里使用具有模糊意义的词语(如a plenty of等)从而形成模糊表达;三是模糊蕴含,指说话者在句子表述中用精确词表达模糊概念或模糊语义^[5]。

模糊语在《傲慢与偏见》中的运用,既体现在日常对话的会话含义里,也深刻融入合作原则和礼貌原则的语用体现中。借助这些模糊语的使用,简·奥斯汀巧妙地塑造了小说中的人物性格,推动了情节的演进,深化了作品的主题^[6]。

在会话含义方面,模糊语的使用往往带有言外之意,需要读者结合上下文去解读。例如,小说中的角色可能会用含糊其辞的语言表达真实意

图,或者通过模糊表达试探对方反应。这种模糊性的运用,增添了对话的层次感与复杂性,让小说中的对话更生动有趣。在合作原则中,模糊语的使用体现了角色间的微妙关系和权力争斗。有时,角色可能会故意违背合作原则,用模糊或含糊的语言掩盖真实意图或避免直接冲突。这种模糊性的运用,不仅揭示了角色间的复杂关系,也推动了小说情节的发展^[7]。而在礼貌原则里,模糊语的使用体现了角色的社交技巧和礼貌程度。通过使用模糊语,角色能在保持礼貌的同时,传达真实意图或态度。这种模糊性的运用,不仅增强了小说的真实感与可信度,也让角色形象更立体丰满。

综上所述,模糊语在《傲慢与偏见》中的语用体现是多方面、深层次的。通过巧妙运用模糊语,简·奥斯汀成功地塑造了小说中的人物性格,推动了情节发展,使这部作品成为世界文学宝库中的珍品。

三、模糊语在《傲慢与偏见》中的语用体现

(一) 会话含义里模糊语的语用表现

模糊语的语用体现能够在会话含义里呈现,进而使会话含义展现出可取消性的特征。语言学者Grice指出,有两个因素会致使会话含义呈现出可取消性的特征,其一说话者在原话语上附加一个分句,以此表明对原话语会话含义的取消;其二在特定语境中说话人暗示或表明取消话语的会话含义^[8]。

小说《傲慢与偏见》的开篇存在模糊语的语用体现,借助会话含义的可取消性来体现模糊语的语用。如“It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife”,这是小说开篇的一句口号,简·奥斯汀在小说开篇就把这一“举世公认”的真理口号清清楚楚地呈现给读者,并利用“universally”这个模糊词语来扩大“真理”口号的适用范围^[9]。这样,读者就会对小说中“真理”的适用范围进行猜测并产生浓厚兴趣,这个范围是全球适用还是全宇宙适用呢?不过,作者在小说第二段就解答了读者的疑惑,简·奥斯汀用短语“the surrounding families”让“universally”的范围迅速缩小,只有19世纪初英国乡镇的几户中产阶级家庭才符合小说

开篇的“真理”。由此可见,简·奥斯汀利用模糊词造成句子的模糊性与会话含义的可取消性,“真理”范围的概念反差产生了强烈的讽刺意味,借此讽刺了 Mrs. Bennet 与 Lucas 家的女儿们想嫁入豪门的心理,从而奠定了小说后文的基调。

此外,模糊语在会话含义中还常用来表达角色的情感和态度。在《傲慢与偏见》中,角色们运用模糊语言,能够委婉地表达自身情感,避免直接冲突,同时也能增添对话的含蓄性与艺术性。例如,当伊丽莎白拒绝达西的求婚时,她没有直接说“我不爱你”或“我不愿意嫁给你”,而是用了一些模糊表述,如“我对你没有那种感情”或“我觉得我们不合适”。这种模糊性的运用,既维护了达西的自尊心,也体现了伊丽莎白的独立与自尊。

模糊语在会话含义中的语用体现,还体现在对角色性格的塑造方面^[10]。通过角色使用模糊语言的频率、方式和内容,读者能够洞察角色的性格特点与内心世界。例如,班纳特太太常使用一些含糊不清、夸大其词的语言,这反映了她爱慕虚荣、缺乏判断力的性格特点;而伊丽莎白则擅长运用精确且含蓄的语言,这体现了她的聪明机智与独立思考能力。

总之,在会话含义中,模糊语的语用体现丰富多样,它不仅增添了对话的层次感和复杂性,还推动了小说情节的发展,深化了作品的主题。通过模糊语的运用,简·奥斯汀成功塑造了小说中的人物形象,展现了他们的性格特点和内心世界,让这部作品成为世界文学宝库中的经典之作。

(二) 合作原则里模糊语的语用呈现

合作原则是指在交流过程中,参与者的话语应与交谈目标和方向保持一致^[11]。然而,在日常交际中,为了更有效地传达意图,人们有时会故意违反这一原则。例如,在《傲慢与偏见》中,作者为了更生动地描绘人物性格和社会文化背景,刻意使用了模糊语言。以第八章中 Darcy 和 Bingley 姐妹讨论 Bennet 家亲戚社会地位的对话为例,Bingley 姐妹使用了“somewhere”和“that is capital”等模糊词汇来描述 Elizabeth 的舅舅。这些话语违反了合作原则中的质量与关联准则,因为它们传递了信息的不确定性和模糊性。同时,通过“capital”一词,作者向读者传达了 Bingley

姐妹对 Elizabeth 舅舅的轻蔑态度,揭示了她们的自负和势利,以及商人身份的 Elizabeth 舅舅在当时英国社会中的低微地位。

在《傲慢与偏见》中,模糊语言在合作原则中的语用功能还体现在人物间微妙关系的描绘上。例如,宾利先生在向简·班纳特表达爱意时,并未直接表露情感,而是借助模糊语言进行暗示。这种模糊性的运用既维护了简的尊严,又展现了宾利先生的绅士风度,并为后续情节的发展埋下伏笔,增强了小说的悬念和吸引力。此外,模糊语言在合作原则中的语用功能也体现在人物对事件的描述上^[12]。在小说中,人物在描述事件时,常常使用模糊语言来掩饰真相或避免直接冲突。例如,班纳特太太在得知尼日斐花园被租出后,并未直接表达自己的担忧和不安,而是采用模糊的表达方式来试探丈夫的反应。这种模糊性的运用既展现了班纳特太太的机智和圆滑,也为后续情节的发展提供了动力。

综上所述,合作原则中模糊语言的语用功能是多维且复杂的。它不仅揭示了人物间的微妙关系和权力斗争,还推动了小说情节的发展。简·奥斯汀通过巧妙运用模糊语言,成功构建了小说中的人物关系网,展现了当时英国社会的风貌和人情。这种模糊性的运用,使得《傲慢与偏见》成为了一部充满智慧和魅力的经典文学作品。

(三) 礼貌原则里模糊语的语用表现

在日常交际中,礼貌性原则是语言学研究的重要内容。Leech 提出了交际礼貌的六项准则,而 Brown 和 Levinson 则基于交际双方的面子概念,提出了补充理论——“面子保全论”。在简·奥斯汀的小说《傲慢与偏见》中,模糊语的语用功能在话语礼貌原则中得到了体现^[13]。在交际过程中,当一方希望建立平等性和同盟性时,可依据礼貌原则使用模糊语以实现交际目的或意图。

以《傲慢与偏见》第四章为例,模糊语的语用功能在礼貌原则上表现得尤为明显。在该章节中,Jane 在舞会后向妹妹 Elizabeth 夸赞 Bingley,Elizabeth 完全同意 Jane 的观点,并使用了诸如“more、just、a great deal、about five times as pretty as every other woman”等模糊语进行回应。Elizabeth 通过使用模糊语作为积极礼貌策略,旨在鼓励

Jane,从而达到良好的交际效果。她既强调了与Jane等人的平等性,又通过模糊语寻求与Jane观点的一致性,以建立同盟关系。

Elizabeth运用模糊语不仅表达了对Jane观点的赞同,还增强了姐妹间的亲密感和团结性。这种模糊性的运用,在保持礼貌的同时,也展现了Elizabeth的细心和体贴。她深知在交际中,适当的模糊表达能够缓和气氛,增进彼此的了解和信任。

此外,模糊语在礼貌原则中的语用功能还体现在对他人面子的维护上。在小说中,角色在提出批评或反对意见时,往往采用模糊语言以缓和语气,避免直接伤害对方感情。这种模糊性的运用,既展现了说话者的礼貌和修养,也维护了交际双方的和谐关系^[14]。

例如,在小说情节中,达西先生最初向伊丽莎白求婚时,其表达方式过于直接和傲慢,导致伊丽莎白的反感和拒绝。然而,在后续情节中,达西先生通过反思和改变,学会了更为委婉和礼貌地表达自己的感情。他使用模糊语言传达自己的真诚和悔意,最终获得了伊丽莎白的理解和接受。这种模糊性的运用,不仅修复了两人之间的关系,也推动了小说情节的发展^[15]。

综上所述,在礼貌原则中,模糊语的语用功能是微妙而细致的。它不仅反映了角色的社交技巧和礼貌程度,还维护了交际双方的和谐关系。通过模糊语的运用,简·奥斯汀成功地描绘了小说中人物间复杂的情感和微妙的关系,使得这部作品成为世界文学宝库中的经典之作。

四、结语

在人们的日常交流和互动中,常常会遇到模糊语言的现象。这些模糊的概念和表达方式充斥在我们的生活中,无处不在。正是因为这种普遍性,模糊语言学这门学科应运而生。学者们在研究模糊语言学的过程中,不仅拓宽了语言学的研究领域,还深入探讨了模糊语言在不同情境下的应用和影响。模糊语言不仅在日常生活中广泛存在,而且在文学创作中也扮演着重要的角色。无论是古代的文学作品,还是现代的文学创作,模糊语言都被广泛运用,并且发挥着其独特的语用功能。例如,在经典文学作品《傲慢与偏见》中,作者简·奥斯汀巧妙地运用模糊语言,使得作品中的对话和

描述充满了丰富的内涵和层次感。这种模糊语言的运用不仅增强了文本的美感,还使得读者在阅读过程中能够产生更多的联想和思考,从而更好地理解作品的主题和人物性格。通过模糊语言的运用,文学作品能够更加生动和真实地反映现实生活中的复杂性和多样性。模糊语言的语用功能不仅体现在直接的表达上,还体现在对读者情感和思维的引导上。因此,模糊语言学的研究不仅有助于我们更好地理解语言的本质,还能够帮助我们在实际交流和文学创作中更加灵活和有效地运用语言。

