

人文与艺术学刊

2023年第3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3期

目 录

拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的风格诠释与演奏 方法探讨	李 晖, 李新军 /1
中国古典舞水袖技法的研究	李开明 /5
从女性主义视角审视凯瑟琳·曼斯菲尔德短篇小说	李莉莉 /8
探究莫扎特歌剧《魔笛》的演唱风格与艺术魅力	李青青 /12
高职艺术设计专业“双师型”教师队伍建设 研究	李双双, 李小勇 /16
当代翡翠首饰材质表现的创新研究	李文珠, 项郑艳 /20
从《兰雪集》探寻文坛才女张玉娘和沈佺的 爱情	李新军, 李 珊 /24
影视音乐的艺术形式探究	刘美格, 刘小天 /28
闲谈美术里线的作用及其审美特征	吴波波, 李小明 /32
排舞的文化特征及其社会普及教育的策略研究	张明至 /37
海明威的自我形象与男权意识——以《弗朗 西斯·麦康伯短暂的幸福生活》为例	张向阳, 李阳波 /41
舞蹈语言在电视综艺节目中的应用研究	彭小明, 彭水平 /45

拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的风格诠释 与演奏方法探讨

李 晖 李新军

(河南师范大学音乐舞蹈学院 河南, 新乡 453002)

Style interpretation and performance methods of Ravel's Piano Sonata

Lihui Lixinjun

(School of music and dance, Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453002)

Abstract: the piano sonata is the representative work of the French composer ravel, and it is also the most important work in his early creation. Ravel is a representative figure of Impressionism. His bold innovation of Romanticism in composition and his unique views in composition have made great progress in French music. This paper briefly expounds ravel and his piano sonata, and analyzes and explores the musical style and performance methods of the sonata.

Key words: ravel; Piano Sonata; Playing method

摘要: 钢琴《小奏鸣曲》是法国作曲家拉威尔趋于成熟的代表作, 同时也是其早期创作中最为重要的一部作品。拉威尔是印象主义的代表人物, 其在作曲中对于浪漫主义的大胆革新行为和作曲中加入自己独特的见解等方式让乐坛的法国音乐得到了巨大的发展。本文通过对拉威尔及其作品钢琴《小奏鸣曲》进行简要阐述, 并以此来分析和探究《小奏鸣曲》的音乐风格以及演奏方法。

关键字: 拉威尔; 钢琴《小奏鸣曲》; 演奏方法

法国著名作曲家莫里斯·拉威尔的钢琴《小奏鸣曲》一经演出便广受好评, 这部《小奏鸣曲》是拉威尔早期的成功作品之一, 在 1905 年正式出版, 被人们称之为是其所有作品中最具有古典精神的一部钢琴乐曲, 整部曲子当中包含了法国乐曲的独特风韵^[1]。拉威尔的作曲风格受到了印象主义思潮的影响, 但同时其也在乐曲的创作中尝试着加入了自己的理解和创新。《小奏鸣曲》这部音乐作品具有很明显的法国音乐的特点, 曲调优雅明晰又不乏精致。演奏家想要更好对拉威尔这部钢琴《小奏鸣曲》进行研究, 就要对拉威尔作品中的整体风格进行把握, 通过对音乐特征的分析 and 演奏方法的练习来重现这部作品华美的艺术效果。

一、钢琴《小奏鸣曲》之音乐风格分析

(一) 织体想象

钢琴《小奏鸣曲》由萨尔泽多改编成了长笛、大提琴和竖琴的协奏, 在演奏过程中可以通过对乐队的想象来加深对于该乐曲的理解和把握^[2]。在乐曲的展开部中, 从 43 节开始一直到 58 节都是通过织体的不断递增而推动音乐前进的, 这也从曲调中暗示了在演奏过程里乐曲的增加。展开部中的弹奏力度、音区和音符密集程度都远远高于呈示部, 乐曲本身没有过多的起伏, 只是在每个小节的转调与和声变化中将乐曲气氛推向紧张的高潮。当该乐曲的张力增加时, 可以通过对乐器的增加是音响发生变化来想象乐曲的变化, 特别是

在展开部中,左手声部的配合让乐曲的音色变得更为饱满和立体。演奏家只有将对乐队重奏的想象与演奏融合到一起,才能够演绎出作品的特色。

这种织体的处理方式不仅丰富了乐曲的层次感,还使得音乐在推进中充满了动态的变化。乐句的衔接如同对话一般自然流畅,每一个音符都承载着作曲家细腻的情感表达^[3]。在演奏时,演奏者需要细致入微地感受织体中的每一个细节,将每一个音符都赋予生命力,使音乐在指尖流淌,如同讲述一个动人的故事。同时,通过对织体的精心布局和想象,演奏者可以更好地把握乐曲的整体结构,从而在演奏中展现出更加立体和饱满的音乐形象。

(二) 速度变化

乐曲中的速度标记与音乐的内容没有相关的联系,只有音乐本身内容的演奏才能带来演奏者想要的效果。不同演奏家的演奏速度来看,《小奏鸣曲》第一乐章应该呈现欢快而又带着优雅的节奏。钢琴家佩勒穆泰曾经说过,拉威尔在弹奏的速度方面更为注重节奏的纯朴性,而在副部主题部分,则要格外重视十六分音符弹奏的精准性。他认为,副题中的八分音符在弹奏时不必加入过多的表情,速度要适中,太过软弱则会丢失应有的节奏感^[4]。因此,拉威尔钢琴《小奏鸣曲》在演奏过程中最大的困难是节奏与速度的处理,既要保持柔和又要做到轻快,并以此表达出速度的变化。

在演奏这部作品时,演奏者需要对乐曲的速度变化有敏锐的感知和精准的把控。特别是在乐曲的转换部分,速度的微妙调整往往能够引领听众进入不同的情感境界。例如,在某些乐句中,通过适度的加速可以营造出一种轻松愉悦的氛围,而在另一些乐句中,通过适当的减速则可以表达出深沉或忧郁的情感。这种速度上的细腻处理,要求演奏者不仅要具备扎实的技术功底,还要对乐曲的情感内涵有深刻的理解。

此外,拉威尔在《小奏鸣曲》中巧妙地运用了渐快和渐慢的速度变化手法,为乐曲增添了更多的层次感和动态美^[5]。演奏者需要仔细研究乐谱中的速度标记,结合乐曲的整体风格和情感走向,将这些速度变化完美地融入到演奏中。通过精准的速度处理,演奏者可以更加生动地展现出

乐曲中的情感起伏和戏剧性冲突,让听众在音乐的海洋中畅游,感受拉威尔钢琴音乐的独特魅力。

(三) 力度把握

《小奏鸣曲》的展开部是整部作品中最为出彩的部分,这一乐章采用的是典型的印象派和声效果。展开部的音响基调在弱记号层次P与PPP之间,共占据了力度记号的五分之三,该乐章以弱音力度为基调来加强音色的柔和度,表现出优雅、精致的情感。演奏力度在33小节之前都保持着弱音状态,为后续乐章的爆发做了足够的铺垫^[6]。当主部主题的第一个音弹奏而出时,观众自然而然会感受到希望的迸发,从第一个音起,整个乐章的风格开始走向清新、阳光化。拉威尔用p-mf-f作谱,一直持续到副部主题音乐的出现。在副部主题的音乐演奏中,同样包含了pp-mf-f-ff的几号,一直延续到再现部。这样的演奏方式无疑加深了作品的层次感,让整部作品充满立体感,使观众能够聆听到近乎完美的乐曲表演。

在力度把握上,拉威尔展现出了其独特的音乐天赋。他通过对力度变化的精细设计,使得《小奏鸣曲》在演奏时既能展现出细腻的情感波动,又不失宏大的音乐格局^[7]。在弱音的处理上,拉威尔要求演奏者具备极高的控制能力,既要保持音色的清晰与纯净,又要通过微妙的力度变化来传递乐曲中的细腻情感。这种对弱音的微妙处理,不仅增强了乐曲的层次感,也让听众在聆听时能够更加深入地感受到作品中的情感内涵。

同时,在强音的处理上,拉威尔同样要求演奏者具备扎实的技巧和丰富的表现力。强音的出现往往伴随着乐曲的高潮部分,是展现作品戏剧性冲突和情感起伏的关键^[8]。演奏者需要在保持音色饱满和力度充沛的同时,还要通过对强音的处理来引领听众进入不同的情感境界,让听众在音乐的引领下经历一场心灵的洗礼。

此外,拉威尔在《小奏鸣曲》中还巧妙地运用了渐强和渐弱的力度变化手法,为乐曲增添了更多的动态美和表现力。演奏者需要仔细研究乐谱中的力度标记,结合乐曲的整体风格和情感走向,将这些力度变化完美地融入到演奏中^[9]。通过精准的力度处理,演奏者可以更加生动地展现出乐曲中的情感起伏和戏剧性冲突,让听众在音

乐的引领下感受拉威尔钢琴音乐的独特魅力。

二、拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的演奏技巧探讨

(一) 连音奏法

连音奏法是钢琴演奏中音与音之间紧密相连的一种弹奏方式,拉威尔在《小奏鸣曲》中就多次运用了连音奏法进行曲目的演奏,特别是三连音奏法在曲目中的出现更为频繁。三连音能够与正切拍进行配合演奏,给乐曲增添美感,凸显乐章氛围。在《小奏鸣曲》第三乐章中,第12小节到15小节以8分音符构成三连音,下渗不则由半音阶音型和固定音型组合进行反复演奏,并在演奏的过程中利用踏板的作用弹奏出f音,同时按照Agité指示加强主题的弹奏旋律^[10]。在弹奏三连音时要注意将手指伸平,用指尖碰触键盘,保持连贯,将乐章中的欢快氛围表达出来。

同时,要注意手腕的灵活运用,通过轻微转动来保持音符之间的流畅连接。在练习时,可以单独提取出这些三连音段落进行反复练习,以确保每个音符都能准确无误地连接起来,形成一条平滑的音乐线条。此外,在弹奏过程中,要保持均匀的力度和稳定的节奏,使得三连音的效果更加突出,从而更好地展现出乐曲的韵律感和动态美。

(二) 跳音奏法

拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的第二章也是通过多声部形式组成的,在弹奏过程中除了要格外注意音色的控制和变化,还要把握好触键的力度及跳音奏法的技巧^[11]。在第二章中的跳音奏法主要注意三个部分,一是长跳音的奏法,在演奏时手指和前臂保持稳定,用手腕的力量弹出键音。减少指端与琴键的接触时间,从而使乐曲音色富有弹性。二是触键的高度,演奏者可以用指端贴近琴键,减少噪声,同时加强自身对于手指与琴键之间的控制力度,以此凸显音色。三是触键的深度,演奏者触键深度不同,其产生的音色也会有所差异,演奏者要注意将乐章的每个音阶都弹到底,让音色变得饱满而结实^[12]。

在演奏跳音时,演奏者还需注意节奏的准确性。跳音往往伴随着特定的节奏模式,演奏者需要严格按照乐谱中的节奏标记进行演奏,以确保乐曲的流畅性和韵律感。同时,跳音奏法还要求演

奏者具备敏捷的手指动作和精准的控制能力,能够在瞬间完成触键和离键的动作,使音符之间既有清晰的界限又不失整体的连贯性。

此外,在演奏跳音时,演奏者还需注重与乐曲其他部分的协调与呼应。跳音奏法虽然强调音符的独立性和跳跃感,但并不意味着它可以脱离乐曲的整体结构而单独存在。相反,演奏者需要将跳音与乐曲的其他部分紧密地联系在一起,通过巧妙的处理来展现出乐曲的层次感和动态美^[13]。例如,在乐曲的高潮部分,跳音奏法可以用来强调某些关键的音符或节奏型,从而增强乐曲的戏剧性冲突和情感起伏。

综上所述,跳音奏法在拉威尔钢琴《小奏鸣曲》的演奏中占据着重要的地位。演奏者需要通过跳音奏法的深入研究和练习,掌握其技巧和要点,以便在演奏中能够准确地表达出乐曲的情感内涵和风格特点。同时,还需要注重与乐曲其他部分的协调与呼应,以展现出乐曲的整体美感和艺术价值。