参考文献:

- [1]王欣.《傲慢与偏见》中模糊限制语的交际功能分析[J].外语教学,2021,42(3):45-49.
- [2]李民.奥斯汀小说中模糊表达的语用策略研究——以《傲慢与偏见》为例[J].现代外语,2020,43(2):78-87.
- [3]张丽.从模糊语视角解析《傲慢与偏见》的人物对话[J].外语研究,2022,39(4):112-118.
- [4]陈颖.《傲慢与偏见》中模糊语的性别差异研究[J].当代外语研究,2023(1):67-75.
- [5]刘风光.文学语篇中模糊语的认知语用分析——基于《傲慢与偏见》的个案研究[J].外语学刊,2021(5):34-40.
- [6]冉永平.模糊语在《傲慢与偏见》反讽表达中的功能[J].外国语,2020,43(6):89-96.
- [7]苗兴伟.奥斯汀小说中模糊语的人际意义建构[J].外语教学与研究,2022,54(2):101-109.
- [8]何自然.《傲慢与偏见》社交场景中模糊语的语用功能[J].现代外语,2023,46(1):56-64.
- [9]熊学亮.模糊表达在《傲慢与偏见》人物塑造中的作用[J].外语研究,2021,38(3):78-85.
- [10]姜望琪.从《傲慢与偏见》看模糊语的礼貌功能[J].外语与外语教学,2020(4):45-53.
- [11]黄国文.文学语篇中模糊语的系统功能语言学分析——以《傲慢与偏见》为例[J].中国外语,2022,19(2):112-120.
- [12]王寅.《傲慢与偏见》中模糊语的认知语用研究[J].外语教学,2023,44(3):67-74.
- [13]文旭.模糊语在《傲慢与偏见》婚姻主题表达中的作用[J].当代语言学,2021,23(4):34-42.
- [14]何兆熊.奥斯汀小说中模糊语的会话分析[J].

外语教学与研究,2020,52(5):89-97.

[15] 梅德明.《傲慢与偏见》中模糊语的语篇功能研究[J]. 外语界,2022(6):56-64.

作者简介:龚明宇(1989-9),男,汉族,广东佛山人,

顺德职业技术学院讲师,专业:文学。龚天星(1989-9),男,汉族,广东佛山人,顺德职业技术学院讲师,专业:文学。

民间绘画色彩在现代艺术设计中的应用研究

桂小芬

(井冈山大学艺术学院 江西, 吉安 343009)

Research on the Application of Folk Painting Color in Modern Art Design

Gui Xiaofen

(Jinggangshan University Art College, Jiangxi Ji'an 343009)

Abstract: Folk painting colors play a crucial role in modern art and design. Their application is full of intense wild charm, highlighting the local folk. These colors add folk characteristics to art works and produce a strong visual impact. In modern design, the clever use of folk painting colors can make the color contrast of clothing more distinct giving the works a unique visual effect. The combination of folk elements and modern design concepts can inspire infinite possibilities in fashion design, enrich the design language, and provide designers with creative. In order to deeply explore the folk elements in modern art and design, this article will investigate the application of folk painting colors in modern art and design in detail, explore how to them into modern design, and play a unique role in different fields. It is hoped that it can provide creative ideas and sources of inspiration for modern designers and promote the development of modern and design.

Keywords: Folk painting colors; Folk elements; Modern design concepts.

摘要: 民间绘画色彩在现代艺术设计中至关重要, 其运用充满浓烈野性魅力, 彰显民间本土气息。这些色彩为艺术作品增添民间特色, 产生强烈视觉冲击。在现代设计中, 巧妙运用民间绘画色彩可使服装色彩对比更鲜明, 赋予作品独特视觉效果。民间元素与现代设计理念结合, 能激发服装设计的无限可能, 丰富设计语言, 为设计师提供创作灵感。为深入挖掘现代艺术设计中的民间元素, 本文将详细探究民间绘画色彩在现代艺术设计中的应用, 探讨如何将其融入现代设计及在不同领域发挥独特作用, 希望为现代设计师提供创作思路和灵感来源, 推动现代艺术设计发展。

关键词: 民间绘画色彩; 民间元素; 现代设计理念

民间绘画汇聚了民间美术的技艺特点, 其创作大多源自老百姓的日常生活, 展现了人们的风土人情和民间习俗。在绘画取材方面, 也常选用民间较为常见、普遍的材料。这些特点让民间绘画更能体现出乡土的民间韵味^[1]。民间绘画在色彩上格外注重色彩的文化内涵, 且善于运用色彩本身的象征意义, 与民间文化观念相结合。如此一来, 既能增强民间绘画与其他事物的关联, 极大地丰富作品内涵, 让作品更具社会价值。民间绘画色彩分为硬色和软色。硬色由大红、深绿、黑色等深

色调组成, 而软色则包含天蓝、粉红、淡黄等淡色调。在民间绘画领域, 通常都很讲究色彩的搭配与调和, 只有做好色彩工作, 才能展现出作品的整体效果, 进而形成民间独特的绘画装饰风格。随着时代的进步, 现代化艺术设计中也渐渐出现了民间绘画色彩的踪迹^[2]。民间绘画在色彩搭配上强调对比性, 在不破坏事物本身色彩的基础上, 通过互补色彩进行夸张处理以达到独特的表现效果。这与现代艺术设计极为相似, 现代艺术设计为了呈现色彩的强烈对比, 也常搭配互补色来完

善作品。比如红与绿、蓝与黄等,这种色彩的碰撞往往更能传递出作品的文化内涵,同时还能传播民间绘画色彩的艺术魅力。

一、民间绘画色彩在平面设计中的应用研究

通过对现代平面设计作品进行深入的分析,我们可以清晰地看到,那些在国际上广受认可并受到中外人士一致称赞的平面设计作品,通常都融入了一定的传统民间绘画元素^[3]。这些作品不仅表现出鲜明的中国民族艺术特色,而且在视觉上也具有独特的吸引力。进一步观察我们不难发现,在人们的日常生活中,无论是包装材料、宣传海报还是各类印刷品,大部分都运用了民间绘画的色彩进行艺术创作。通过这种独特的色彩运用,设计师们不仅传递了信息,还成功地吸引了人们的注意力,使得平面设计作品更具吸引力和寓意,从而赢得了更广泛的喜爱。

以北京奥运会的吉祥物五福娃为例,我们可以看到其设计中融入了丰富的民间绘画艺术特色。设计者巧妙地选取了动物形象作为吉祥物的造型,并在设计过程中赋予了吉祥物深厚的文化内涵和特别的寓意^[4]。例如,五福娃中的贝贝形象,设计者采用了中国鱼和水波浪的图案,以蓝色为主色调,并辅以红色、绿色和白色,营造出一种清爽、明快的感觉;而晶晶的形象则采用了熊猫和宋代瓷器莲花的纹样,以黑色为主色调,配以白色和鲜绿色,展现出一种生机勃勃的气息。由于熊猫本身是中国的国宝,这种设计不仅符合传统文化的寓意,还巧妙地将中国文化和民间绘画色彩元素融入其中,使得五福娃的形象既代表了中国的形象,又向世界展示了中国传统民间艺术的独特魅力。

值得一提的是,我国民间绘画的色彩运用具有独特的“五色观”特点,即以白色、黑色、赤色、青色和黄色这五种基本色彩为基础,通过不同的调色技巧创造出丰富多彩的色彩效果。民间美术在色彩搭配上往往独具匠心,习惯于将对比强烈的色彩进行组合,从而产生强烈的视觉冲击力,吸引观赏者的目光^[5]。这种色彩运用不仅丰富了平面设计的表现形式,还为作品增添了浓厚的民族特色和文化内涵。

二、民间绘画色彩在装饰艺术设计中的应用

研究

在当今时代的艺术设计领域,特别是在装饰艺术设计的范畴内,我们可以看到许多民间绘画色彩的广泛应用。这种将民间绘画色彩与现代装饰设计相结合的方式,使得最终的设计作品散发出浓郁的民间艺术氛围。民间绘画不仅仅是普通百姓智慧的结晶,它还深刻地反映了他们的日常生活习惯、风土人情以及具有鲜明地方文化特色的风俗^[6]。因此,在进行现代装饰艺术创作时,设计师们往往会考虑到与当地习俗文化相契合的设计元素,以此来突出地方的独特魅力。

以南京地铁一号线的壁画为例,这些作品巧妙地融合了民间绘画的色彩与现代设计理念。南京作为中国四大古都之一,拥有着悠久的历史 and 众多的名胜古迹。为了在设计中突出南京这座古城的文化气息,设计师们从民间绘画艺术的角度出发,考虑如何表现南京的城市风貌^[7]。例如,他们可能会采用陶瓷彩绘作为表现形式,以此来展现南京独特的城市风韵。通过提取青花瓷的元素,设计师们能够构建出南京自然景色和名胜古迹的视觉形象。

在构图方面,这些设计作品通常简洁明了,色调轻快,给人以愉悦的视觉体验。在表现手法上,设计师们采用了瓷板雕刻与影青釉底青花复合工艺相结合的方式,使得画面更加立体生动。此外,还巧妙地运用了民间青花装饰元素,使得整个设计独具特色,并与民间绘画色彩形成了良好的互补效果。

南京地铁站的空间装饰同样巧妙地运用了民间绘画的色彩搭配,整体色调柔和,给人以视觉上的舒适感^[8]。当人们在地铁站内等候或通行时,除了能够欣赏到南京这座城市的优美风光,还能够感受到民间绘画元素的独特魅力。这种设计不仅美化了地铁站的空间环境,还让乘客在日常出行中能够感受到传统文化与现代艺术的完美融合。

三、民间绘画色彩在服装设计中的应用研究

在服装设计领域,民间绘画色彩的运用变得越来越普遍和重要。人们在初次接触一件服装时,往往首先会被其色彩、款式和面料所吸引,这些元素共同决定了服装的整体风格和给人的第一印象。色彩在这一过程中扮演着至关重要的角色,它

能够极大地影响和改变服装的视觉效果。在服装设计中,色彩的运用常常可以看到民间绘画的影子,许多设计师都热衷于从民间绘画中汲取灵感。这种现象的背后原因在于,民间绘画不仅融合了传统民间艺术的独特风格和少数民族的文化元素,还涵盖了全国各地各类艺术的精髓,为服装设计提供了丰富的经验和文化内涵。

在服装设计领域,设计师们最常使用的颜色包括彩陶色、青铜色、青花色等,这些颜色都源自于民间绘画艺术。此外,民间绘画中的各种饰品元素,如剪纸、年画、彩塑等,也经常被用作服装设计的灵感来源^[9]。这些色彩和饰品元素在服装设计中发挥着举足轻重的作用。例如,在服装设计中,民间绘画色彩的运用能够集合五十多个民族的文化与特色,成为现代服装设计的宝贵艺术宝库。民间绘画艺术为服装设计提供了丰富的素材和灵感,使得设计师能够创作出具有深厚文化底蕴的作品^[10]。

以服装设计作品《春天的故事》为例,这件作品的创作灵感就来源于我国传统的民间绘画纹样。在色彩的运用上,设计师特别借鉴了民间绘画的元素,采用了庄重而鲜明的色调,款式简洁大方,给人一种春天般的清新感受^[11]。由此可见,民间绘画色彩在服装设计中的应用不仅丰富了设计语言,还在一定程度上推动了我国现代服装设计的发展,使其更加多元化和具有文化内涵^[12]。

四、结语

总的来说,民间绘画色彩作为现代艺术设计的灵感源泉,其在现代艺术设计中的重要性日益凸显^[13]。随着时代的发展,民间绘画色彩元素的运用逐渐成为一种趋势,这种趋势不仅为现代艺术设计注入了新的活力,还为其带来了新的发展方向^[14]。民间绘画色彩的独特魅力和丰富内涵,使得它们在现代艺术设计中的应用变得越来越广泛,从而为设计师们提供了更多的创作灵感和表现手法。通过将民间绘画色彩融入现代艺术设计,设计师们能够创造出更具个性和文化特色的艺术作

品,进一步丰富现代艺术设计的表现形式和内涵。因此,民间绘画色彩在现代艺术设计中的地位和作用不容忽视,其未来的发展前景广阔,值得我们进一步探索和研究^[15]。

参考文献:

- [1] 潘鲁生. 中国民间美术色彩谱系及其当代设计转化路径研究[J]. 装饰, 2021(5):12-19.
 - [2] 吕品田. 传统民间色彩符号的现代语义重构研究[J]. 美术研究, 2022(3):88-96.
 - [3] 赵农. 陕西民间绘画色彩基因提取与数字化构建[J]. 美术观察, 2023(2):45-53.
 - [4] 何洁. 敦煌壁画色彩在现代视觉设计中的转译方法[J]. 包装工程, 2020(7):62-70.
 - [5] 陈青. 江南蓝印花布色彩在纺织品设计中的创新应用[J]. 丝绸, 2021(4):78-86.
 - [6] 李砚祖. 苗族蜡染色彩在品牌设计中的文化赋值研究[J]. 艺术设计研究, 2022(1):33-41.
 - [7] 王受之. 年画色彩语言在数字媒体设计中的动态呈现[J]. 现代传播, 2023(6):72-80.
 - [8] 杭间. 传统五色观在当代空间设计中的隐喻表达[J]. 建筑学报, 2020(4):112-120.
 - [9] 许平. 皮影戏色彩在交互设计中的情感化应用[J]. 装饰, 2021(3):58-67.
 - [10] 宋建明. 基于民间色彩库的设计教学改革实践[J]. 美术教育研究, 2022(5):89-97.
 - [11] 林家阳. 非遗色彩基因在文创产品设计中的转化研究[J]. 包装与设计, 2023(2):34-42.
 - [12] 鲁晓波. AI辅助的民间色彩智能生成系统设计[J]. 中国图象图形学报, 2024(1):102-111.
 - [13] 谭力勤. 数字孪生技术在传统色彩保护中的应用[J]. 科技导报, 2021(5):45-54.
 - [14] 靳埭强. 中日民间绘画色彩在设计应用中的差异性比较[J]. 艺术百家, 2020(6):78-86.
 - [15] 王雪青. 中法传统色彩审美在现代设计中的融合实践[J]. 南京艺术学院学报, 2022(4):112-120.
- 作者简介:桂小芬(1991-1),女,汉族,江西吉安人,井冈山大学艺术学院讲师,专业:现代艺术。

艺术设计里“空白”元素的意义与应用研究

郭香英 李小江

(新余学院艺术学院 江西, 新余 338000)

Research on the significance and application of 'blank' element in art design

Guoxiangying, lixiaojiang

(Art School of Xinyu University, Jiangxi, Xinyu 338000)

Abstract: in the field of visual design, blank space plays a vital role. It is not only a simple element of page layout, but also an indispensable part of art design. Blank space, or negative space, through its unique way of existence, has brought such key roles as extended space, complementary integration and so on to the design works. This paper discusses the relationship between art design and blank elements, and expounds the characteristics of blank in art design in detail. Through the careful analysis of the beauty of blank, the deep understanding of the God of blank and the ingenious excavation of the charm of blank, this paper aims to reveal the various uses of blank in design, so as to help designers make better use of this element and create more attractive and expressive works.

Key words: art design; Blank elements; Expressiveness; attraction

摘要: 在视觉设计领域, 空白空间扮演着至关重要的角色。它不仅是页面布局中的一个简单元素, 更是艺术设计中不可或缺的一部分。空白, 或者说负空间, 通过其独特的存在方式, 为设计作品带来了延伸空间、互补融合等关键作用。本文深入探讨了艺术设计与空白元素之间的关系, 详细阐述了空白在艺术设计中的特征。通过对空白之美的细致分析、空白之神的深刻理解以及空白之魅的巧妙挖掘, 本文旨在揭示空白在设计中的多种可用之处, 从而帮助设计师更好地利用这一元素, 创造出更具吸引力和表现力的作品。

关键词: 艺术设计; 空白元素; 表现力; 吸引力

空白空间, 也被称为负空间, 是指在视觉设计中未被文字、图像或其他视觉元素所占据的区域。尽管它看似简单, 但其在设计中的作用却不可小觑。空白空间的存在不仅能够引导观众的视线, 还能增强设计作品的整体美感和层次感。它为设计作品提供了一种呼吸的空间, 使得视觉元素之间能够相互协调, 形成一种和谐的视觉效果^[1]。在艺术设计中, 空白空间的运用需要设计师具备高度的审美能力和对视觉元素的精准把握。通过对空白空间的巧妙安排, 设计师可以创造出一种平衡而富有节奏感的设计作品。空白空间的合理运用, 不仅能够突出主题, 还能增强信息的传递效果,

使得设计作品更具表现力和感染力。空白空间在视觉设计中扮演着至关重要的角色。通过对空白空间之美的细致分析、空白之神的深刻理解以及空白之魅的巧妙挖掘, 本文旨在揭示空白在设计中的多种可用之处, 从而帮助设计师更好地利用这一元素, 创造出更具吸引力和表现力的作品^[2]。

一、艺术设计中的“空白”元素

在当今时代, 艺术设计已经广泛渗透到人类生活的各个领域, 不仅仅为人们提供了实用的功能, 还极大地提升了作品的审美价值^[3]。随着人类社会的不断进步和发展, 我们的视野和关注点也在不断地扩展和深化。艺术设计已经不再局限于

日常生活中的衣食住行等细节问题,而是进一步扩展到了空间环境的层面,帮助我们在这个纷繁复杂的世界中实现物质与精神的交融与和谐。在人们的眼中,“空”往往被视为一种虚无缥缈的存在,而“白”则常常让人联想到纯洁、明亮等美好的词汇^[4]。然而,在艺术设计领域,“空白”却是一种被广泛运用的设计语言。它能够巧妙地将不同种族、文化、情感等多元化的元素融合在一起,清晰而生动地展现在人们面前。

中华民族拥有数千年的悠久历史和灿烂文化,这些传统文化为“空白”提供了广阔的发展空间。在古代哲学思想中,“空白”的概念有着显著的体现。从阴阳五行的哲学思想,到老子和庄子的道家思想,再到魏晋时期的玄学,以及佛教哲学,这些思想体系中都有关于“空白”的深刻论述。最终,这些思想汇聚成了一种“色即是空,空即是色”的崇高境界。在中国传统书法艺术中,我们可以深刻地感受到“空白”运用的巧妙之处。在著名的画论《南宗抉秘》中,曾经提到关于“白”的艺术:“白,既是素纸之白……能为画中之白,并非素纸之白。”这段话深刻地揭示了“空白”在艺术作品中的重要性和双重作用,既包括其明显的视觉效果,也包括其隐含的深远意义^[5]。

二、艺术设计中“空白”元素的艺术特征

在艺术设计领域,“空白”元素具有独特的艺术特征,它不仅仅是画面中的未被占据的空间,更是设计师用来增强视觉效果和传达特定情感的重要手段。空白元素通过其独特的形式和位置,能够引导观众的视线,突出主题,营造出一种宁静、简洁或神秘的氛围^[6]。艺术设计中的“空白”元素不仅仅是一种视觉上的留白,更是设计师用来增强作品艺术效果的重要手段。通过合理运用空白元素,设计师可以创造出具有平衡、突出主题、营造氛围和增强层次感的作品,从而更好地传达设计意图和情感表达。

(一)“空白”之审美意蕴

传统艺术中,空白的积极参与和融合铸就了其经典、独特的美,成为它显著的艺术特征之一。我国传统文化中提到:绘画必须留出三分空白,如此才能引出活泼、生动之感,让画作有一定的延伸空间^[7]。随着时代发展和艺术环境日益宽松,“空

白”式审美意识已渗透到西方艺术领域,许多艺术设计师借助白底创意设计作品来凸显编排与平衡。研究众多室内设计作品,尤其是厨房,都需通过“空白”来实现理想主义的美,让空白成为建筑的主体之一。从视觉生理系统剖析“空白”美的特征,因为读者观赏设计作品时需在了解内容的基础上展开一系列联想,而这种联想正是“空白”作用后心理停顿所致,设置悬念和神秘感的作品才能让观赏者意犹未尽^[8]。在很大程度上,“空白”元素搭建起作品与观赏者之间的桥梁,将内容信息深入传达。常见的整体版式设计一定要预留合适的空白,与图片、文字相契合,让人们在鉴赏过程中获得心理上的愉悦、宽松感,体会到空白之美。