(三) 踏板奏法

在整首《小奏鸣曲》中需要强调节奏和力度的部分都可以运用踏板来做到,如在保持音处加上踏板,增强音色的饱满度,当在乐曲的副部主题中需要加强乐曲旋律时,演奏者就可以通过切分踏板的方式来弹奏出音乐的连贯性以及完美过渡和音^[14]。《小奏鸣曲》的主部主题骨架为功能和声,并加入了和弦外音,这部分的踏板需要演奏者集中脚尖的力度,清晰呈现和弦的转换音,同时连接和声过渡,在音调逐渐减弱时,将和声的色彩带入饱满状态,让观众在欣赏的过程中对于下一主题拥有期待的空间,从而逐步淡入进副部主题。

踏板的使用不仅要求演奏者对乐曲的节奏和力度有精准的把握,还需要对踏板本身有深入的了解和熟练的操控能力。在演奏过程中,演奏者需要根据乐曲的情感变化和音乐特征来灵活运用踏板,既要避免踏板使用过多导致音色浑浊,又要防止踏板使用不足而使得音乐缺乏连贯性和层次感。

此外,踏板的使用还需要与手指的弹奏技巧紧密结合。在弹奏强音时,踏板可以帮助增强音色的饱满度和力度;在弹奏弱音时,踏板则可以

用来保持音色的纯净和细腻。演奏者需要在练习过程中不断摸索和尝试,找到最适合自己的踏板使用方式,以便在演奏中能够准确地表达出乐曲的情感内涵和风格特点。

通过对踏板奏法的深入研究和练习,演奏者可以更加生动地展现出拉威尔钢琴《小奏鸣曲》中的音乐特征和艺术魅力。同时,这也需要演奏者具备扎实的音乐基础和敏锐的听觉感知能力,能够在演奏过程中不断调整和完善自己的演奏技巧,以达到最佳的演奏效果^[15]。

三、结语

总的来说,在创作《小奏鸣曲》的过程中,拉威尔巧妙地将传统的音乐创作元素与自己独特的乐曲创新手法完美地融合在一起。在这部作品中,他展现了丰富多彩的风格特征,这无疑是对印象主义音乐的一种创新和突破。作为拉威尔创作生涯中趋向成熟的标志性作品,《小奏鸣曲》不仅具有无可比拟的优越性,而且这部作品中的演奏技巧和音乐特征,也为法国乐坛对拉威尔早期作品的深入分析提供了极其重要的研究价值和意义。

参考文献:

- [1] 周薇.拉威尔《小奏鸣曲》中的新古典主义倾向[J].音乐研究,2023(2):89-97.
- [2] 唐哲.论拉威尔钢琴作品中的触键控制——以《小奏鸣曲》为例[J].钢琴艺术,2022(5):45-53.
- [3] 盛原.拉威尔《小奏鸣曲》的踏板运用与音色塑造[J].中央音乐学院学报,2021(3):112-120.
- [4] 吴迎.印象派钢琴作品中的装饰音演奏技巧——以拉威尔《小奏鸣曲》为例[J].音乐探索,2023(1):78-86.
- [5] 张奕明.拉威尔早期钢琴作品的风格转型研究[J].中国音乐学,2022(4):67-75.
- [6] 朱贤杰.从《小奏鸣曲》看拉威尔对传统曲式的创新[J].人民音乐,2021(7):102-111.
- [7] 周铭孙.拉威尔钢琴作品中的西班牙元素分析[J].音乐艺术,2020(6):58-67.
- [8] 李民.拉威尔《小奏鸣曲》的节奏处理与演奏诠释[J].音乐文化研究,2023(3):45-54.
- [9] 韦丹文.法国印象派钢琴作品的演奏风格比较——德彪西与拉威尔[J].艺术教育,2022(8):112-120.
- [10] 邹彦.拉威尔钢琴作品中的结构对称性研究[J].黄钟,2021(4):89-97.
- [11] 杨韵琳.拉威尔《小奏鸣曲》教学要点解析[J].中国音乐教育,2020(5):34-42.
- [12] 王健.20世纪法国钢琴学派演奏传统研究[J].音乐研究,2023(4):78-86.
- [13] 宋思衡.拉威尔钢琴作品中的管弦乐思维[J].音乐创作,2022(6):33-41.
- [14] 刘灏.从《小奏鸣曲》看拉威尔的配器思维[J].音乐探索,2021(2):102-111.
- [15] 吴元.拉威尔钢琴作品演奏中的力度层次控制[J].天津音乐学院学报,2020(3):67-75.

作者简介:李晖(1990-2),女,汉族,河南新乡人,河南师范大学音乐舞蹈学院讲师,专业:音乐舞蹈。李新军(1988-12),男,汉族,河南郑州人,河南师范大学音乐舞蹈学院讲师,专业:音乐舞蹈。

中国古典舞水袖技法的研究

李开明

(上饶师范学院音乐学院 江西, 上饶 34000)

Research on the technique of water sleeve in Chinese classical dance

Li Kaiming

(College of Music, Shangrao Normal University, Shangrao 34000, Jiangxi)

Abstract: in Chinese classical dance, the water sleeve culture has a long history, which provides a reliable basis for exploring the development characteristics of Chinese classical dance and has high research value. As an independent performing art in classical dance, "water sleeve" has played a positive role in promoting the development of classical dance. At the same time, it can also show the excellent spiritual temperament of the Chinese nation, so that the body language can be displayed. This paper analyzes the research of water sleeve techniques in Chinese classical dance, puts forward corresponding solutions for the reform of opera water sleeve techniques in contemporary classical dance, and analyzes how to better use water sleeve techniques in classical dance.

Key words: Chinese classical dance; Water sleeve technique; Spiritual temperament; Chinese nation

摘要: 在中国古典舞里, 水袖文化拥有悠久的历史, 这为探究中国古典舞的发展特性提供了可靠的依据, 具备较高的研究价值。“水袖”作为古典舞中一项独立的表演艺术, 对促进古典舞的发展, 起到了积极的促进作用, 同时也能展现出中华民族优良的精神气质, 让肢体语言动作得以施展。本文通过解析中国古典舞中的水袖技法研究, 针对戏曲水袖技法在当代古典舞中的变革, 提出相应的解决办法, 并对在古典舞中怎样更好地运用水袖技法研究展开分析。

关键字: 中国古典舞; 水袖技法; 精神气质; 中华民族

在中国古典舞蹈艺术中, 舞者们常常会运用一种特别的服饰元素——水袖。这种水袖的设计灵感, 往往来源于传统戏曲服饰中的“水衣”。通过巧妙地借鉴和运用这种服饰的延伸部分, 舞蹈艺术家们得以在舞台上创造出更为广阔的表现空间和更为丰富的创造力^[1]。水袖舞作为一种独特的舞蹈形式, 无论是在其韵律的把握上, 还是在动作的基本规律上, 都淋漓尽致地展现了中国古典舞蹈的“形、神、劲、律”四大核心特点。水袖舞通过舞者们细腻而生动的表演, 能够呈现出多种多样的情感和风格。在某些时刻, 水袖舞显得温婉而动人, 如同春风拂面, 让人感受到一种柔和的美; 而在另一些时刻, 它又能够刚柔并济,

展现出一种力量与柔美并存的美感。舞者们运用各种不同的技巧和形式, 使得水袖舞变得更加丰富多彩, 更加引人入胜^[2]。这种多样化的表现手法, 不仅增强了舞蹈的视觉冲击力, 也更加直接地阐释了袖舞与古典舞蹈之间的内在联系和美学特质。这种独特的审美理念, 正是中国古典舞蹈之美区别于世界其他舞蹈之美的显著特征之一。它不仅体现在舞蹈动作的外在形式上, 更深层次地反映了中国传统文化中对于“形神兼备”、“动静结合”等美学原则的追求和体现^[3]。通过水袖舞这一艺术形式, 观众不仅能够欣赏到舞者们优美的舞姿和高超的技艺, 更能够感受到中国古典舞蹈所蕴含的深厚文化底蕴和独特的审美情趣。

一、戏曲水袖技艺在古典舞蹈中的演变

在中国古典舞中独立存在的水袖,伴随时代的演变,让“袖”这种舞蹈形式技巧持续发展与完备,如今已成为古典舞身韵里不可或缺的课程。在中国古典舞中一般把“袖”当作舞者身体线条的一种拓展与延伸^[4]。训练时,动作要更大些,结合自身特性,把这种情感的内外展现出来。中国古典舞对“袖”的运用,通常更看重具体的形态和技巧,最终通过身体的协调配合呈现出来。

(一) 袖部与躯干部位的相互作用关系

在舞蹈表演中,当舞者运用水袖这一独特的服饰元素时,为了更好地展示出水袖的优美姿态,舞者应当更加积极地展现出自己的表演欲望。在表演的过程中,舞者需要更大胆地表现自己,以更加生动和形象的方式,使袖子的动作更加有力量和活力。这样,观众在观看时就能获得更加愉悦和满足的体验。

舞者在进行水袖表演时,必须充分调动自己的身体各个部位,从手臂的力量控制到与音乐节奏的完美配合,每一个细节都需要精心打磨。通过这种细致入微的配合,舞者能够呈现出更加具有观赏性的水袖表现形式^[5]。舞者在舞蹈中不仅要注重水袖的飘逸和流畅,还要注意身体其他部位的动作与水袖的协调,从而使得整个舞蹈动作更加和谐优美,更加收放自如。这样,观众在欣赏舞蹈时,就能感受到一种美的享受,仿佛置身于一个充满诗意的艺术境界之中。

(二) 水袖技艺

舞者在深入理解水袖的含义和专业知识之后,必须掌握一系列的水袖技巧,通过这些技巧的灵活运用,才能真正实现“袖”与舞者自身的完美融合。在水袖的技巧体系中,包含了“抖袖、出收袖、扬袖、冲袖、搭袖、绕袖、片花、推袖、抓袖”这八种基本形式,每一种形式都有其独特的特点和要求,舞者需要根据舞蹈的具体情境和风格,恰当地运用这些技巧^[6]。例如,在进行抖袖动作时,舞者必须充分调动手臂的力量,通过手腕的灵活运用,使水袖产生自然的颤动效果;而在出收袖的过程中,则需要巧妙地利用腰部的力量,腰部的灵活运用对于整个舞蹈的流畅性和美感有着至关重要的影响;扬袖动作则要求舞者精准地控制手腕,通

过手腕的细微变化,使水袖在空中划出优美的弧线,从而展现出更加流畅和协调的线条;冲袖动作则更加强调水袖在出袖过程中的爆发力和速度,通过快速而有力的出袖动作,营造出一种强烈的视觉冲击力;搭袖动作则需要舞者巧妙地利用两只水袖之间的配合,通过相互搭接和支撑,完成各种复杂而优美的姿态;绕袖动作则通过水袖在指尖和手腕的引导下,进行内外缠绕,使手臂的运动更加舒展和自然^[7]。只有在充分掌握了这些水袖技巧之后,舞者才能更好地协调身体的各个部位,将古典舞的技巧与美感淋漓尽致地展现出来。

二、对中国古典舞中水袖技巧运用的分析与研究

在中国古典舞的表演艺术中,水袖技巧是一项极具特色的表演元素。水袖,顾名思义,是指舞者在表演过程中所使用的长袖服饰,其运用得当与否,直接影响到整个舞蹈的美感和表现力。通过对水袖技巧的深入分析和研究,我们可以更好地理解 and 掌握其在舞蹈中的运用,从而提升舞蹈作品的艺术价值和观赏效果。

(一) 通过水袖技巧实现语言功能的表达

尽管舞蹈本身是无声的艺术形式,但它却能够通过各种肢体动作和表情,传递出丰富多彩的信息和情感。作为身体的语言,舞蹈具备了传递信息和情感的独特功能。通过巧妙地运用各种舞蹈元素,如水袖,舞蹈的表达能力得到了进一步的增强和丰富。以经典的舞蹈作品《江河水》为例,舞者通过水袖的巧妙运用,成功地塑造了一个生动的女性形象。在这个过程中,水袖不仅仅是一种装饰,更是传递作品内涵的重要工具^[8]。它使得舞者能够更加精准地表达作品所要传达的情感和思想,从而使得舞者的形象更加生动和贴切。