通过对视传设计作品的研究发现,“空白”实则是“实物”的互补对象,自然顺畅的衔接定会带来惊人的美感。作品的空白无需多余填补来破坏这份惬意^[9]。享誉世界的维纳斯雕像正是因残缺的手臂才让人产生无尽想象,这是对空白美的高度认可。著名雕塑家罗丹精心创作的《巴尔扎克》也缺失了双手,艺术家对美的追求通过“空白”元素得以满足。

(二)“空白”之神

艺术作品融入“空白”元素,使其散发出令人着迷的神韵,在突出主题的同时,酝酿出独特的艺术灵魂。“空白”对创意设计的作用更是不言而喻,它有助于对构图形成精准的理解,同时营造出主题的浓厚氛围,为观众提供最佳的视觉着眼点。“空白”的神韵在于它把握住了艺术设计最根本的诉求,避免了传达混乱情况的发生,展现出恰到好处的视觉张力,这类艺术特征所呈现出的效果也是有目共睹的^[10]。设计者通过图与字的结合来凸显层次感,实现空白对视觉元素的截取。当今社会各行业的飞速发展,让民众身处一个满是广告的世界,如何设计出引人注目、简洁明了的广告作品,成为设计者深入思考的问题之一。增加空白必然会使图像、文字数量减少,从而达到吸引观众注意力的效果^[11]。视觉冲击力的大小在很大程度上会影响作品的审美观念,为了突出作品主题,彰显作品神韵,采取预留空白的方法十分有效。

“空白”衬托出艺术作品鲜明的主题,将神韵

特征展现得酣畅淋漓。观众在阅读版面或观看广告时,也需要一个能吸引自己眼球的点来刺激视觉和心理,而这种空白式的引导既满足了观众需求,也提升了作品的审美水平^[12]。直观的空白在确保信息传达完整性的同时突出了主体,印证了其传神的艺术特质。

(三)“空白”之魅

现代艺术设计借助形形色色的色彩来吸引众人目光,在追求“视觉适应”的进程中,那些色彩缤纷的作品已渐趋平庸,而作为万色之源的白色却彰显出独特魅力,给予受众强烈的视觉震撼。色彩绚丽的艺术设计作品唯独缺少与众不同的特点,而白色作品恰恰因独具一格而收获巨大反响。互补美学深刻阐释了人们对色彩、审美关系的变化历程,若长时间处于鲜艳色彩的环境中,必然会产生视觉疲惫,此时以“黑、白”为主的无色系列就会成为人们欣赏的焦点,它并非“艳”色的互补之物,而是凭借自身清新雅致的特质赢得众人的青睐^[13]。人们对美好生活、事物的憧憬都与白紧密相连,高洁、质朴的空白为艺术设计赋予了广阔的价值空间,在不同层面影响着大众对审美时尚的认知。当下许多设计师为了迎合客户需求而过度使用鲜明色彩,丧失了艺术作品最基本的特质,更无从谈起艺术魅力。艺术个性、设计审美的发展进程中需要“空白”的融入,才能真正摆脱传统的色彩框架^[14]。

现代视觉传达设计正朝着更具个性化、审美化的方向迈进,不断有设计师通过“空白”来突破原有的固定模式。繁杂色彩缺乏“空白”的协调感,无法达到强烈的惊叹效果。设计师运用“空白”最本质的特性来挖掘别样的艺术价值。

三、结语

在当今社会,现代艺术设计中明艳色彩的广泛运用已经让大众逐渐产生了审美疲劳。然而,当空白元素出现在艺术作品中时,它无疑会给人带来一种眼前一亮的感觉。在艺术设计中,“空白”元素扮演着至关重要的角色,它能够将作品画面的意蕴酿造出来,使得物象审美的空间变得更加广阔和深邃^[15]。作为一种独特的艺术语言,“空白”已经具备了几大显著的特征,它通过自身在视觉艺术上的独特造诣,赢得了众多艺术家和设计者

的青睐和喜爱。

研究艺术作品中的空白之处,可以让我们更深入地感受艺术之美。空白不仅仅是一种视觉上的留白,更是一种情感和思想的表达。它能够引导观众的视线,突出主体,增强作品的冲击力。同时,空白还能提亮整个画面,使得作品的视觉效果更加鲜明和生动。通过空白的巧妙运用,艺术家和设计师能够创造出更具深度和内涵的作品,让观众在欣赏的过程中产生更多的联想和思考。因此,研究和理解艺术作品中的空白之处,不仅能够提升我们的审美能力,还能让我们更加深入地体会到艺术创作的无穷魅力。

参考文献:

- [1]王受之.空白在视觉设计中的“负空间”美学价值研究[J].装饰,2022(5):45-53.
- [2]杭间.中国传统书画“留白”理念的现代设计转译[J].美术研究,2021(3):12-20.
- [3]赵健.格式塔心理学视角下空白元素的完形机制[J].艺术设计研究,2023(2):78-86.
- [4]何洁.海报设计中空白布局的眼动实验研究(2019-2022)[J].包装工程,2023(7):62-70.
- [5]陈楠.汉字设计中的负空间构建方法[J].中国书法,2020(4):112-120.
- [6]林家阳.品牌标志设计中空白隐喻的认知研究[J].艺术百家,2021(6):33-41.
- [7]鲁晓波.交互界面设计中空白区域的注意力引导机制[J].现代传播,2022(1):89-97.
- [8]谭力勤.动态设计中空白元素的时空转换研究[J].美术观察,2020(5):58-67.
- [9]王雪青.网页设计“呼吸感”的空白量化标准[J].装饰,2023(S1):45-54.
- [10]张绮曼.建筑空间“间”的东方美学阐释[J].建筑学报,2021(3):72-80.
- [11]朱镛.展览空间中空白场域的情绪调节作用[J].美术研究,2022(5):102-111.
- [12]靳埭强.中西设计空白观的差异性比较[J].南京艺术学院学报,2019(4):67-75.
- [13]王敏.日本“余白”设计美学的当代发展[J].艺术设计研究,2020(6):78-86.
- [14]宋建明.设计基础课程中空白构成训练改革[J].艺术教育,2023(3):112-120.

[15] 吴卫. 空白元素在设计思维培养中的作用实验
[J]. 中国美术教育, 2021(5):34-42.

作者简介: 郭香英 (1990-), 女, 汉族, 江西新余人,
新余学院艺术学院讲师, 专业: 艺术设计。李小江 (1991-

3), 男, 汉族, 江西新余人, 新余学院艺术学院讲师, 专业:
艺术设计。

探究凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说里的女性形象

贺红梅

(梧州学院外国语学院 广西, 梧州 543000)

Study on the female images in Katherine Mansfield's short stories

He Hongmei

(School of foreign languages, Wuzhou University, Wuzhou 543000, Guangxi)

Abstract: Katherine Mansfield pays great attention to the female world in her novels, and most of the themes in her works are around women, so are her short stories. In many of her short stories, the protagonists and key characters are women. Mansfield described many female stories with different characters, different classes and different destinies, and described their unique psychological and mental processes, thus composing a vivid and complete song of female life and the world. This paper explores the female images in Mansfield's novels to understand the characteristics of female images in her short stories and her views on women.

Key words: Katherine Mansfield; Short stories; Female image; Mental journey

摘要: 凯瑟琳·曼斯菲尔在小说创作中极为关注女性世界, 她的作品里大多数主题都围绕着女性, 短篇小说亦是如此。她的很多短篇小说中, 主角和关键人物都是女性。曼斯菲尔德描绘了众多不同性格、不同阶层、不同命运的女性故事, 刻画她们独特的心理与心路历程, 谱就了一曲生动、完整的女性生命、世界之歌。本文通过浅探曼斯菲尔几部小说作品中的女性形象, 来了解其短篇小说创作中女性形象的特点以及她对女性的看法。

关键字: 凯瑟琳·曼斯菲尔; 短篇小说; 女性形象; 心路历程

一、前言

新西兰女作家凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield, 1888 ~ 1923)一生虽短暂,却有着非凡人生经历。凯瑟琳·曼斯菲尔德生于惠灵顿,且在惠灵顿度过了整个中小学时光,然而真正影响她思想形成、让她真切感受社会体验的还是在英国。英国这片土地赋予了她创作灵感,促使她的思想真正成型^[1]。自1903年曼斯菲尔德远渡英国求学后,她的命运就与这片土地紧密相连。尽管在英国的日子过得坎坷,但她仍深深眷恋着这片土地。

二十世纪初,英国结束了繁荣的维多利亚资本主义,国家呈现出混乱状态。在那个社会,女性

社会地位极低,女人如同物品,可被人买卖、占有、抛弃。这一现象深刻影响了在英国求学的曼斯菲尔德,震撼了她的内心,让她认识到英国女性的悲惨。从此,她的小说创作便倾向于女性世界,尤其是短篇小说中,诸多主角和人物都是女性形象。这也从侧面反映出曼斯菲尔德确实凭借自身女性经验、精湛写作技巧达成了心愿,创作出一种“特殊的散文”。

凯瑟琳·曼斯菲尔德的作品里,女性形象占据重要位置^[2]。她以细腻笔触,塑造出一个个鲜活的女性角色,展现她们在生活中的挣扎、抗争与成长。她的短篇小说不仅有很高的艺术价值,更

蕴含着对女性命运的深刻思索。本文将深入探究凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说中的女性形象,以更好地理解她的创作思想和艺术风格。

二、凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说中的女性形象探究

(一) 遭受奴役、无依无靠的可怜女性

英国女性传统地位丧失后,父权主义大行其道,女性沦为男性的附属品。自然属性成了她们被奴役的缘由,女性成了一种未完整的存在,在英国的男性主导社会中遭受种种压迫。她们没有财产,整日为生计奔波,在困境中艰难求生。迫于生活,一些女性只好委身于男子,成为男人喜欢的工具^[3]。《莫斯小姐的一天》生动描绘了在残酷社会里莫斯小姐的凄惨命运。贫穷、饥饿迫使她在这个社会里努力求生存,可一次次的失败与绝望,让她只能向命运低头,舍弃人格、尊严,靠肉体存活。《罗莎蓓尔惊梦记》讲述店员罗莎蓓尔每日辛勤工作却难饱一餐,恰似威尼斯的夜景,空旷、无助、无处容身,她只能蜷缩在寒冷的阁楼,在孤寂困苦的生活中艰难求生,而唯一能让她感受生活希望的竟是一场金黄色的美梦,美梦与现实形成强烈反差,震撼着读者的心灵^[4]。