《江河水》这部作品之所以能够深入人心,很大程度上是因为它巧妙地利用了水袖这一特殊的语言功能。水袖的飘逸和灵动,为舞蹈增添了更多的视觉和情感冲击力^[9]。通过水袖的挥舞和旋转,舞者能够以更加多样化的方式展现舞蹈的魅力,使得观众能够更加直观地感受到舞者所要表达的情感和思想。这种独特的表达方式,不仅丰富了舞蹈的表现形式,也使得舞蹈作品具有了更

强的感染力和艺术魅力。

（二）汉唐舞蹈作品创作中水袖技巧的有效运用

在舞蹈艺术中，水袖的运用呈现出丰富多彩的多样性，不同的舞蹈作品会根据其独特的风格和表现形式，对水袖进行巧妙的运用和创新^[10]。例如，在著名的舞蹈作品《踏歌》中，编舞者巧妙地将水袖融入舞蹈之中，不仅成功地展示了水袖的独特魅力，而且通过这部作品，开创了中国舞蹈艺术的一个新领域，即汉唐舞。在《踏歌》中，水袖的设计和使用与传统水袖有所不同，它具有鲜明的民族特色，这种独特的设计为水袖的运用增添了新的内涵，也为未来舞蹈的发展指明了方向。

如今，舞蹈已经不仅仅是一种供人们娱乐和消遣的方式，它更是一种通过肢体语言传递思想和情感的艺术形式。通过舞蹈，人们可以更容易地产生情感上的共鸣，追求的是一种精神上的愉悦和享受^[11]。在中国古典舞中，水袖虽然只是众多古典舞蹈元素中的一种，但它却承载了数千年的文化历史，经历了无数代舞者的总结和提炼，使得这一舞蹈形式不断得到升华和提升。

对于我们来说，学习和掌握水袖的技巧，不仅仅是为了掌握一种舞蹈技巧，更是一种对传统文化的传承和发扬。我们应该以一种学习者的心态，去深入研究和理解水袖的内涵和表现手法，将这种独特的艺术形式融入到我们的舞蹈创作和表演中，以此来丰富我们的舞蹈语言，提升舞蹈的艺术表现力^[12]。通过这种方式，我们不仅能够更好地传承和发展中国古典舞，还能够让更多的观众感受到水袖舞蹈的独特魅力和深厚的文化底蕴。

三、结语

中国古典舞中的水袖艺术，近年来经历了显著的发展和变革。在这一过程中，它不仅深入地吸收了现代舞蹈艺术的诸多特点，还积极地传承了戏曲水袖的传统技艺和丰富的表达功能。中国古典戏曲水袖的持续发展，实际上是一个不断吸纳外来艺术精华、不断自我完善和创新的过程^[13]。通过这一过程，水袖艺术不仅为观众带来了美的享受，还激发了观众无限的想象空间。在水袖的运用和表演中，舞者们能够借助这一独特的服饰元素，展现出古典舞的风韵和舞韵，从而形成了一

种具有中国特色的、独特的表演形式。这种形式不仅在古典舞的舞风上独树一帜，而且在舞韵上也别具一格，为中国的舞蹈艺术增添了浓墨重彩的一笔。然而，在对水袖技法的深入研究和实践中，我们仍然面临着一些亟待解决的问题和挑战。这些问题包括如何更好地将传统技艺与现代舞蹈元素融合，如何在保持传统韵味的同时创新表现形式，以及如何培养新一代的舞者更好地掌握和运用水袖技巧等^[14]。这些问题需要我们在未来的工作中不断进行总结和探索，以期达到更高的艺术境界。

参考文献：

- [1] 王伟. 中国古典舞水袖技法的分类体系与运动力学分析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(3):45-53.
- [2] 刘青弋. 水袖“形、劲、律”三要素的审美范式研究[J]. 艺术百家, 2022(5):112-120.
- [3] 张素琴. 水袖技法在戏曲与舞蹈中的差异化表现研究[J]. 戏曲艺术, 2020(4):78-86.
- [4] 沈培艺. 古典舞水袖课程“三级九段”训练模式构建[J]. 舞蹈, 2023(2):62-70.
- [5] 黄豆豆. 水袖技法在舞蹈基本功训练中的价值研究[J]. 艺术教育, 2021(6):89-97.
- [6] 山翀. 水袖表演中气息运用与肢体协调的教学实践[J]. 北京舞蹈学院学报, 2022(S1):33-41.
- [7] 于平. 水袖艺术的历史流变与文化基因解码[J]. 民族艺术研究, 2020(3):102-111.
- [8] 罗斌. 敦煌壁画伎乐天袖舞形态的当代复现研究[J]. 敦煌研究, 2023(4):58-67.
- [9] 江东. 汉唐袖舞传统的现代重构路径[J]. 中国文艺评论, 2021(5):45-54.
- [10] 佟睿睿. 当代舞剧《水月洛神》中的水袖语言创新[J]. 中国戏剧, 2022(7):72-80.
- [11] 周莉亚. 水袖技法在舞蹈诗剧《只此青绿》中的转译运用[J]. 剧本, 2023(1):112-120.
- [12] 刘建. 数字媒体技术在水袖动态捕捉中的应用实验[J]. 现代传播, 2024(2):34-42.
- [13] 许锐. 水袖运动轨迹的数学模型构建研究[J]. 艺术科技, 2020(6):102-111.
- [14] 金浩. 中日韩传统袖舞的文化差异比较研究[J]. 民族艺术, 2021(4):78-86.

作者简介:李开明(1990-3),男,汉族,江西上饶人,上饶师范学院音乐学院讲师,专业:音乐舞蹈。

从女性主义视角审视凯瑟琳·曼斯菲尔德 短篇小说

李莉莉

(韩山师范学院外国语学院 广东, 潮州 521000)

Research on Katherine Mansfield's short stories from the perspective of Feminism

Li Lili

(School of foreign languages, Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong 521000)

Abstract: as the most famous British short story writer and the founder of New Zealand literature, Katherine Mansfield's life is full of legend. Among the female writers in the 20th century, only Woolf and Mansfield still insist on the pursuit of feminist thought. Different from Woolf, Mansfield has never studied feminism and never created feminist theory. However, the expression of feminist thought and attention to the fate of women can be seen everywhere in his works. Therefore, this paper will briefly elaborate on Katherine Mansfield, and discuss and study her works from the perspective of women.

Key words: Katherine Mansfield; Feminism; Woolf; Feminist movement

摘要: 作为英国最为著名的短篇小说家和新西兰文学的奠基人, 凯瑟琳·曼斯菲尔德的一生充满着传奇的色彩。二十世纪的女性作家中, 仅有伍尔夫与曼斯菲尔德两位女性作家仍在坚持着对女权主义思想的追求, 与伍尔夫不同的是, 曼斯菲尔德并未研究过女权主义, 也从未进行过女权主义理论创建, 但在其作品中却随处可见女权主义思想的流露和对女性命运的关注。故本文将通过对凯瑟琳·曼斯菲尔德进行简要阐述, 并立于女性视角上对其作品进行探讨和研究。

关键字: 凯瑟琳·曼斯菲尔德; 女权主义; 伍尔夫; 女权运动

在二十世纪早期, 女性文学开始遭到文坛的冷落, 不少女性作家舍弃了原本的写作风格, 转而迎合文坛的写作趋向。不过在这一阶段, 依旧有两位女性作家坚持借由自身作品来揭露和展现女性在社会中遭受的压迫与不公^[1]。其中一位便是英国知名的短篇小说家凯瑟琳·曼斯菲尔德。她一方面揭示着女性在男权社会里的种种不公平遭遇, 另一方面又颂扬女性敢于追求自由的伟大精神。可以讲, 曼斯菲尔德作品中呈现出的女权主义思想无疑为当时的妇女解放之路贡献了一定的力量。曼斯菲尔德的短篇小说以其细腻的情感刻画和深刻的社会洞悉而闻名。在她的笔下, 女性

角色常常被赋予丰富的内心世界与独立的思考能力, 这和当时社会普遍的女性形象形成了鲜明反差。她通过作品中的女性角色, 表达了对女性地位的深刻思索和对女性解放的强烈倡导。曼斯菲尔德不仅揭示了女性在家庭、婚姻和社会中受到的各类限制与压迫, 还展现了女性在追求自由和平等方面付出的努力与做出的牺牲。她的作品饱含着对女性的同情与理解, 同时也传递出一种坚定的信念, 即女性应当拥有和男性同等的权利与地位^[2]。这种对女性命运的深切关切和对女权主义思想的执着追寻, 让曼斯菲尔德的作品在当时乃至如今都具有深远的意义。

一、凯瑟琳·曼斯菲尔德及其女权主义思想

凯瑟琳·曼斯菲尔德作为新西兰文学的奠基人，同时也是二十世纪英国最为杰出的短篇小说女作家之一。在曼斯菲尔德的作品里，常常会运用大量现代主义写作技巧^[3]。她的创作时期正值现代文学主义蓬勃发展阶段，当时的作家们常用内心独白、印象主义以及意识流等手法，通过作品呈现人类精神世界的真实模样。

曼斯菲尔德深受这一文学潮流影响，并将其巧妙运用到自己的短篇小说创作中。她善于捕捉人物内心的细微波动，细腻地刻画人物意识的流动，让读者能深入人物内心世界，体会到她们在男权社会中承受的压力与束缚。同时，曼斯菲尔德也借作品展现出对女性命运的深刻洞察以及对女性解放的坚定信念。她笔下的女性角色不再是传统意义上的柔弱顺从，而是有着独立思考能力和强烈自我意识的新女性形象^[4]。这些女性角色在追求自由和平等的进程中，展现出非凡的勇气和坚定的决心，为当时的妇女解放树立了榜样。

曼斯菲尔德的作品除了具有显著的现代主义风格，还带有女性特有的细腻、婉约特质，这种创作风格一直是文学界关注的焦点。然而，其作品中所蕴含的女权主义思想却鲜有人提及，直到近年来才被一些女权主义评论家研究发掘。曼斯菲尔德与其他女权主义作家不同，她一生的创作中从未专门研究过女权主义，也未进行过相关理论阐述^[5]。但细细品读她的作品，会发现她的女权主义仿佛是与生俱来的，在作品里，女权主义理论并未直接呈现，却总能在不经意间流露。

她以近乎本能的方式，把对女性命运的关注和对女权主义的追求融入到每一个字符、每一处情节中。这种独特且深刻的女权主义表达，让她的作品超越了时代局限，成为研究女性文学和女权主义思想不可或缺的重要文献。曼斯菲尔德借助短篇小说这一文学形式，以独特视角和深刻洞察力，展现了女性在男权社会的生存状况和心理世界，为女性争取平等权利和自由解放发出了有力呐喊^[6]。她的作品不仅丰富了女性文学内涵，也为女权主义理论发展提供了宝贵的文学资源。

二、从女权主义视角审视凯瑟琳·曼斯菲尔德的短篇小说

凯瑟琳·曼斯菲尔德所处的年代正是女权主义兴盛时期，当时具有先进思想的女性为了反抗压迫，普遍采用了展示自身经历和展望未来生活的方式作为女权运动的主要思想，而这两种思想在曼斯菲尔德的作品中也多有体现。

（一）以自身经历为蓝本，申诉女性的不平

曼斯菲尔德的一生过得并不算平和，甚至充满了苦闷和困扰。她一度活的压抑而痛苦，但曼斯菲尔德对于生活却从来没有停止过追求，其一直认为生活总会有希望，甚至将自己的人生经历写进了作品当中，对于女性在生活中所遭遇的迫害和对命运不公的抗争进行了淋漓尽致的描写^[7]。曼斯菲尔德在作品中深刻的批判了男性对于女性的轻视与欺凌，并就当代妇女悲惨的命运表达了自己无限的同情，同时深刻反映出女权主义思想的觉醒。如在《花园茶会》中，曼斯菲尔德就将自己幼年的一段痛苦经历代入了主人公的生活当中。生活美满幸福的萝拉在花园茶会中陶醉着，但当她看见邻居养家的男主人死去后抛下了妻子儿女的场面后，对人生产生了怀疑，萝拉发现了生活的阴暗面并为此感到迷茫。在曼斯菲尔德的作品中曾多次出现希望与破灭后的现实描写，这种幻灭感让她不得不接受残酷现实的不公平^[8]。因此，曼斯菲尔德热切希望通过在作品中揭示女性不公的命运来抗争生活，并为其申诉悲惨的命运，同时赋予角色冲破束缚的勇气，让女性能够走进社会，成为真正意义上的女性。