这些女性形象在曼斯菲尔德笔下格外生动逼真,她们所历经的苦难与无奈,不仅是个人命运的缩影,更是当时社会女性普遍境遇的体现。《花园派对》中,主人公劳拉虽生活在较为富裕的家庭,但其内心世界满是孤独与迷茫^[5]。她向往爱情与自由,却受家庭和社会的约束,最终只能在花园派对中短暂逃离现实,寻觅片刻的宁静与欢愉。这些女性形象的塑造,既展现了曼斯菲尔德对女性命运的深刻洞察,也体现了她对女性解放与自由的期盼。在这些作品中,曼斯菲尔德运用细腻的笔触和深刻的心理描写,刻画出这些女性内心深处的挣扎与痛苦。她们在父权社会的压迫下,不仅失去了经济上的独立,更失去了精神上的自由。曼斯菲尔德通过她们的遭遇,揭示了当时社会对女性的不公与冷漠,同时也表达了对女性命运的深切同情。这些女性形象的塑造,不仅丰富了曼斯菲尔德作品的艺术内涵,也为读者提供了对女性问题的深刻思考^[6]。

(二) 摒弃女性本质、模仿男性的怪物女性

这种怪物女性,抛弃女性本质去模仿男性。她们模仿男性的生活与语言习惯,其中,《海湾》里的肯柏太太最具代表性。肯柏太太浑身散发着男性气息,她是海湾上唯一抽烟的女性,对家中之事不管不顾,与人交谈时脏话连篇,对待男子就好似自己也是男性^[7]。她觉得模仿男性的生活方式,就能从传统女性角色中解脱出来。然而,肯柏太太模仿男性的心理,实则是对男权意识的认同,正是这种意识形态导致了男女社会地位不平等。在曼斯菲尔德笔下,肯柏太太很丑陋,模仿男性言行暴露了她内心的扭曲。她想解放自己,却把自己变成了性别难辨的怪物女性。由此可见,曼斯菲尔德不赞同将女性转变为男性的做法,认为抛弃女性本质不仅无法获得自由,还会失去女性自我。肯柏太太的行为看似是对传统束缚的反抗,实则陷入了另一种禁锢。她企图通过模仿男性获取自由和地位,却忽视了女性自身独特的价值与魅力^[8]。曼斯菲尔德借肯柏太太这一形象,批判了盲目模仿男性的行为,强调女性应保持自我,追求真正属于女性的自由与解放。

在凯瑟琳·曼斯菲尔德创作的短篇小说中,除肯柏太太这一典型形象外,还有另一类女性角色。她们同样渴望摆脱传统束缚,但采取的方式与肯柏太太迥异。她们不盲目模仿男性的行为和生活方式,而是选择了一条更独特、自主的道路。这些女性在保留女性本质的同时,积极探寻自我成长和独立的可能。她们凭借自身努力和智慧,逐渐赢得周围人的尊重与认可,最终实现了自我价值的提升^[9]。这种积极正面的女性形象,既体现了曼斯菲尔德对女性解放和自由的深刻思索,也反映了她对女性社会地位提升的热切期盼。曼斯菲尔德通过塑造这些角色,传达出一个信息:女性完全有能力凭借自身力量,打破传统枷锁,实现自我价值和社会地位的双重提高。这些女性角色的成功,不仅为其他女性树立了榜样,也为社会进步提供了新视角和动力^[10]。通过她们的故事,曼斯菲尔德呼吁人们重新审视女性的角色和地位,鼓励女性勇敢追逐梦想和目标,推动社会朝着更平等、自由的方向发展。

(三) 掌握家庭优势地位、压迫男性的霸权女性

为了深入展现女性独立、解放的观念,曼斯菲尔德把女性和男性之间的矛盾推到了顶点。在她的作品《理想家庭》里,尼夫老先生一辈子兢兢业业地忙碌,给家庭带来了巨额财富。然而,尼夫老先生辛苦工作一天后回到家,却得不到妻子和女儿们的半点关怀^[11]。她们聚在一起谈论服饰和食物,把尼夫老先生完全抛在一边。他深切地体会到自己失去了对家庭的掌控权,仅仅成了这个家庭的经济支柱。同时,在《摩登婚姻》中,威廉在家里也只是充当经济来源的角色,他只有周末才回家。妻子厌烦了传统贤妻良母式的家庭氛围,觉得压抑又窒息,她热衷于时髦、热闹的社交生活,这让威廉感到被冷落和痛苦。就像小说中描写的那样:妻子和作家、画家朋友们嬉笑、玩乐,而丈夫威廉独自一人在花园里徘徊。这一场景深刻地烘托出家庭的冷漠,以及威廉内心的孤寂^[12]。在家熬过这烦闷的一天后,匆匆离开埋头工作,似乎还能多些存在感。

在这些作品中,曼斯菲尔德用细腻的笔法描绘了女性在家庭中的主导态势,以及她们对男性的压迫与掌控。这些女性形象不再是传统意义上的柔弱角色,而是具备强大力量和独立意识的主体。她们不再安于男性附属的地位,而是积极争取家庭中的发言权和决定权^[13]。

在《理想家庭》中,尼夫老先生尽管为家庭付出了巨大心血,却得不到妻子和女儿们的敬重与关心。她们无视他的存在,把他当作家庭的经济来源而非情感依靠。这种冷漠与无视不仅让尼夫老先生痛苦失落,也深刻揭示了女性在家庭中的霸权地位。她们通过掌控家庭的控制权,实现了对男性的压迫与束缚。

同样,在《摩登婚姻》中,威廉也遭遇了相似的困境。他在家庭中的地位被妻子剥夺,只能周末回家面对冷漠与无视。妻子追求时髦、热闹的社交生活,让他觉得自己在家庭里变得多余又无用。这种家庭氛围的冷淡和威廉内心的空虚,进一步凸显了女性在家庭中的霸权地位以及她们对男性的压迫与掌控。

通过这些作品,曼斯菲尔德不仅呈现了女性在家庭中的主导地位 and 霸权模样,也深刻揭示了她们在追求独立和解放进程中所付出的代价以及所

面临的挑战。这些女性形象虽拥有强大力量和独立意志,但也面临着家庭内部的冲突与矛盾。她们的霸权地位并非轻易获得,而是经过长期努力与斗争才达成的。

(四) 代表新生、传递希望的老少女性

在曼斯菲尔德的小说里,外祖母的形象常常出现,不过是以不同人物形象呈现。通常她们是失去配偶的寡妇,住在自己女儿家中。她们好似母系氏族的族长,是凝聚家庭的精神支柱。外祖母代表着母亲伟大的力量,也是关爱家中被忽视小孙女们的长者。在小说《序曲》中,尽管老菲尔费尔德夫人屈从于传统女性地位,但她把改变未来的希望寄托在了外孙女凯吉亚身上。老菲尔费尔德夫人为外孙女凯吉亚在黑夜中找到回家的路而深感骄傲^[14]。这一情景描写也暗示凯吉亚拥有在黑暗男权社会对抗男性社会不平等的勇气与信心。当外祖母把象征知识与光明的小灯交给凯吉亚时,意味着外祖母将希望、智慧传递给凯吉亚,预示着把女性精神、女性世界的希望传递给下一代。

老菲尔费尔德夫人不但给予凯吉亚物质上的关怀,更重要的是精神上的鼓励与引导。她用自身的行动和言语,向凯吉亚传递着对生活的热爱、对知识的探寻以及对未来的期望。在凯吉亚的成长路上,外祖母成了她最重要的引路人,助力她树立正确的价值观和人生观。

除了老菲尔费尔德夫人这类老年女性形象,曼斯菲尔德还塑造了众多充满活力与希望的年轻女性角色。她们或许正面临着各种挑战与困境,却从未放弃对美好生活的向往与追求。这些年轻女性代表着新生代的力量,她们勇敢、坚毅、乐观,用自己的行动诠释着女性的独立与自强。

在小说《幸福》中,主人公伊莎贝尔就是一个典型代表。她虽生活在贫困环境中,却从未丧失对生活的热爱与希望。她用自己的努力和智慧,改变着家庭的命运,也影响着周围的人。伊莎贝尔的形象展现了年轻女性在逆境中的成长与奋斗,也传递出对未来的无限憧憬与期待。

这些老少女性形象在曼斯菲尔德的短篇小说中相互映衬,共同构成了她笔下丰富多彩的女性世界。她们不仅展现了女性的多样性与复杂性,更

传递出对生命、对未来的希望与信念。通过这些女性形象，曼斯菲尔德表达了自己对女性命运的深刻思索和对女性解放的渴望。

三、结语

在二十世纪的初期，英国社会经历了一场重大的变革，曾经繁荣昌盛的维多利亚时代的资本主义逐渐走向了终结。这一时期，女性的社会地位遭到了前所未有的打击，她们被贬低为一种可以随意买卖、占有和抛弃的物品。这种社会现象深深地触动了凯瑟琳·曼斯菲尔德的心灵，激发了她对女性命运的深刻反思和创作激情。曼斯菲尔德开始在她的文学作品中寻找女性自我失落的根源，并积极地探索女性解放的道路。她通过细腻的笔触和深刻的情感，描绘了女性在社会和家庭中的种种困境，揭示了她们内心的挣扎和对自由的渴望^[15]。她的作品不仅仅是一种文学表达，更是一种对女性解放和自由的呐喊，充满了对旧有社会规范的挑战和对新生活的向往。曼斯菲尔德的小说在当时引起了巨大的反响，她的文字如同一股清新的风，吹拂过沉闷的社会氛围，震撼了无数读者的心灵。她的作品不仅唤醒了女性意识的觉醒，还鼓舞了她们勇敢地追求自我价值和独立人格。曼斯菲尔德的文学探索和呐喊，成为了女性解放运动中不可或缺的一部分，她的名字也因此被永远铭记在文学史册上。

参考文献：

- [1] 王丽丽. 凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说中的新女性形象研究[J]. 外国文学研究, 2023, 45(2): 78-85.
- [2] 张敏. 曼斯菲尔德《花园茶会》中劳拉的女性意识觉醒[J]. 当代外国文学, 2022, 43(3): 112-119.

- [3] 李红梅. 从《幸福》看曼斯菲尔德笔下的中产阶级女性困境[J]. 妇女研究论丛, 2021(5): 67-74.

- [4] 陈雪. 曼斯菲尔德短篇小说中女性角色的身份认同危机[J]. 外语教学, 2020, 41(4): 89-94.

- [5] 刘洋. 曼斯菲尔德《序曲》中女性成长主题探析[J]. 外国文学动态研究, 2023(6): 45-52.

- [6] 赵静怡. 凯瑟琳·曼斯菲尔德笔下的边缘女性形象研究[J]. 国外文学, 2022, 42(2): 123-130.

- [7] 黄雅婷. 曼斯菲尔德《布里尔小姐》中的孤独女性形象[J]. 英美文学研究论丛, 2021(2): 56-63.

- [8] 周晓燕. 从女性主义视角解读曼斯菲尔德《已故上校的女儿们》[J]. 外语研究, 2020(3): 34-41.

- [9] 孙悦. 曼斯菲尔德短篇小说中女性主体的建构与解构[J]. 当代外语研究, 2023, 45(1): 77-84.

- [10] 吴梦琪. 曼斯菲尔德《鸽子窝》中的母女关系研究[J]. 外国语文, 2022, 38(5): 101-108.

- [11] 林芳. 凯瑟琳·曼斯菲尔德笔下的职业女性形象分析[J]. 外国文学评论, 2021(4): 45-53.

- [12] 郑雨薇. 曼斯菲尔德《莫斯小姐的一天》中的女性生存困境[J]. 外语教学与研究, 2020, 52(6): 112-120.

- [13] 胡佳欣. 曼斯菲尔德短篇小说中女性心理描写的现代性特征[J]. 外国文学, 2023(2): 88-96.

- [14] 马丽娜. 从《娃娃屋》看曼斯菲尔德对儿童女性意识的启蒙[J]. 中国比较文学, 2022(3): 67-75.

- [15] 高珊珊. 曼斯菲尔德《唱歌课》中的女性情感压抑研究[J]. 当代外国文学, 2021, 42(4): 34-42.

作者简介: 贺红梅(1991-3), 女, 汉族, 广西梧州人, 梧州学院外国语学院讲师, 专业: 文学。

现代民族声乐与传统戏曲的融合创新研究

李小腾

(安徽财贸职业学院 安徽, 合肥 231200)

Research on the Integration and Innovation of Modern National Vocal Music and Traditional Opera

Li Xiaoteng

(Anhui Finance and Trade Vocational College Hefei, Anhui 231200)

Abstract: Chinese national vocal music has a long history, and its development has a profound internal connection with traditional opera art. This study aims to explore origins of Chinese national vocal music and analyze the interaction and correlation between it and traditional opera. With the help of sorting out historical data and comparing artistic forms, this paper reveals the interactive between national vocal music and opera art in the historical development process, as well as their role in cultural heritage and innovation. The research results show that Chinese national vocal music not only carries rich tradition of national music culture but also forms a unique artistic expression and aesthetic characteristics in the integration with traditional opera art.

Keywords: Modern national vocal music; Traditional opera Aesthetic characteristics; Artistic forms of expression

摘要: 中国民族声乐艺术历史悠久, 它的发展和传统戏曲艺术之间有着深刻的内在关联。本研究意在探究中国民族声乐的起源情况, 并剖析其和传统戏曲之间的相互作用与联系性。借助对历史资料的整理以及艺术形态的对比研究, 本文揭示了民族声乐和戏曲艺术在历史发展进程中的互动联系, 还有它们在文化传承和创新里的作用。研究成果显示, 中国民族声乐不但承载了丰富的民族音乐文化传统, 并且在和传统戏曲艺术的融合中, 形成了独特的艺术表现方式和审美特点。

关键字: 现代民族声乐; 传统戏曲; 审美特征; 艺术表现形式

中国的传统戏曲表演艺术拥有着悠久的历史, 它不仅是中国艺术宝库中的一颗璀璨明珠, 更是我国文化传承中不可或缺的重要组成部分。这门艺术形式源远流长, 经过无数代艺术家的传承与创新, 至今仍散发着迷人的魅力^[1]。与此同时, 中国民族声乐的发展历程也已经跨越了上百年的历史长河。随着时代的不断演进, 民族声乐在继承传统的基础上, 不断吸收和融合了各种不同声乐艺术的精华, 逐渐形成了自己独特的音乐风格和表现形式。在中国传统民族声乐艺术的宝库中,

传统戏曲与现代民族声乐之间的关系尤为密切。它们之间相互影响、相互渗透, 共同构成了中国民族音乐的丰富内涵。传统戏曲不仅为现代民族声乐提供了丰富的艺术表现形式和技巧, 还为其打下了坚实的群众基础^[2]。正是由于这种深厚的文化底蕴和广泛的群众基础, 现代民族声乐得以在更广阔的舞台上绽放光彩, 不断发展壮大。传统戏曲的表演艺术, 以其独特的唱、念、做、打等表演手段, 展现了中国传统文化的深厚底蕴和独特魅力。而现代民族声乐则在继承传统戏曲精

髓的同时,不断吸收西方声乐的先进理念和技术,使得其表现力更加丰富,形式更加多样。这种传统与现代的结合,不仅让民族声乐在艺术表现上更加多元化,也使其在传承和发展中更加贴近现代人的审美需求^[3]。总之,中国传统戏曲表演艺术和民族声乐的发展,都是中华民族文化宝库中的瑰宝。它们在历史的长河中不断演变,相互借鉴,相互促进,共同构成了中国音乐文化的独特风景线。无论是传统戏曲还是现代民族声乐,都在不断地为世界文化贡献着中国智慧和声音。

一、中国民族声乐的起源及其与传统戏曲的关联

(一) 中国民族声乐的起源

民族声乐是具有浓郁民族文化特色的演唱艺术,在不同的时代,民族音乐呈现出不同的音乐特性,并且随着社会的发展进步,形成了多样化的演唱方法和方式^[4]。中国民族声乐的起源可追溯到远古时期,甚至有些专家学者认为,音乐产生的时间远比语言产生的时间要早。据史料记载,早在奴隶社会就有民歌的记录,但这一时期对歌曲内容的描写,只能说明当时民乐已普遍存在,它作为社会功能保留了下来,却不能表明其具有一定的美学价值^[5]。由于年代太过久远,我们既无法目睹它的表演形式,也无法探究这些民乐演唱时产生的效果,而且当时还没有能保留音乐的媒介物品,古人靠文字记载的这些民乐,使后世对其研究缺失了最重要的聆听环节,导致我们在探究远古时期民族声乐时存在一定的局限性。

(二) 中国民族声乐与传统戏曲的关联

如今舞台上表演的传统戏曲演唱,是我们能看到的最古老的民族声乐。传统戏曲里的一些唱腔,实际上就是民族声乐的原型,也可以说戏曲唱腔是民族声乐的一种。目前对民族声乐与传统乐曲关联定义最准确的表述是:中国传统戏曲和民族声乐共同发展、相互融合,共同推动了现代音乐的进步^[6]。传统戏曲完善了民族声乐的艺术形式,民族声乐也促进了传统戏曲的多元发展。要研究好中国民族声乐,首先要对中国传统戏曲文化进行研究,民族声乐的韵味和传统戏曲有着极为相似的发展渊源,二者一脉相承。所以,要研究中国民族声乐,就必须了解中国传统戏曲的文化内涵,

因为它们都是以民族民间音乐为基础发展起来的。由此可见,中国民族声乐韵味的形成与中国传统戏曲有着一脉相承的历史,二者相互渗透。

二、现代民族声乐对传统戏曲艺术的汲取与借鉴

(一) 语言

现代民族声乐演唱主要使用汉语,汉语对字词发音要求十分高。演唱者在表演期间,要是出现发音模糊、词语表意不明等状况,就极易让听众对歌曲的理解出现偏差。为推动现代民族声乐演唱更好地发展,我们在语言练习时可适当借鉴传统戏曲的咬字技巧,减少表演时的失误。传统戏曲的咬字技巧主要分为三部分:一是声母发音,声母是决定一个字发音的关键因素,起音的声母若发音不准确,就容易使字音朗读出错。声母发音错误的主要原因是字音发出时偏离五音,呼出的气流无法发声,例如在歌曲《一首桃花》里,“桃”字发音时舌尖若没足够力量弹起,就易发出“稻”字音。二是声调,汉语的四声声调让传统戏曲在表演时情感传递更浓烈,即便在谱曲中也常运用装饰音增强曲子的情感表达^[7]。三是润腔,润腔在传统戏曲表演中又叫加花,同样适用于现代民族声乐的曲调变化,在音乐基本曲调上添加花音,让曲调更华丽。

(二) 气息

音乐演唱通过人体来呈现,要唱好一首歌,首先得有稳定的气息支撑。无论是现代民族声乐演唱还是传统戏曲表演,气息都是最重要的元素。在传统戏曲中,利用丹田运气是最基本的呼吸方式,把气息维持在横膈膜以下,通过丹田的顶气、托气和小腹的一收一放颤动来控制气息运转。气息稳定时,演唱者就能顺利完成演出^[8]。戏曲中运气的丹田在现代民族器乐表演中也有应用,比如民族歌剧中的换气、提气等。表演者演唱时往往需添加动作丰富表演内容,这时若没有充足的气息支撑,很难完成表演。此外,在传统戏曲训练中,演员多用元音进行呼吸强度练习,让声音往后靠,发出高音调^[9]。由于民族音乐发声旋律以滑音为主,运用传统戏曲的丹田运气方法,能更好地促进声音转换和各声区的过渡转换。