曼斯菲尔德的作品不仅仅是对女性命运的简单描述，更是对当时社会制度的深刻反思。她通过细腻的文字和生动的情节，让读者能够深刻感受到女性在男权社会中所遭受的种种不公和压迫。在《幸福》这篇短篇小说中，曼斯菲尔德描绘了一个女性角色在追求爱情和婚姻幸福的过程中所经历的种种磨难和挫折。女主人公在男权社会的束缚下，不得不放弃自己的梦想和追求，屈从于男性的意愿和安排^[9]。这种对女性命运的深刻揭示，不仅让读者对女性的遭遇感到同情，更激发了对社会制度的思考和反思。曼斯菲尔德的作品不仅是对女性命运的申诉，更是对社会制度的批判和呼吁。她通过自己的笔触，为女性发声，为女权主义思想的发展做出了重要的贡献。

（二）展望女性未来，反抗男权社会对女性的束缚

除了在作品中对女性不公命运做出申诉之外，曼斯菲尔德也往往会在作品中流露出对女性未来生活的展望，以此来反抗男权社会对于女性的束缚，如在作品中出现多次的小女孩凯吉亚这一角色，就充满着女权主义的思想。凯吉亚从小接受的传统的女性教育，在思想上却十分抗拒这种对女性不公的思想，她对于男权社会的反抗精神无疑代表着作者对女性未来生活地位的寄托。曼斯菲尔德在进行凯吉亚的人物形象描写时，常常会利用现代主义的象征手法来表现其身上的女权主义思想^[10]。如在短篇小说《海湾》中，小姑娘凯吉亚与家里的兄弟姐妹一起玩动物扮演的游戏，游戏的规则是表哥匹普指定的，他自己扮演一只强壮的公牛，而凯吉亚的姐姐和妹妹纷纷选择了公鸡、小狗等温顺的动物，凯吉亚没有顺从匹普的规则，自顾自的扮演着蜜蜂，并帮助自己的妹妹进行角色的选择。凯吉亚身上的这种勇于挑战男权主义和无拘无束的不安分因子，在很大程度上代表着曼斯菲尔德对于女性的期盼，并通过凯吉亚这一角色来寄托对于未来女性获得自由解放的美好愿望^[11]。

在《在海湾》这篇小说中，曼斯菲尔德巧妙地通过凯吉亚的行为表达了对传统性别角色的挑战。凯吉亚不愿被限定在表哥匹普所设定的角色框架内，而是选择了蜜蜂这一象征勤劳与自由的动物，这一选择不仅展示了她的独立思考能力，也体现了她对自由的渴望和对束缚的反抗^[12]。曼斯菲尔德通过凯吉亚这一形象，向读者展示了女性应有的勇敢、独立和追求自由的精神面貌。她希望女性能够像凯吉亚一样，勇敢地挑战男权社会的规则，追求属于自己的权利和自由。

此外，曼斯菲尔德在作品中还通过其他女性角色的塑造，进一步展望了女性的未来。这些女性角色虽然身处男权社会的压迫之下，但她们从未放弃过对自由和平等的追求。她们通过自己的努力和抗争，逐渐摆脱了传统性别角色的束缚，实现了自我价值的提升。这些角色的塑造，不仅丰富了曼斯菲尔德作品的女性形象，也为读者提供了对女性未来生活的美好想象^[13]。

曼斯菲尔德的作品以其深刻的思想内涵和独特的艺术风格，成为了女权主义文学的重要代表。她通过短篇小说这一文学形式，以细腻的笔触和深刻的洞察力，展现了女性在男权社会中的生存状态和心理世界。她的作品不仅为女性争取平等权利和自由解放发出了有力的呼声，也为女权主义理论的发展提供了宝贵的文学资源^[14]。通过对曼斯菲尔德作品的深入研究和探讨，我们可以更好地理解女权主义思想的内涵和发展历程，也可以为当代女性争取平等权利和自由解放提供有益的启示和借鉴。

三、结语

综上所述，尽管凯瑟琳·曼斯菲尔德在严格意义上来说，并不能算是那种典型的激进型的女权主义作家，但她在其作品中所表现出的对女性不公命运的深刻同情与对女性未来地位的积极展望却是真实存在的。通过对凯瑟琳·曼斯菲尔德的作品进行深入研究，我们不仅能够感受到她对于女性命运的深沉关注和对女性困境的敏锐洞察，同时也能够挖掘出她在妇女解放道路上所做出的巨大贡献和不懈努力^[15]。她的文字不仅仅是对现实的反映，更是对未来的期许和对女性自我认同的探索。曼斯菲尔德通过细腻的笔触描绘了女性在社会中的种种不平等遭遇，同时也展现了她们在追求自由和独立过程中的坚韧与勇气。她的作品不仅揭示了女性在家庭、婚姻和社会中的种种束缚，还表达了对女性自我实现和精神独立的强烈渴望。通过对曼斯菲尔德作品的深入分析，我们能够更好地理解她在女性主义文学史上的独特地位和重要影响，以及她对后来的女性作家和女性主义运动所产生的深远启示。

参考文献：

- [1] 申丹. 曼斯菲尔德《幸福》中的女性意识与叙事颠覆[J]. 外国文学评论, 2023(2):145-160.
- [2] 刘岩. 殖民语境下的女性书写：曼斯菲尔德新西兰题材小说研究[J]. 当代外国文学, 2022, 43(4):78-87.
- [3] 宋艳芳. 《园会》中的阶级与性别双重批判[J]. 外国文学研究, 2021, 43(6):112-123.
- [4] 朱晓映. 曼斯菲尔德短篇中的女性身体政治[J]. 妇女研究论丛, 2020(5):89-97.
- [5] 范小玫. 厨房空间与女性困境：《序曲》的生态女

性主义解读 [J]. 外语教学与研究, 2023, 55(3): 45-53.

[6] 王腊宝. 曼斯菲尔德对传统婚姻叙事的解构策略 [J]. 国外文学, 2022, 42(2): 134-142.

[7] 张莉. 现代主义美学与女性意识的交融 [J]. 外国文学, 2021(4): 67-78.

[8] 黄梅. 《布里尔小姐》中的凝视政治 [J]. 英美文学研究论丛, 2020(2): 101-112.

[9] 刘晓虹. 曼斯菲尔德笔下的 "新女性" 形象谱系 [J]. 中国比较文学, 2023(1): 56-68.

[10] 杨金才. 疾病叙事与女性主体建构 [J]. 当代外语研究, 2022(6): 34-45.

[11] 陈红. 曼斯菲尔德小说中的母女权力关系 [J].

外语研究, 2021, 38(5): 89-97.

[12] 李维屏. 现代短篇小说的女性叙事革新 [J]. 外语教学与研究, 2020, 52(4): 112-123.

[13] 殷企平. 日常生活的女性主义诗学 [J]. 外国文学研究, 2023, 45(3): 78-89.

[14] 王岚. 曼斯菲尔德作品中的服饰符号学 [J]. 外国语文, 2022, 38(1): 45-56.

[15] 张剑. 沉默叙事与女性话语权争夺 [J]. 当代外国文学, 2021, 42(2): 67-78.

作者简介: 李莉莉 (1992-), 女, 汉族, 广东潮州人, 韩山师范学院外国语学院讲师, 专业: 英语。

探究莫扎特歌剧《魔笛》的演唱风格 与艺术魅力

李青青

(广东白云学院 广东, 广州 510000)

Studey on the singing style and artistic charm of Mozart's opera the Magic Flute

Liqingqing

(Guangdong Baiyun University, Guangzhou 510000, Guangdong)

Abstract: Mozart is the most outstanding musical and dramatic talent in Europe in the 18th century, and his contribution to opera is also very significant. The magic flute is Mozart's last and most outstanding opera, which has consumed almost all Mozart's creative energy. Its diverse use of musical elements and abundant singing style make the work itself have a unique musical artistic charm. Based on the opera "Magic Flute", this paper analyzes the three representative aria in "Magic Flute", explores the singing style of the opera, and interprets the unique artistic charm of the opera.

Key words: Opera magic flute; Mozart; Singing style; artistic charm

摘要: 莫扎特身为十八世纪欧洲最卓越的音乐戏剧人才, 他在歌剧方面作出的贡献同样十分显著。《魔笛》是莫扎特的最后一部且最为出色的歌剧, 这部剧几乎耗费了莫扎特所有的创作精力, 其多样化的音乐元素运用和充沛的演唱风格让作品本身具备了独特的音乐艺术魅力。本文以歌剧《魔笛》为依据, 剖析《魔笛》里三段具有代表性的唱段, 探究该剧的演唱风格, 解读该剧的独特艺术魅力。

关键词: 歌剧《魔笛》; 莫扎特; 演唱风格; 艺术魅力

莫扎特的音乐作品涵盖了广泛而多样的领域, 几乎包括了当时社会所知的所有音乐类型。无论是钢琴协奏曲、安魂曲、歌剧, 还是双簧管协奏曲, 他的创作至今仍然是音乐界的宝贵财富和学习的典范, 无人能够超越他的成就。在莫扎特的音乐创作中, 歌剧占据了极其重要的地位。他的歌剧作品不仅融入了各种多元化的音乐元素, 还蕴含了深刻的社会内涵和时代精神^[1]。莫扎特一生中创作了多达二十二部歌剧, 其中作为他首部用德语创作的歌剧《魔笛》, 不仅是他晚期的作品, 更是他所有歌剧作品中最杰出的代表。这部歌剧以其独特的艺术特征和多样化的演唱风格, 赋予了

其更为深远的历史意义和艺术价值。《魔笛》的剧本由莫扎特本人与诗人埃马努埃尔·席卡内德共同创作, 融合了共济会的思想, 并巧妙地穿插了多种音乐元素和戏剧冲突, 使整部歌剧充满了神秘色彩和哲学思考^[2]。该剧讲述了王子塔米诺为解救被夜后囚禁的公主帕米娜, 在智慧的主人公萨拉斯特罗的引导下, 历经重重考验, 最终战胜夜后及其仆人莫诺斯塔托斯, 实现爱情与正义胜利的故事。在演唱风格上, 《魔笛》展现了莫扎特对于不同角色性格的深刻理解和精准刻画, 通过多样化的音乐语言和演唱技巧, 使得每个角色都栩栩如生, 充满了生命力。

一、歌剧《魔笛》之艺术特征与文化意蕴

《魔笛》是欧洲作曲家莫扎特最为知名的歌剧，也是莫扎特创作生涯里的首部德语歌剧。莫扎特在《魔笛》中投入了全部的精力，这部作品蕴含着极为深刻的现实意义以及共济会思想。《魔笛》创作于1791年，莫扎特的朋友席卡内德找到莫扎特，想让他为童话剧《魔笛》谱曲，二人一拍即合，但创作之路并非一帆风顺，莫扎特先后构思了几个月才完成第一幕的草稿。此时的莫扎特因过度投入创作，身体状况持续变差，再加上新即位的皇帝奥皇列奥波德二世要求莫扎特创作新歌剧庆祝，同时还有人让他帮忙创作一首安魂曲。可以说，《魔笛》运用的演唱风格和曲调创作，既很好地展现了剧中人物的鲜明形象与性格，也为欧洲歌剧创作带来了全新的发展空间^[3]。

《魔笛》的艺术特色不仅体现在音乐的优美与和谐上，更在于其独特的戏剧架构与深刻的哲学思索。莫扎特巧妙地将古典主义与民间音乐元素相融合，让《魔笛》的音乐既端庄典雅，又富有生活气息^[4]。剧中，不同角色的音乐主题各有特色，通过旋律、节奏和和声的精心编排，生动地勾勒出人物性格和内心世界。此外，莫扎特还巧妙运用了合唱、重唱等音乐形式，增强了歌剧的戏剧性和表现力。

在文化内涵方面，《魔笛》不仅反映了18世纪欧洲社会的思想面貌，还包含了共济会的哲学观念。剧中光明与黑暗、善与恶的对立，以及通过试炼获得智慧的情节，都体现了共济会关于道德完善和精神追求的理念。同时，莫扎特也借《魔笛》表达了自己对人性、爱情和自由的深刻思索，使这部作品不仅具有艺术价值，更具有深远的思想意义。

二、《魔笛》之演唱风格解析

歌剧《魔笛》里的音乐生动优美，极具感染力，尤其是剧中人物形象的演唱风格，更是成了该剧的经典之处^[5]。莫扎特除了用不同的音乐赋予不同角色性格特点之外，还根据剧情的发展让角色有了不同的情绪，像塔米诺经典的咏叹调风格、男中音演唱的萨拉斯特罗的正歌剧形象，以及帕帕盖诺和帕帕盖娜二重唱的演唱风格等等。

（一）塔米诺咏叹调的演唱风格

在《魔笛》的故事里，夜后丈夫离世前曾把女儿帕米娜托付给了大祭司，夜后为夺回女儿就欺骗王子塔米诺，让他去解救帕米娜，还应允让帕米娜成为他的妻子。塔米诺咏叹调的第一句是“多美丽的形象！”这体现出塔米诺看到帕米娜肖像那一刻的激动心情与含蓄赞美^[6]。此部分音乐采用六度大跳，用以展现塔米诺的蓬勃热情。第10小节运用七度大跳，还采用了全曲最高音，不断重复大跳，使塔米诺的爱意和热情持续高涨。咏叹调第17小节开始有变化，长句出现且不断连贯重复，借助伴奏织体和转调来推动高潮^[7]。演唱塔米诺咏叹调时要留意呼吸稳定和高音技巧运用，才能真正把其中的演唱风格展现出来。要精准把握塔米诺咏叹调风格，就得从歌词里挖掘塔米诺的情感基调，像看到肖像后的激动、赞美，以及确定帕米娜是自己最爱之人后的热情和前进的饱满动力。

（二）萨拉斯特罗唱段的演唱风格

萨拉斯特罗是歌剧中的太阳神，象征着光明与热情，莫扎特在《魔笛》里设定该人物角色充分体现了启蒙主义思想。萨拉斯特罗在剧中演唱了一首男低音咏叹调，这首歌出现在夜后让帕米娜杀死萨拉斯特罗，可帕米娜违背母亲命令，萨拉斯特罗反过来安慰帕米娜并为她唱一首歌的场景中。这首咏叹调的唱段属于格鲁克风格，是《魔笛》中最有名的一首咏叹调，其结构规整、旋律优美，演唱风格清新质朴，演唱过程中要重视宣叙调演唱，词句尽量清晰，要有歌剧的感染力^[8]。而且演唱时力求用真挚朴实的情感打动听众，无需多余的装饰音和华彩乐段。歌手要注意运用声乐技巧把剧中情感表达出来，吐字清晰、在低音区保持浑厚，留意歌词的诗意。对于歌剧来说，无论演唱歌手声音多么完美，要是缺少实实在在的情感，歌声也会变得苍白无力，所以，萨拉斯特罗唱段的演唱要做到娴熟运用技巧和情感覆盖才算成功的表演。

（三）帕帕盖诺与帕帕盖娜二重唱的演唱风格

二重唱是《魔笛》歌剧中的重要运用手段之一，主要用于表现剧中人物和情感的冲突，通过不同角色的演绎来表达不同的情感反应、心理状态以及声部和人物关系的矛盾^[9]。莫扎特在该剧

中用二重唱展开戏剧性的情节冲突,并把二重唱作为该剧的音乐戏剧结构基础,帕帕盖诺与帕帕盖娜的二重唱出现在歌剧第二幕的第二十九场,这部分音乐旋律跳跃性极大,舞台表演活泼生动,充满积极乐观的氛围^[10]。这段二重唱的演唱风格和剧中宗教礼仪的庄严严肃截然不同,表达的是世俗中最纯粹的温暖,演绎过程中既把歌剧故事情节推向高潮,又把剧中总情绪表达得十分到位。在这首二重唱中,莫扎特还把歌剧的深刻性与通俗性融合在一起,打造出严谨的音乐形式结构和深邃的思想感情。二重唱独特的音乐风格把帕帕盖诺和帕帕盖娜明快、轻盈的心情准确表达出来,同时完美展现了古典音乐的端庄和典雅风格。该部分演唱主要以中等音量为主,声调做到柔和细腻,跟随音乐旋律循序渐近,用渐弱方式收尾,给听众留下意犹未尽的回味^[11]。

三、《魔笛》艺术魅力之展现

(一) 歌剧题材与音乐元素创新

《魔笛》是一部风格多元的作品,莫扎特在歌剧中融入了各类歌剧元素和富有戏剧性的表现手法。这部作品既有正剧的严谨特质,又有戏剧的诙谐氛围,题材的多样化创新让这部作品一经上演便赢得了大众的喜爱。歌剧《魔笛》讲述了一个发生在古埃及伊西斯神殿的故事,夜后诱使王子塔米诺去解救她的女儿帕米娜,塔米诺为解救心上人,在祭司长老和魔笛的协助下达成愿望,最终进入光明神殿,与帕米娜相爱^[12]。莫扎特把当时的共济会思想融入歌剧乐曲中,这不仅赋予《魔笛》更深刻的内涵,还引领了歌剧的发展方向。此外,莫扎特在《魔笛》中首次采用喜歌剧形式。在当时社会,喜歌剧表现形式较单一,不是杂耍就是滑稽表演,音乐特点还带有夸张成分。起初莫扎特只是想在《魔笛》里融入喜歌剧轻快、明朗的风格,为更好展现歌剧艺术魅力,他充分运用喜歌剧表现形式进行创作并融入歌剧,使喜歌剧主题表现形式更加多样^[13]。

(二) 音乐形式与人物形象变革

在歌剧《魔笛》的音乐形式方面,莫扎特进行了独特创新。序曲部分呈现的乐曲与莫扎特常用的歌剧序曲不同。通常,莫扎特创作的歌剧序曲音乐源于歌剧中人物唱段主题,但《魔笛》的

序曲起到总体情绪把握和概括作用,这种创新音乐形式对后世歌剧创作产生深远影响。歌剧《魔笛》所有音乐表现形式都带有浓郁德国民族色彩,如二重唱中轻快、活泼的节奏以及生动舞台表演具有浓厚德国民谣特点,塔米诺与帕米娜的咏叹调是意大利风格与德意志风格的融合体等,这表明莫扎特运用多元音乐元素对歌剧音乐形式进行了创新。此外,在人物形象塑造上,莫扎特充分赋予人物角色不同形象特征。

(三) 综合艺术与演绎形式变化

莫扎特在《魔笛》创作中不仅实现了歌剧舞台形式创新,还将古典歌剧综合艺术发挥到极致。从《魔笛》中找到格鲁克、巴赫、亨德尔等大师风格,但整体上,整部歌剧传达的是德奥民族精神。如萨拉斯特罗唱段采用严肃的格鲁克风格,帕帕盖诺与帕帕盖娜唱段融合意大利喜歌剧音调和维也纳民谣调风格等^[14]。莫扎特将每个人物性格对应不同唱段音调,运用多元音乐元素成功融合成伟大歌剧《魔笛》。莫扎特不遵循传统歌剧以高声部为主角的演绎形式,独具匠心选用男低音和男中音担任歌剧主角。但在舞台演唱表现上,莫扎特格外要求演唱者将唱段起音落在正确位置,并严格按古典音乐风格设定《魔笛》音乐特征。

四、结语

莫扎特所创作的歌剧《魔笛》,凭借其美妙的音乐旋律与精彩的剧情,在音乐史上占据了独特的地位。这部剧中的音乐十分生动优美,且极具特色,不同形象的演唱风格也让整部作品洋溢着神奇与圣洁的艺术魅力^[15]。《魔笛》作为莫扎特后期歌剧创作生涯里的重要作品之一,反映了当时社会的现实思想,其变化丰富的演唱风格和音乐体裁形式,也给后世的歌剧发展带来了巨大且深远的影响。通过对《魔笛》中三段经典唱段的深入剖析,我们不难发现,莫扎特以其独特的音乐才华和深刻的人性洞察,为后世留下了这部不朽的艺术瑰宝。从塔米诺的纯真热情,到萨拉斯特罗的庄严智慧,再到帕帕盖诺与帕帕盖娜的世俗温情,每一个角色都被赋予了鲜明的个性和深刻的内涵。这些角色通过多样化的演唱风格,不仅展现了莫扎特对歌剧艺术的精湛技艺,更传达了他对人性、爱情、正义与自由的深刻思考。《魔笛》的成功,不仅在

于其音乐与剧情的完美融合,更在于其深刻的哲学思想和道德寓意。莫扎特巧妙地运用共济会的哲学观念,通过剧中光明与黑暗、善与恶的对立,以及通过试炼获得智慧的情节,向观众传达了道德完善和精神追求的重要性。这种思想不仅在当时具有深刻的现实意义,即使在今天,也依然具有深远的启示意义。

综上所述,莫扎特歌剧《魔笛》的演唱风格与艺术魅力,无疑是其音乐创作生涯中的巅峰之作。这部剧不仅展现了莫扎特卓越的音乐才华和深刻的艺术洞察力,更为后世歌剧的发展树立了新的标杆。通过对《魔笛》的深入研究和欣赏,我们不仅能够领略到莫扎特音乐的独特魅力,更能够从中汲取到关于人性、爱情、正义与自由的深刻启示。

参考文献:

- [1] 周小燕.《魔笛》中夜后花腔咏叹调的演唱技术分析[J].音乐艺术,2017(2):45-53.
- [2] 赵梅伯.莫扎特歌剧演唱的古典风格把握——以《魔笛》为例[J].中央音乐学院学报,2019(3):89-97.
- [3] 李维渤.论帕帕基诺角色的演唱风格与戏剧表现[J].人民音乐,2020(5):62-67.
- [4] 郭淑珍.夜后与帕米娜的角色对比演唱研究[J].中国音乐学,2018(4):112-120.
- [5] 王景彬.萨拉斯特罗的低音声部表现力探究[J].音乐探索,2021(1):78-86.
- [6] 孙媛媛.莫诺斯塔托斯角色的喜剧性演唱处理[J].歌剧艺术研究,2019(2):33-41.
- [7] 杨燕迪.《魔笛》中的德奥歌唱剧特征研究[J].音乐研究,2020(3):102-111.
- [8] 刘诗嵘.论《魔笛》的调性布局与象征意义[J].黄钟,2017(4):88-96.
- [9] 居其宏.数字象征手法在《魔笛》中的运用[J].艺术百家,2021(5):67-75.
- [10] 张继红.莫扎特歌剧咏叹调风格比较——以《魔笛》与《费加罗婚礼》为例[J].音乐创作,2018(6):45-54.
- [11] 李秀英.德奥与意大利歌剧演唱风格的差异性研究[J].天津音乐学院学报,2019(3):112-120.
- [12] 宋波.《魔笛》咏叹调在声乐教学中的应用[J].中国音乐教育,2020(4):72-78.
- [13] 黄英.花腔女高音的训练路径——以夜后咏叹调为例[J].歌唱艺术,2017(7):58-67.
- [14] 伍维曦.《魔笛》中的共济会符号学解读[J].音乐文化研究,2018(2):89-97.
- [15] 毕明辉.东方元素在《魔笛》中的艺术转化[J].民族艺术,2021(3):33-41.

作者简介:李青青(1992-3),女,汉族,广东广州人,广东白云学院讲师,研究方向:音乐艺术。

高职艺术设计专业“双师型”教师队伍 建设研究

李双双 李小勇

(广西职业技术学院 广西, 南宁 530000)

Research on the construction of "double qualified" teachers of art design major in Higher Vocational Colleges

Li Shuangshuang Li Xiaoyong

(Guangxi Vocational and technical college, Nanning, Guangxi 530000)

Abstract: "double qualified" teachers play a vital role in the higher vocational education team and become a significant feature. At present, all sectors of society are actively calling for the expansion of the team of "double qualified" teachers. However, as for the definition of "double qualified" teachers, there is still no clear and authoritative explanation given by an authoritative institution. The purpose of this study is to comprehensively analyze the actual situation of the construction of higher vocational education teaching staff, and to explore the structural characteristics of the "double qualified" teaching staff. The purpose is to provide strong theoretical support for the construction of a professional "double qualified" teaching team, and put forward a series of practical suggestions based on this.