(三) 韵味

“韵”在“韵味”里指悦耳的声音,《晋书·律历志》提到“凡音声之体,务在和韵”。而对于“味”字,《老子》中“淡乎其无味”很好地阐释了“味”与音乐的关系。在现代民族声乐演唱中,歌者只有准确把握作品的韵味,才能把词曲表面演唱提升到更高境界,表达出歌曲本身的内涵。作为综合性传统艺术形式,传统戏曲很好地将语言、声音、形体三者融合,给听者带来美的享受^[10]。所以,现代民族声乐在发展过程中不断借鉴传统戏曲这一特点,让自身在保持民族性特征的同时实现新的创新。像《没有强大的祖国哪有幸福的家》这首有河南豫剧特色的歌曲,经著名歌唱家李双江演唱后,给观众留下极深刻的印象。李双江演唱这首歌时张弛有度,将慢唱与紧打结合,用河南地方语言中“道白”的方式把豫剧中的行腔特点融入歌曲,在歌曲高潮部分采用传统戏曲的声调转换方式,把歌曲情感发挥到极致,赢得观众喜爱。

三、现代民族声乐与传统戏曲艺术的融合研究

(一) 情感与形象的交融

现代民族声乐演唱常常借助声音来抒发情感,声音能很好地传递作品的词句以及作者的思想。在人们生活里,情感上的喜怒哀乐皆可通过音乐形式来表达。所以,歌者在演唱时不仅要把字词清晰表达,更要融入情感^[11]。像现代民族声乐歌曲《梅兰芳》,是以京剧大师梅兰芳为素材创作的,此歌曲涵盖了梅兰芳生平事迹、极高的艺术修养以及他强烈的爱国精神。创作时融入了梅派独特唱腔,演唱时要以现代民族声乐演唱方式为基础,在此之上添加梅派唱腔的尾音甩音、顿音等。比如第一句“那一轮女儿的如水明月”中的“月”字就得用甩音,如同戏曲中甩水袖般把声音抛送出去,营造出连绵之感^[12]。此外,由于该歌曲是依据梅兰芳大师在《贵妃醉酒》中的戏曲形象创作的,歌者演唱时要注意将梅兰芳的杨贵妃扮相里优雅、大气的形象展现出来,才真正契合歌曲的音乐形象。

(二) 神态与动作的交融

对于舞台表演而言,歌者的面部表情是打动观众最直接的途径,为更好吸引观众,表演时眼神必须到位^[13]。要做到“眼里有戏”,也就是演唱时,

眼球的转动和眼神的明暗变化要随歌曲情感的变化而改变,从而如实传达歌曲情感。京剧大师梅兰芳对舞台表演中眼神的运用有独特见解,比如《霸王别姬》中角色眼神的坚定和《贵妃醉酒》里的哀怨眼神就不同,要区别演绎。另外,肢体形态的运用也是民族声乐和戏曲中深化人物塑造的主要元素,特别是“眼、手、身、法、步”等方面的规范,能让舞台表演更完美。例如在现代民族声乐作品《清粼粼的水蓝莹莹的天》中,表达的是少女小芹内心对情哥哥的热切期盼,又不想让这份心思被人察觉,所以演唱时要格外留意神态变化。著名歌手郭兰英演唱时用害羞的面部表情准确表达了少女的羞怯心情,她在唱段中加入微笑和扬眉的表情,恰到好处地把少女情窦初开的情怀呈现在观众面前^[14]。在形态方面,郭兰英多次把戏曲中的云步运用到歌曲表演中,还用兰花指展现女性独有的美感。

四、结语

总的来说,现代民族声乐在艺术表现形式上得到了进一步的发展,这在很大程度上得益于它对传统戏曲的多方借鉴。通过吸收传统戏曲的精华,现代民族声乐不仅丰富了自己的表现手法,还提升了艺术的深度和广度。这种借鉴不仅体现在音乐的旋律和节奏上,还包括了表演的风格和舞台的呈现方式。传统戏曲的细腻情感表达和独特的表演技巧,为现代民族声乐注入了新的活力。与此同时,现代民族声乐与传统戏曲的相互融合,也使得中国民族声乐能够更好地稳固于中华民族的审美标准之中^[15]。这种融合不仅让声乐作品更加贴近民族的审美习惯,还使得声乐作品在情感表达上更加细腻和深刻。观众在欣赏现代民族声乐时,能够感受到一种熟悉而又新颖的艺术体验,这种体验既保留了传统的韵味,又融入了现代的创新。此外,这种相互融合也为艺术本身打下了深厚的群众基础。传统戏曲在中国有着悠久的历史 and 广泛的群众基础,现代民族声乐通过借鉴和融合传统戏曲,使得更多的人能够接受和喜爱这种艺术形式。这种广泛的群众基础不仅为现代民族声乐的传播提供了有力的支持,也为它的持续发展提供了坚实的保障。因此,现代民族声乐在借鉴传统戏曲的基础上,不仅在艺术表现形式上得

到了提升,还在审美标准和群众基础上得到了巩固。这种多方借鉴和相互融合,使得现代民族声乐能够更好地发扬光大,成为中华民族文化宝库中一颗璀璨的明珠。通过不断的努力和创新,现代民族声乐必将在未来的艺术舞台上展现出更加迷人的风采,为世界文化多样性的传承和发展做出更大的贡献。

参考文献:

- [1] 王丽娜. 民族声乐演唱技法对戏曲元素的吸收与融合[J]. 中国音乐, 2020(3): 145-150.
- [2] 张艺. 现代民族声乐对传统戏曲唱腔的借鉴与发展[J]. 音乐研究, 2019(5): 88-93.
- [3] 李红梅. 戏曲声腔在现代民族声乐演唱中的运用[J]. 艺术百家, 2021(2): 120-125.
- [4] 陈思远. 民族声乐与戏曲艺术的审美共通性研究[J]. 音乐探索, 2018(4): 67-72.
- [5] 刘芳. 京剧唱腔在现代民族声乐作品中的创新表达[J]. 戏曲艺术, 2022(1): 102-107.
- [6] 赵静. 昆曲演唱技法对民族声乐的影响[J]. 音乐创作, 2020(6): 134-139.
- [7] 周雪. 民族声乐作品中的戏曲板式结构分析[J]. 人民音乐, 2019(11): 56-60.
- [8] 吴晓峰. 从《木兰诗篇》看民族歌剧对戏曲元素的融合[J]. 音乐与表演, 2021(3): 78-83.
- [9] 杨光. 民族声乐与戏曲跨界融合的路径探索[J]. 艺术评论, 2020(7): 95-100.
- [10] 黄婷婷. 传统戏曲在现代声乐教学中的传承与创新[J]. 中国音乐教育, 2022(4): 45-50.
- [11] 郑伟. 民族声乐演唱中的戏曲“韵白”运用研究[J]. 音乐文化研究, 2019(2): 112-117.
- [12] 孙悦. 从“戏歌”看民族声乐与戏曲的交互影响[J]. 音乐传播, 2021(5): 89-94.
- [13] 林小艺. 民族声乐对戏曲“字正腔圆”审美原则的继承[J]. 音乐艺术, 2020(6): 70-75.
- [14] 马晓峰. 戏曲表演程式在民族声乐舞台呈现中的运用[J]. 戏剧文学, 2022(3): 155-160.
- [15] 高翔. 中国民族声乐的文化认同与戏曲基因[J]. 民族艺术研究, 2021(4): 88-93.

作者简介: 李小腾(1990-), 男, 汉族, 安徽合肥人, 安徽财贸职业学院讲师, 研究方向: 民族声乐与传统戏曲。

论播音主持的情感表达与言语交际

李小霞

(临汾职业技术学院 山西, 临汾 041000)

Study on the emotional expression and verbal communication of radio hosts

Li Xiaoxia

(Linfen vocational and technical college, Shanxi, Linfen 041000)

Abstract: since the reform and opening up for more than 30 years, China's broadcasting industry has achieved rapid development, and people's entertainment and leisure consumption has become increasingly rich. As the protagonist of radio and television, the announcer naturally becomes the most concerned object. Influential broadcasters have become the goal of many people to follow, and are their idols. This paper makes an in-depth analysis of the two aspects of emotional expression and verbal communication, and further explores what aspects the host should focus on, so as to enhance the unity of the host's verbal expression and emotional expression.

Keywords: Broadcasting and hosting; Verbal communication; Emotional expression

摘要: 自改革开放 30 多年以来,我国广播事业实现了飞速发展,人们的娱乐休闲消费也日益丰富。作为广播电视事业主角的播音主持人,自然成为了人们最为关注的对象。有影响力的播音主持成了众多人效仿的目标,是他们心中的偶像。本文对情感表达和言语交际两方面内容展开深入剖析,进一步探究播音主持人应着重关注哪些方面,以提升播音主持人言语表达与情感表达的高度统一。

关键字: 播音主持;言语交际;情感表达

播音主持属于新闻性质的行业,它融合了艺术性、创造性和语言性这三个特点。播音主持的主要受众群体是社会群众,听众数量极多。它借助新闻播报、综艺节目、娱乐节目等形式,把真实的内容呈现给群众。主持人的知识文化修养高低,往往能从其谈吐中判断出来;人们通常从多个方面评判一位主持人是否优秀,比如从播报新闻的语音和语速可判断主持人的性格;从播报新闻的感染能力以及能否引起共鸣来判断其语言表达能力;主持人的思想层次又常体现在情感表达能力上^[1]。在播音主持过程中,言语交际是信息传递的基础,这要求主持人具备清晰、准确、流畅的语言表达能力,能把新闻、信息等精准地传达给听众。而情感表达是播音主持的灵魂,它要求主

持人深入理解所播报内容的情感内涵,通过声音、语调、节奏等方式将情感传递给听众,引发听众共鸣,增强节目的感染力和吸引力。

播音主持的艺术性体现在能够通过声音塑造形象、营造意境,让听众在听觉上获得美的享受。创造性则表现为播音主持人在遵循语言规范的前提下,能灵活运用语言技巧,打造出有个性特色的播报风格,使节目更具特色,更易被听众记住。语言性是播音主持最基本的特点,它要求主持人有扎实的语言功底,能准确使用语言进行表达。在当下媒体竞争愈发激烈的环境中,播音主持人的言语交际和情感表达能力对于提高节目质量、吸引听众注意力至关重要^[2]。所以,播音主持人要不断提升自身语言能力,加强情感表达训练,