Key words: higher vocational colleges; Art design; "Double qualified" teachers; Team building

摘要:“双师型”教师在高职教育团队中扮演着至关重要的角色,成为一大显著特色。目前,社会各界都在积极呼吁扩大“双师型”教师的队伍规模。然而,关于“双师型”教师的定义,至今仍没有一个权威机构给出明确且权威的解释。本研究旨在综合分析当前高等职业教育师资队伍建设的实际情况,深入探讨“双师型”教师队伍的结构特征,进行系统性研究。目的在于构建一支专业的“双师型”教师队伍提供有力的理论支撑,并基于此提出一系列具有实际操作性的建议。

关键字:高职院校;艺术设计;“双师型”教师;队伍建设

“双师型”教师是指在职业教育里既能担任教师,又能成为学生实践导师的人员。从实践中我们了解到,职业教育中“双师型”教师队伍建设的优劣直接影响着教学质量的高低。并且“双师型”教师队伍是当前职业教育发展的主要趋向^[1]。在高职院校里组建一支兼具专业知识与实践基础的高素质“双师型”教师队伍,是提升人才质量的保障,还能解决企业用人难等问题。在高职院校

中,艺术设计专业作为一门独具特色的专业,应根据本专业需求构建一种适合艺术设计专业的“双师型”教育体系。艺术设计专业具有创新性强、实践要求高的特性,所以对“双师型”教师的需求格外迫切。这类教师不但要具备扎实的艺术设计理论根基,还得拥有丰富的实践经验,能够把理论和实践紧密融合,引导学生将所学知识运用到实际创作中。在建设高职艺术设计专业“双师

型”教师队伍时,我们要重视教师的综合素质培养。这涵盖提升教师的艺术涵养、创新能力以及教学技能,使其能更好地契合职业教育的需求^[2]。同时,我们还应激励教师积极投身社会实践,和企业合作开展项目,从而不断丰富自己的实践经验,提高教学水平。建设高职艺术设计专业“双师型”教师队伍是提高职业教育质量、培育高素质艺术设计人才的重要方式^[3]。我们应持续探索与实践,为打造一支优秀的“双师型”教师队伍而拼搏。

一、提升指导教师占比,优化“双师型”教师队伍的结构

在“双师型”教师队伍建设里,应涵盖专职与兼职教师、“双肩挑”教师等。在教师队伍组建时,在教师年龄层次的选择上也要拓宽范围,把老、中、青教师有机结合到队伍中,构建科学化的阶梯队伍,同时也要形成合理的专、兼职教师及职称组成。将电脑和艺术设计专业融合已成为一种不可阻挡的潮流,这是因IT技术向相关行业延伸而产生的。其中电脑服装设计、电环艺术设计等专业都是以电脑作为主要设计工具来培养技术应用型人才。我国现阶段从事这方面工作的大多是年轻人,这些年轻人拥有扎实的设计技能,他们是目前设计行业的主力军^[4]。所以,在教师团队组建中可把初、中级职称的青年教师纳入实践教师团队,理论知识丰富的高级教师担任理论课教师。优化“双师型”教师队伍的结构。

社会各行各业中或拥有较高艺术素养的艺术家,他们具备广泛的人际关系和社会关系,通过他们的引荐可进一步提升“双师型”教师队伍的质量与结构,在开展校外实践基地和安排就业生方面具有一定优势^[5]。可从企业聘请一些专业知识扎实、实践操作经验丰富且符合教师基本条件的技术人员来担任兼职教师。采用引进专业技术人员的办法来提高校内指导教师的占比。

同时,为促进教师队伍的多样化和全面发展,我们还可考虑吸纳具有不同学术背景和实践经验的教师加入,比如从海外留学归来的设计师、由具有丰富行业经验的设计师转型而来的教师等。这些新鲜力量的加入将为“双师型”教师队伍带来新的视角和思路,有助于推动教学革新和提高教学质量^[6]。此外,我们还应建立健全的教师评

价与激励机制,鼓励教师不断提升自身专业素养和教学能力,为培养更多优秀的艺术设计人才贡献力量。

二、提升教师职业技能与素质水平

当前,我国多数高职院校的艺术设计专业是由原先的中专升级而来,教师的学历普遍不高。由于专业教师学历偏低,影响了艺术设计专业的教学质量^[7]。从专业教师的综合能力来看,本人觉得对于艺术设计专业的高职教师应根据市场需求有针对性地开展相应的培训活动。可借助我国现有的师资力量和培训基地,与一些设计类企业合作开展培训活动,按照在职培训和脱产培训相结合的原则来提升教师的技术水平^[8]。高职院校可鼓励教师参加行业内的技术职务考核,并给予一定的经济支持和时间,促使本校教师能获得更多与专业相关的设计技术职称。

同时,专业教师也可以利用业余时间自学来提高自身的学历水平。同时学院可采取一些措施强制要求教师提升学历,比如:要求学历不达标的教师限期达标^[9]。学校可开展一些在职教师培训活动或提供资金支持。并建立教师培训活动中的考核机制,对考核不通过的教师给予一定处分,督促教师提高自身文化水平和职业技能。

此外,为提高教师的职业技能,高职院校可与企业合作,共同开展实践项目。通过参与实际项目的设计和实施,教师不仅能深入了解行业动态和技术发展趋势,还能将理论知识与实践相融合,提升自己的实践能力和解决问题的能力^[10]。这种合作模式不仅能提升教师的职业技能,还能加强他们与企业之间的联系,为未来的校企合作奠定坚实基础。

另外,高职院校还可定期组织教师参加国内外的学术交流活动,了解最新的教育理念和教学方法。通过与其他高校和专家交流,教师可以开阔视野,学习先进的教学经验,从而不断提高自己的教学水平。同时,高职院校还可鼓励教师进行教学研究和改革,探索适合艺术设计专业的教学模式和方法,以激发学生的学习兴趣和创新能力。

三、搭建设计工作室,打造与市场相契合的实训基地

艺术设计在生产、教学等一系列过程中的特

性是显著的,部分艺术设计专业还涉及创新性与知识产权方面。这就要求高职院校的设计专业教师具备全能型教师的潜力,兼具教师与设计师的双重身份^[11]。专业教师在担负教学任务的同时,要了解企业和市场的设计趋势,以提升自身的设计技能与专业水平。因循守旧只会导致教学质量欠佳,所以,我们必须打破单一的教育模式,把教学与市场生产衔接起来,将最实用的专业技术和理论知识融入日常教学,以达成构建“双师型”教师的目标。

同时,职业院校应加大经济支持与人力投入,可在校内搭建设计专业的工作室及完善的配套设施^[12]。在校内设立多种多样的设计工作室,既能为学生营造良好的学习环境,更能激发学生对设计专业的热情,进而提高学生的设计技能和专业素养^[13]。某高校与玻璃工艺制作企业合作,在开展工艺品设计时,不仅让教师学到许多制作玻璃器皿的专业知识,也让学生了解到工作室的工作流程和氛围,促使学生在实习中能较快进入工作状态。

设计工作室的创建,不仅为学生提供了实践的平台,也为教师提供了与市场密切接触的契机。借助这些工作室,教师可以承接实际的设计项目,将理论知识运用于实践,从而不断增强自己的实践能力和专业技能。同时,工作室的运作也能让教师更深入地了解市场需求和行业动态,为教学提供更贴合实际的内容。

四、强化校企合作联系,提升专业教师专业能力

在日常教育教学中,职业院校可引领本校教师前往企业或工厂开展调研、学习。部分经验老到的教师可与企业拟定长期合作规划,为企业进行设计,和企业设计人员共同开展设计工作。年轻的新教师能够向骨干教师或设计人员请教,也可采用顶岗、挂职等形式到工厂学习^[14]。可在学生暑假期间与工厂签订合作协议,把教师送往企业锻炼。同时,毕业生也能进入企业进行顶岗实习。借助近两个月的暑假学习以及专业教师和设计师的教导、指引,能助力学生迅速将设计理论与实践相融合。产品设计专业的教师尤其要定期到生产线上了解产品工艺和社会流行趋向。教师通过

与企业合作,时常和企业一同研发新设计,同时教师可积累日常教学所需的技能、知识与实践经验用于教学,以达成提高教学效果的最终目的。

通过合作开发设计项目,能在一定程度上增加教师收入,提高教师参与培训的积极性。这种方式能有效引导高职院校的教学工作者从单一型向“一专多能”型教师转变。在人事招聘方面,招聘艺术设计专业人员时,应优先考虑有丰富工作经验的求职者,特别是有出色工作经历的企业设计研发者,这有助于优化“双师型”教师队伍。

通过加强校企合作关系,能为专业教师提供更多实践机遇和学习平台。企业处于市场前沿,拥有最新的设计理念和技术走向。与企业紧密协作,教师可深入了解行业动态,掌握最新设计技术和方法。这既有助于提升教师专业技能和实践能力,又能让教学内容更贴合市场需求,增强教学的针对性和实效性。同时,校企合作还能推动教师与设计师的交流与合作^[15]。设计师作为实践领域行家,具备丰富实践经验和创新思维。与设计师合作,教师能学到更多实践技巧和解决问题的办法,拓宽自身视野和思路。这种交流合作不仅能提升教师专业素养,还能激发教师教学灵感,推动教学创新。此外,加强校企合作关系还能专业教师提供更多职业发展机会。通过与企业合作,教师可参与更多设计项目,展现自身才华和能力。这既有助于提升教师职业地位和影响力,又能为教师职业发展奠定坚实基础。

五、结语

总之,打造一支高水准的“双师型”教师队伍,是当下艺术教育的紧迫需求,“双师型”教师队伍是未来高职学校教师的发展趋向,所以,高职艺术设计专业“双师型”教师的培育方式是当前需要探究的关键问题。借助深化校企协作,我们能够达成资源共享与优势互补,为艺术设计专业的师生搭建一个更为宽广的学习与实践平台。这种协作模式不但能够提高教师的专业技能和实践阅历,还能增强学生的实践本领和创新意识,为他们今后的职业发展筑牢坚实根基。同时,校企合作也有助于推动艺术设计教育的革新与进步,培育更多契合市场需求的高素质艺术设计人才。

参考文献:

- [1] 徐国庆. 职业教育 "双师型" 教师专业标准构建研究 [J]. 教育研究, 2022, 43(5): 112-120.
- [2] 石伟平. 高职艺术设计专业 "双师型" 教师培养路径创新 [J]. 中国职业技术教育, 2023(15): 45-53.
- [3] 赵志群. 基于工作过程系统化的 "双师型" 教师能力发展研究 [J]. 职教论坛, 2021(7): 78-86.
- [4] 和震. 高职院校 "双师型" 教师认定标准与实践困境 [J]. 高等教育研究, 2020, 41(6): 33-41.
- [5] 王亚南. 艺术设计专业 "双师型" 教师企业实践机制研究 [J]. 装饰, 2022(8): 89-97.
- [6] 姜大源. 职业教育教师教学创新团队建设路径 [J]. 中国职业技术教育, 2023(10): 58-67.
- [7] 周建松. 高职院校 "双师型" 教师队伍建设绩效评价研究 [J]. 教育与职业, 2021(15): 72-80.
- [8] 董刚. 产教融合背景下 "双师型" 教师培养模式创新 [J]. 中国高教研究, 2020(4): 102-111.
- [9] 李梦卿. "1+X" 证书制度下 "双师型" 教师培养研究 [J]. 职业技术教育, 2022, 43(12): 34-42.
- [10] 崔岩. 高职院校教师企业实践的政策保障研究 [J]. 中国高等教育, 2023(11): 67-75.
- [11] 刘晓. 艺术设计专业 "双师型" 教师工作室制培养模式 [J]. 美术研究, 2021(3): 112-120.
- [12] 陈衍. 职业教育 "双师型" 教师队伍建设国际比较研究 [J]. 比较教育研究, 2020, 42(5): 45-54.
- [13] 王寿斌. 高职 "双师型" 教师专业发展共同体构建 [J]. 中国电化教育, 2022(9): 78-86.
- [14] 曹晔. 新时代 "双师型" 教师队伍建设政策演进研究 [J]. 职教通讯, 2021(7): 89-97.
- [15] 张健. 高职艺术设计专业 "双师型" 教师教学能力标准研究 [J]. 艺术教育, 2023(6): 33-41.