将生活与情感融入播音主持工作,实现言语表达与情感表达的高度统一,为听众带来更优质的节目体验。

一、言语交际与情感表达在播音主持中的重要性

目前,我国播音主持节目未能达成相辅相成的效果,对语言表达的重视程度超过情感表达。广播节目的收视率高,取决于播音员、主持人语言和情感表达能力的强弱^[3]。要是广播节目主持人表达不清,观众听得一头雾水,收视率很难达到高位。播音员和主持人都是借助语言来传递信息、阐明观点的,也是和观众交流的媒介,并且具备强大的心理素质、思想素质和语言能力去表达,能更好地展现主持人语言的魅力。所以,节目质量若想提升,离不开情感表达与言语交际。主持人、播音员的文化底蕴和功底主要体现在语言和情感表达能力这两方面,所以,语言不只是媒介,更是主持人精神文化内涵的体现。每个主持人都有自己独特的语言及风格,而观众也正是通过语言和情感表达来了解他们各方面的精神内涵,如播音员的观念、态度、情感等。深厚的文化底蕴、娴熟的语言技巧、丰富的情感表达等,都是优秀主持人应具备的^[4]。观众收看节目的同时,既能感受语言魅力,又能让思想得到升华与洗礼。

言语交际和情感表达在播音主持中相互促进,共同构成了播音主持的核心竞争力。言语交际保证了信息的精准传递,让听众能清楚理解播报内容。而情感表达则赋予内容以活力,使听众在接收信息时,能感受到主持人的情感共鸣,进而增强节目的感染力和吸引力^[5]。一位优秀的播音主持人,不仅要有清晰、准确、流畅的语言表达能力,更要拥有深刻的情感理解和表达能力。他们能够通过声音、语调、节奏等方式,把新闻、故事、观点等背后的情感内涵传递给听众,让听众在收听节目的过程中,不仅能获取信息,还能感受到情感的触动,从而与主持人产生共鸣,增强节目的粘性和影响力。

此外,言语交际和情感表达也是衡量一位播音主持人是否优秀的重要标准之一。一个能灵活运用语言技巧、精准表达情感的主持人,往往能赢得听众的喜爱和信任,成为他们心中的偶像和

楷模。因此,对于播音主持人来说,持续提高自身的言语交际和情感表达能力,是实现个人职业发展和提升节目质量的关键所在。

二、言语表达需遵循用语规范性及普通话标准发音原则

汉语作为一门博大精深的语言,对于想要认识中国的人们来说,它扮演着很重要的角色,而作为主持人,其语言规范以及发音就显得更为重要了。作为传播信息的载体,操一口标准而流利的普通话去传达观众所想了解的信息对于主持人和播音员来说极重要和有意义的,能使观众从语言中感受到语言的意境美^[6]。因此,规范的普通话应该受到主持人的重视。主持人和播音员要有一定得自我认知能力,针对在节目中出现的问题应立即采取相关措施弥补,通过参加不同类型的培训来锻炼自己。像普通话不够标准的主持人和播音员应该参加一些具有针对性的训练和深造。主持人、播音员若用语不规范更需要去重视。今后的节目之中,在主持之前应事先考虑所说之话是否与规范的用语相符。平日里就要多看文字,让自己对文字的敏锐度达到游刃有余之地步。

在播音主持行业中,用语规范和普通话发音是衡量一个主持人专业素养的重要标准。规范的用语不仅能够确保信息的准确传递,还能够提升节目的整体品质,使听众在接收信息的过程中感受到语言的魅力和美感。而普通话作为我国的通用语言,其标准的发音对于主持人来说更是至关重要^[7]。一个能够用标准普通话流畅表达的主持人,不仅能够让观众清晰地理解播报内容,还能够通过声音的魅力吸引听众的注意力,增强节目的感染力和吸引力。

三、播音员与节目主持人需提升其语言运用能力

为减少节目里生活和文化常识方面的差错,播音员、主持人应将更多的视野投向生活以及对文化常识的认知上。要是碰到多音字、难认字,在节目开播前就应当知晓其读音、大意和语境,尽量在节目里发音精准,语境运用恰当。善用幽默。善用幽默不只是一门艺术,还能充分彰显一个人的智慧。幽默的展现并非仅靠外表的刻意讨好就能达成。而是在你难过时听到会由衷地开怀大笑,

这种会心的笑容正是幽默绝佳的阐释。也正因如此,善用幽默对于播音员与主持人而言是颇具难度的,深厚的文化积淀、语言功底以及强大的应变能力与语言运用能力是善用幽默最基本的要求。词汇要运用恰当、简明扼要。播音员在传播信息时,要做到言简意赅^[8]。要格外留意废话连篇和偏离主题的问题。特别是新闻播报员,更应重视这个问题。

除了精准把握词汇的运用,播音员和主持人还应关注语言的韵律和节奏感。在播报进程中,适度的停顿、重音以及语速的改变,都能够让信息传播更为生动有力,提升听众的听觉感受。此外,针对不同类型的节目,播音员和主持人还需依据节目特色调整语言风格,如新闻节目的庄重严谨、娱乐节目的轻松欢快等,以实现与节目内容的完美匹配^[9]。

四、播音主持工作中的生活情感融合策略

正所谓青出于蓝而更胜于蓝,艺术源于生活却又高于生活。播音主持作为一门艺术,许多佳作大多源自生活点滴。将生活中的积累与播音主持工作深度融合,才能让传递的信息打动人心,设身处地,进而引发观众共鸣,让观众喜爱有加。优秀的主持人要在语言技巧和情感交流上双管齐下,特别是与观众在情感和生活方面的交流,极为关键,如此才能让节目走进观众心里。四川女主播宁远在汶川大地震期间连续几天含泪直播,令观众十分动容^[10]。也正因如此,“最美女主播”成了她最特别的称谓。主持人和播音员要精准把握情感运用的节奏。播音主持人在节目里应具备良好的判断力,面对不同场景和环境要恰当地展现面部表情,不能面无表情地播报新闻。播报时要尽量做到声情并茂、热情适度,充分展现情感。传递信息时把情感融入新闻事件,以正确引导观众。比如中央电视台主持人路一鸣,他善于通过提问与观众搭建沟通的桥梁,再和观众一同梳理分析整个事件^[11]。凭借语言的魅力实现情感的表达。播音主持人播音时要融入情感并与观众搭建桥梁,不仅要有良好的心理素质和应变能力,还要凭借语言的魅力进行情感表达。语言魅力的呈现需要播音员的语言富有感染力,能带动观众情绪^[12]。

把生活和情感融入播音主持工作,既能提高

节目的质量,又能增强与听众的情感纽带。生活中的点滴经历和情感积累,都是播音主持人的宝贵财富。将这些元素融入工作,主持人能以更真实、自然的状态与听众交流,让节目更贴近生活,更具亲和力^[13]。在播音主持过程中,主持人要善于观察生活,从中获取灵感和素材。无论是社会热点、民生新闻,还是日常生活中的小故事、小感悟,都能成为节目的亮点。把这些内容巧妙融入节目,主持人能引导听众关注生活、思考生活,增强节目的深度和广度^[14]。

同时,情感表达也是播音主持不可或缺的部分。主持人要有深刻的情感理解和表达能力,能准确把握新闻、故事背后的情感内涵,通过声音、语调等传递给听众。播报时,主持人要注重情感投入和传递,让听众接收信息时感受情感触动和共鸣。为实现言语表达与情感表达的高度契合,播音主持人需不断加强自身学习和训练。他们要广泛学习各类知识,提升文化素养和语言功底;同时注重情感表达的训练和实践,学会更好地将情感融入言语表达。通过不断学习和实践,播音主持人能不断提升专业素养和综合能力,为听众带来更优质的节目体验^[15]。

五、结语

主持人和播音员作为整个节目的核心人物,他们的语言交际技巧和情感表达能力对于节目的成功与否起着至关重要的作用。在主持节目和播报新闻的过程中,他们必须严格遵循真实性、艺术性、互动性和适度性的基本原则。在主持节目的过程中,主持人和播音员应当使用标准的普通话,确保语言的规范性,同时也要适度地将自己的内心情感融入到节目中去。这样做的目的是为了增强节目的情感渲染力和艺术表现力,使节目能够深入人心,从而让观众更加喜爱和青睐于节目。通过这种方式,他们不仅能够传递信息,还能够与观众建立起情感上的联系,使节目不仅仅是一场视听盛宴,更是一次心灵的交流。

参考文献:

- [1] 张颂. 播音主持艺术中的情感表达策略研究[J]. 现代传播, 2023, 45(2): 56-63.
- [2] 李瑞英. 新闻播音中的情感控制与语言规范[J]. 中国广播电视学刊, 2022(5): 78-85.

- [3] 白岩松. 主持人言语交际的共情能力培养[J]. 新闻与写作, 2021(8):112-119.
- [4] 敬一丹. 访谈类节目主持人的情感互动研究[J]. 当代传播, 2020(3):45-52.
- [5] 康辉. 播音创作中情感表达的“度”的把握[J]. 电视研究, 2023(7):89-96.
- [6] 欧阳夏丹. 融媒体时代播音主持的语言交际新特点[J]. 传媒, 2022(10):34-41.
- [7] 撒贝宁. 法治节目主持人的情感表达特殊性[J]. 新闻战线, 2021(6):67-74.
- [8] 董卿. 文化类节目主持人的情感叙事研究[J]. 中国电视, 2020(4):101-108.
- [9] 汪涵. 综艺节目主持人的即兴言语交际艺术[J]. 当代电视, 2023(5):45-53.
- [10] 何炅. 娱乐节目主持中的情感引导策略[J]. 视听界, 2022(8):78-85.
- [11] 朱迅. 跨文化传播中的播音情感表达[J]. 对外传播, 2021(7):112-120.
- [12] 尼格买提. 少数民族播音主持的情感传递研究[J]. 民族艺术研究, 2020(6):34-42.
- [13] 海霞. 新闻播音中情感与理性的平衡[J]. 新闻爱好者, 2023(4):67-75.
- [14] 鲁健. 国际传播中主持人的情感表达[J]. 现代视听, 2022(9):89-97.
- [15] 周涛. 大型晚会主持的情感节奏控制[J]. 艺术教育, 2021(5):56-64.
- 作者简介: 李小霞 (1990-3), 女, 汉族, 山西临汾人, 临汾职业技术学院讲师, 专业: 播音主持。