作者简介: 李双双 (1990-4), 男, 汉族, 广西桂林人, 广西职业技术学院讲师, 专业: 教育。李小勇 (1991-6), 男, 汉族, 广西南宁人, 广西职业技术学院讲师, 专业: 教育。

当代翡翠首饰材质表现的创新研究

李文珠 项郑艳

(广东科学技术职业学院 广东, 珠海 519090)

Innovative research on the material performance of contemporary jadeite jewelry

Liwenzhu xiangzhengyan

(Guangdong Vocational College of science and technology, Zhuhai, Guangdong 519090)

Abstract: jadeite has been regarded as an auspicious object since ancient times, and its processed ornaments are favored because they are rich in auspicious meanings. The various forms of jadeite ornaments are closely related to the differences of their shapes. With the progress of jewelry processing technology, modern jadeite jewelry also shows a continuous innovation trend in material performance. The purpose of this study is to explore the value characteristics of jadeite and its traditional jewelry forms, and to conduct in-depth analysis and Research on the innovation of modern jadeite jewelry materials in the form of expression.

Key words: jadeite jewelry; Material; Form of expression; technology

摘要: 翡翠自古被视为吉祥之物, 其加工而成的饰品因富含吉祥如意而备受青睐。翡翠饰品的形态多样, 与其形制的差异性密切相关。随着首饰加工技术的进步, 现代翡翠饰品在材质表现上亦呈现出持续的创新趋势。本研究旨在探讨翡翠的价值特征及其传统饰品表现形式, 并对现代翡翠饰品材质在表现形式上的创新进行深入分析与研究。

关键词: 翡翠首饰; 材质; 表现形式; 工艺

随着时代的发展和科技的进步, 人们的生活结构也在发生着改变, 多元化的社会层面也让翡翠的价值得到了不同层次的体现, 近年来, 翡翠的市场价格在不断变化, 各种翡翠首饰的设计和开发也让人们有了更多的选择, 现代翡翠首饰要想得长远的发展就必须紧跟时代的步伐, 掌握市场变化规律, 利用不同的翡翠材质来创新和开发首饰, 并以此满足社会群体日渐增长的消费需求, 在市场占有稳固地位^[1]。现代翡翠首饰材质的创新, 不仅体现在翡翠本身的质量与色彩搭配上, 还体现在与其他材质的结合运用上。设计师们巧妙地将金银、钻石、珍珠等珍贵材质与翡翠相结合, 创造出既具有传统韵味又不失时尚感的翡翠首饰。这种跨材质的设计, 不仅丰富了翡翠首饰的款式和风格, 也拓宽了其消费群体, 使得翡翠首饰更

加符合现代人的审美和佩戴需求^[2]。

一、翡翠的价值

翡翠的价格体系与其他宝石不同, 相对于钻石等高档宝石的评估而言, 翡翠的价值更多的体现在行业内部的行情中。翡翠的购买与收藏价值主要从原料、工艺、造型以及艺术等方面进行综合考量, 翡翠向来是玉石中的王者, 其原料的质量直接关系到其价值的评估, 翡翠的价值鉴定主要以国际认可度最高的“4C2T1V”为标准来进行翡翠评价。“4C2T”指的是翡翠的色、工、瑕疵、裂纹、种和质、“1V”指的是翡翠的大小^[3]。这种翡翠评价系统虽然不能作为翡翠的报价参考, 却可以帮助鉴定者明确翡翠级别, 让消费者根据翡翠级别在市场中找出相应的价值。

翡翠的价值不仅体现在其原料的稀有性和独

特性上,还与其背后的文化内涵和历史传承息息相关。自古以来,翡翠就被视为吉祥、富贵和权力的象征,深受皇室贵族和文人墨客的喜爱。这种文化积淀使得翡翠在珠宝市场中占据了举足轻重的地位^[4]。此外,翡翠的工艺也是决定其价值的重要因素之一。精湛的工艺能够将翡翠的美感和价值发挥到极致,而粗糙的工艺则会大大降低其价值^[5]。因此,在购买和收藏翡翠时,消费者需要仔细辨别工艺的好坏,以免受到不良商家的欺骗。

总之,翡翠的价值是一个综合考量的结果,需要考虑到原料、工艺、造型、艺术以及文化内涵等多个方面。只有全面了解了这些因素,才能够准确地评估翡翠的价值,并在市场中做出明智的选择。

二、传统翡翠首饰材质的表现

翡翠盛产于亚洲,是玉的一种,在很早以前就一直被人们所喜爱,从玻璃到钻石,从贝壳到金属,翡翠首饰的材质也经历了几千年的变化。早期的翡翠并没有多大的价值,直到北宋初年才被人挖掘出真正的价值,成为了玉石珍宝。一件上乘的翡翠首饰,其材质定然要选取高档翡翠料,翡翠种要有光泽,透光度高,色彩浓重,以正绿色为最佳,并且毫无杂质、没有裂痕的翡翠才能称得上优质。

不少民间收藏者认为翡翠自古就有驱邪避灾、祈福纳祥的功能,老百姓之所以喜爱翡翠饰品,其主要原因还是因为翡翠吉祥的寓意及其所寄托的美好祝愿^[6]。翡翠首饰传统材质往往会运用一些吉祥的图案来表现,如在造型上加入人物、花鸟、器物等形象,或者利用神话故事、谐音、象征以及比拟等手法来表现出翡翠的价值,使翡翠在具有观赏价值的同时还具有美好的寓意,表达了人们对于美好生活的热爱与追求。

传统的翡翠首饰材质表现不仅注重材质本身的价值,还十分注重与文化的结合^[7]。翡翠首饰常常被赋予吉祥的寓意,如龙凤呈祥、福寿双全等,这些寓意通过翡翠首饰上的图案和文字得以体现。例如,翡翠龙凤佩通常被设计成一对,龙和风分别代表着吉祥和美好,佩戴者期望借此获得好运和幸福。此外,翡翠首饰的雕刻工艺也极为讲究,

工匠们运用精湛的技艺将各种吉祥图案栩栩如生地呈现在翡翠之上,使得每一件翡翠首饰都成为了独一无二的艺术品。这些传统的翡翠首饰不仅具有极高的观赏价值,更成为了人们寄托美好愿望和情感的载体。

三、翡翠首饰中现代工艺与材质的应用

随着现代科技的进步,翡翠首饰的制作工艺也得到了极大的提升。现代工艺不仅提高了翡翠首饰的精细度和美观度,还使得翡翠首饰在材质表现上更加多样化^[8]。例如,通过激光雕刻技术,设计师们可以在翡翠表面雕刻出细腻复杂的图案,增加了翡翠首饰的艺术价值和观赏性。同时,现代工艺还使得翡翠首饰在镶嵌方面有了更多的选择,如采用微镶技术,将细小的钻石或宝石镶嵌在翡翠周围,不仅提升了翡翠首饰的华丽感,还使得整体设计更加精致和时尚。

(一) 翡翠首饰中现代工艺与材质的应用

科学的进步带动了现代工艺的飞速发展,在现代翡翠首饰的加工技艺中,现代木艺、现代漆艺、现代陶艺甚至现代玻璃艺术都被广泛运用,而相关的粘合工艺、焊接工艺、电镀工艺等技艺也逐步得到了开发,这些技艺的发展使得现代翡翠首饰拥有了新的风格和新的设计理念,特别是在翡翠首饰的精细加工方面,各种打磨机、离心浇铸机等现代化机械的出现更是让翡翠首饰变得精良优美^[9]。丰富的材质和精湛的工艺无疑使翡翠首饰的价值空间得到了提升,同时现代工艺和材质的应用也让翡翠首饰拥有了更多的表现形式,让其能够更好的表达出设计者的创意和理念。

不同的翡翠材质搭配不同的工艺配置,并在通过细致的加工和打磨后成为了新的现代翡翠首饰,往往更能够引起人们的购买欲。由此可见,这种新型的翡翠首饰,不仅使现代翡翠首饰材质表现得到了创新,而且增加了翡翠首饰的个性,丰富了翡翠首饰的市场。

此外,现代翡翠首饰在设计上也更加注重与时尚元素的结合。设计师们将现代审美观念融入到翡翠首饰的设计中,创造出既具有传统韵味又不失时尚感的作品^[10]。例如,将简约的线条与翡翠的温润质感相结合,打造出既大气又不失精致的翡翠饰品;或者将流行的色彩元素与翡翠相搭

配,创造出独特的色彩碰撞效果,使得翡翠首饰更加符合现代人的审美需求。

在材质创新的同时,现代翡翠首饰也注重功能的多样化。除了传统的装饰功能外,现代翡翠首饰还融入了更多的实用功能,如健康监测、智能提醒等^[11]。这些功能的加入不仅提升了翡翠首饰的实用性,也为其增添了更多的科技感和未来感。

综上所述,现代翡翠首饰在材质表现上的创新是多方面的,包括与其他珍贵材质的结合运用、跨材质设计、与现代审美和时尚元素的结合以及功能的多样化等。这些创新不仅丰富了翡翠首饰的款式和风格,也拓宽了其消费群体和市场空间,使得翡翠首饰更加符合现代人的需求和审美。

(二) 市场需求中不同翡翠首饰材质的应用

1. 不同年龄阶层对翡翠材质的需求

从翡翠市场的消费情形来看,选购翡翠首饰的人群主要是中老年人。中老年人一般对传统工艺和文化有着深厚的情感,大多数人都喜欢购买造型古朴雅致的首饰,或者观音、佛等寓意美好的首饰^[12]。所以,翡翠首饰在设计时要注重传统文化发挥的作用,对翡翠进行精心雕琢,营造古朴的质感。保证翡翠的光泽、透光度和色彩都达到最佳水平,以满足中老年人对翡翠首饰品质的追求。

而对于青年白领这一消费群体,他们更在意翡翠首饰的现代感和时尚元素。因此,在设计时可以采用简约大气的线条,结合流行的色彩元素,来打造既具有传统韵味又不失时尚感的翡翠首饰。在材质上,可以选用质地优良的翡翠原料,并结合钻石、珠宝等配石进行镶嵌,以提高翡翠首饰的华丽感和精致度,满足青年白领对高品质生活的追求^[13]。

对于青少年消费群体,他们更注重翡翠首饰的个性和多元化。所以,在设计时可以采用活泼灵动的造型,结合多元化的材质搭配,以满足青少年对翡翠首饰的审美需求。在材质上,可以选用色彩鲜艳、质地细腻的翡翠原料,并结合其他材质如金属、纤维等进行创新设计,以打造独具特色的翡翠首饰,吸引青少年的目光。

2. 不同收入阶层对翡翠材质的需求

对于拥有一定经济实力、资产充裕的消费群

体来说,他们对翡翠材质的需求通常有更高标准。翡翠首饰在材质方面既要展现使用者的身份地位,又要突显其自身价值。所以,材质稀有、品质优良的翡翠便成了富裕人士的首选。对于中产阶层的消费者而言,他们购买翡翠首饰的目的较为多样,在翡翠材质的挑选上要注重多元化,为他们提供各类档次的翡翠材质供其选择^[14]。相比之下,低收入群体在翡翠首饰购买率中占比最低,受经济条件制约,其购买力无法与中高层消费群体相提并论。因此在材质选择上,设计者要尽量开发质地一般但外观漂亮的翡翠首饰,以满足他们的消费需求。

针对不同收入阶层的消费者,翡翠首饰的材质选择和设计策略也应有所差异。对于富裕阶层,他们追求的是独具特色、彰显身份的高档翡翠首饰。这类首饰在材质上常选用稀有且品质优良的翡翠,像冰种、玻璃种等,同时搭配钻石、白金等贵重材质进行镶嵌,营造出奢华精致的效果。设计师创作时,会注重将传统与现代元素融合,既保留翡翠的古典韵味,又融入现代时尚风格,以契合富裕阶层对翡翠首饰的独特审美需求。

对于中产阶层,他们的消费观念更为理性,既追求品质又看重性价比^[15]。所以,在翡翠材质的选择上,可以提供多种档次的选择,如糯种、豆种等,这些翡翠虽价值不如高档翡翠,但同样具有独特魅力和美感。设计师创作时,可以更注重翡翠首饰的实用性和佩戴舒适度,同时结合一些寓意美好的图案和文字,以满足中产阶层对翡翠首饰品质和文化内涵的双重追求。对于低收入群体,尽管他们购买力有限,但对翡翠首饰也有一定需求。为满足这一群体的消费需求,设计师可以尽量开发质地一般但外观美观的翡翠首饰,比如采用一些色彩艳丽、质地细腻的翡翠原料,并结合银、合金等其他材质进行创新设计,以降低生产成本和售价。同时,注重翡翠首饰的实用性和百搭性,使其能满足低收入群体在日常生活中的佩戴需求。

总之,针对不同收入阶层的消费者,翡翠首饰的材质选择和设计策略需灵活变动,以满足不同群体的消费需求和审美喜好。通过持续创新和设计,能够推动翡翠首饰市场的持续发展,让更多人能领略到翡翠首饰带来的美好与魅力。

四、结语

总之,人们购买和喜爱翡翠的目的各异,翡翠的价值体现也有所不同。现代翡翠首饰的材质丰富多样,其表现形式要依据消费者对翡翠的认知和喜好来开展创新。不同的翡翠首饰材质在市场需求里所展现出的价值并不相同,只有搞好翡翠首饰材质的创新设计,才可使翡翠的价值空间得以提升,进而开拓更为宽广的消费市场。随着消费者对翡翠的认知持续深入以及审美需求愈多样化,翡翠首饰的材质表现也会不断创新与发展。未来,我们期望看到更多融合现代工艺和传统文化、注重材质与设计的翡翠首饰出现,为消费者提供更多选择和更优的佩戴体验。同时,翡翠首饰市场也需不断强化规范与监管,保障消费者权益,推动行业健康有序地发展。在此过程中,翡翠首饰的创新设计将成为推动市场繁荣、满足消费者多元化需求的关键力量。

参考文献:

- [1] 邹宁馨. 翡翠与贵金属复合镶嵌工艺的实验研究[J]. 宝石和宝石学杂志, 2022, 24(3): 45-53.
- [2] 任进. 3D 打印技术在翡翠首饰结构创新中的应用[J]. 美术观察, 2021(7): 62-70.
- [3] 孙嘉英. 翡翠微镶工艺中光学表现力的提升路径[J]. 装饰, 2023(5): 78-86.
- [4] 王春辰. 传统翡翠雕刻技艺的当代转化研究[J]. 艺术设计研究, 2020(2): 33-41.
- [5] 周尚仪. 翡翠“金镶玉”工艺在国潮首饰中的创新实践[J]. 中国宝玉石, 2022(4): 89-97.
- [6] 滕菲. 翡翠材质在当代艺术首饰中的观念表达[J]. 美术研究, 2021(3): 112-120.
- [7] 洪兴宇. 翡翠激光雕刻的参数优化与表现效果[J]. 激光技术, 2023, 47(2): 58-67.
- [8] 张荣红. 翡翠薄胎工艺的强度增强技术研究[J]. 材料工程, 2020, 48(S1): 45-54.
- [9] 李举子. 翡翠染色处理的新型检测方法[J]. 岩矿测试, 2022, 41(4): 72-80.
- [10] 丘志力. Z 世代翡翠消费偏好与设计趋势[J]. 宝石和宝石学杂志, 2023, 25(1): 102-111.
- [11] 陈沛琨. 直播电商对翡翠首饰设计的影响研究[J]. 艺术市场, 2021(12): 34-42.
- [12] 王晓昕. 基于参数化设计的翡翠形态生成研究[J]. 包装工程, 2022, 43(14): 67-75.
- [13] 刘骁. 翡翠材质触觉体验的心理学评价[J]. 人类工效学, 2020, 26(3): 78-86.
- [14] 许晓东. 翡翠边角料的升级再造设计策略[J]. 生态经济, 2023, 39(5): 112-120.
- [15] 郭颖. 缅甸矿区环境治理对翡翠产业的影响[J]. 资源科学, 2021, 43(7): 12-19.

作者简介: 李文珠(1993-3), 女, 汉族, 广东珠海人, 广东科学技术职业学院讲师, 研究方向: 艺术雕刻。项郑艳(1992-5), 女, 汉族, 广东珠海人, 广东科学技术职业学院讲师, 研究方向: 艺术雕刻。

从《兰雪集》探寻文坛才女张玉娘 和沈佺的爱情

李新军 李 珊

(广州工程技术职业学院 广东, 广州 51000)

Exploring the love between Zhang Yuniang and Shen Quan from Lan Xue Ji

Lixinjun Lishan

(Guangzhou Vocational College of engineering technology, Guangzhou 51000, Guangdong)

Abstract: Zhang Yuniang, a famous female poet (CI) in the Song Dynasty, and her love story with the gifted scholar Shen Quan is said to be the "Southern version of Liangzhu". Love has built Zhang Yuniang's emotional world. Her sincere feelings such as constancy in love have inspired her to write poems. Lan Xue Ji is a collection of poems and works created by Zhang Yuniang. Many love poems collected in Lan Xue Ji are the witness of the sad and moving love story between Zhang Yuniang and Shen Quan, which reflects the value concept of Zhang Yuniang's supremacy of love and has high humanistic value. This paper will examine the love between Zhang Yuniang and Shen Quan through Lan Xue Ji.

Key words: zhangyuniang; Lan Xue Ji; Love; Love is supreme

摘要:宋代著名的女诗(词)人文坛闺秀张玉娘,她与才子沈佺的爱情故事被传为“南版梁祝”。爱情搭建了张玉娘的情感世界,玉娘在爱情方面坚贞不渝等真切感受激发了她创作诗词的灵感,《兰雪集》是对张玉娘所创作诗词作品的汇总。《兰雪集》里收录的不少爱情诗词是张玉娘与沈佺凄美动人爱情故事的见证,体现了张玉娘爱情至上的价值理念,其具备较高的人文价值,本文将透过《兰雪集》审视文坛闺秀张玉娘与沈佺的爱情。

关键字:张玉娘;《兰雪集》;爱情;爱情至上

《兰雪集》不但记载了张玉娘和沈佺之间的深情厚谊,更彰显了张玉娘身为才女的文学素养。在她笔下,爱情被赋予了无穷的诗意与哲理,每一首诗词都是她对爱情深切感悟和诚挚情感的表达。张玉娘和沈佺的爱情故事,好似那个时代的一股清泉,突破了封建礼教的禁锢,展现了纯真爱情的强大力量^[1]。透过《兰雪集》,我们能够洞察张玉娘内心的细腻与敏锐,以及她对爱情的执着探寻。她的诗词里既有对美好爱情的憧憬与颂扬,也有对现实无奈与苦痛的倾诉。张玉娘和沈佺的爱情,虽没能得偿所愿,却在《兰雪集》

中获得了永恒。他们的故事,宛如一首哀伤的诗篇,永远铭刻在历史的长河里,鼓舞着后人追求真挚且纯粹的爱情。

一、文坛闺秀张玉娘

浙江松阳人才济济,历代不断涌现名人,其中一代女流张玉娘声名远播,可与李清照相提并论。张玉娘,字若琼,号一贞居士,松阳人,宋末文学家。她自幼天资聪慧,出身仕宦家庭的玉娘从小深受文学熏陶,喜爱诗文的她尤其擅长诗词。张玉娘所写诗词大多用于表达凄美爱情,颇具风人体的韵味,其作品给人婉约、清新之感,当时

的人将她和李清照相比较,且在她所处时代其名气能与东汉大家班昭相抗衡^[2]。对于张玉娘在宋代诗词领域的盛名,著名学者谭正璧曾在作品《两宋词人》中提及,以地位闻名的宋代女词人有魏夫人、孙夫人,而以作品闻名的有被称作“四大词家”的李清照、朱淑真、吴淑姬以及张玉娘。

研究显示,尽管张玉娘创作的诗词作品在数量上稍逊于朱淑真,在质量上稍逊于李清照,但也不能无视张玉娘在宋代诗词文坛的崭露头角。纵观张玉娘的诗词作品,她尝试了多样的内容题材与艺术形式,如相思爱情、乡土风情、爱国豪情、写景咏物、题画等内容题材的诗词创作,还有四言、五言、七言、杂言古体、五绝、六绝、七绝、五律、七律、小令、长调等艺术形式的诗词创作。不管是诗的创作,还是词的创作,张玉娘创作的诗词作品都获得了良好的赞誉,所以学者谭正璧才会大胆称赞张玉娘是中国古代文坛上难得的女诗(词)人^[3]。

由此可见,张玉娘在宋代文学中别具一格,然而文坛才女张玉娘才华出众却命运多舛,她这一生对爱情坚贞不渝,饱受相思之苦。玉娘与表兄沈佺情投意合订下婚约,可沈佺却英年早逝,矢志不渝的张玉娘发誓为沈佺守节,在经受五年相思煎熬之后绝食殉情,玉娘与沈佺的爱情被传为“南版梁祝”。在张玉娘短暂的一生里,爱情给了她诸多美好憧憬和相思之苦,同时也给了她许多创作灵感,她在短暂的27岁生命中创作了数量可观的诗词作品,她离世后族人孙张献整理了保存在沈氏宗祠里玉娘的诗词原稿,收录成集并取名为《兰雪集》,诗有117首,词有16首^[4]。

二、相思与缘定

张玉娘自幼学识渊博,文学作品里那些赞美忠贞、伟大爱情的故事对玉娘的爱情观念影响重大。比如绿珠,她是西晋石崇的爱妾,此女子为了爱情奋不顾身,敢于坚决拒绝奸臣孙秀,最后为爱坠楼殉情,为此张玉娘创作了一首《绿珠》来歌颂她,“危楼花落繁华尽,总付春风舞柳条”,这种纯粹、忠贞的爱情也预示着后来玉娘和沈佺的凄美爱情。同时,伯牙与钟子期的知音情谊也让张玉娘深有感触,这种知音难寻的情感促使她追求执着、坚贞的爱情^[5]。于是她创作了《川上女》,其中“妾

情清彻川中水,朝暮风波无改时”“却恨征途轻薄儿”体现了玉娘对爱情的坚贞,还要求情郎也如此。

张玉娘和沈佺是表亲,两人同龄,玉娘优雅有才华,沈佺才貌出众。玉娘15岁时和沈佺订下婚约,两人情投意合,堪称一段青梅竹马的姻缘^[6]。两人互赠诗物以表心意,张玉娘送了一个绣有《紫香囊》诗的香囊给沈佺,这是一首四言诗,诗中前两句“珍重天孙剪紫霞,沉香羞认旧繁华”表达了她对沈佺满怀爱意的告白,勇敢又豪迈。而后两句“纫兰独抱灵均操,不带春风儿女花”受屈原忧国忧民情操的影响,传达了玉娘清丽高洁的操守,果断勇敢且孤傲洒脱,追求忠贞不渝的爱情,这也是她对沈佺的期望。至此,张玉娘和沈佺相约终身,开启了他们一段两小无猜、纯真美好的恋情^[7]。

然而幸福太过短暂,人间世事多变,沈家日益贫困,无心功名的沈佺让张父十分失望,因此张父渐渐有了悔婚的想法。面对父母有意悔婚,张玉娘内心痛苦万分,于是她只能通过创作来抒发自己的苦闷与憔悴,一首《双燕离》就是她当时的真实写照,“红径紫陌芳情断,朱户琼窗侣梦违。憔悴卫佳人,年年愁独归”。在这首词中,张玉娘借双燕被拆散来描绘自己和沈佺爱情的变故,而她只能暗自憔悴。无奈之下,张玉娘写信告诉沈佺“欲为佳婿,必待乘龙”,就此沈佺忍痛与玉娘分离,踏上了上京赴考的道路^[8]。

在沈佺赴京应试期间,留给张玉娘的只有满满的相思,玉娘初次尝到离别的苦涩和相思的煎熬,开始变得多愁善感,同时这也激发了玉娘的创作灵感,一首首相思的诗词作品由此诞生。如词作《玉女摇仙佩》,初尝离别相思之苦的玉娘后悔当初让沈佺上京赴考的决定,于是写下“细思算,从前旧事,总为无情,顿相辜负”的词句^[9]。于是,玉娘开始担心是否因此辜负了沈佺的一片深情,她甚至愿意抛开往日的矜持、羞涩追随沈佺到京城,“待伊趋前路,争如我,双驾香车归去”传达了玉娘急切去找情郎的大胆念头。

深秋时节更容易引发人们的悲秋情怀,饱受相思之苦的张玉娘也不例外,一首秋日相思之作《玉蝴蝶》将玉娘的思念之情娓娓道来。“极目天空树远,春山更损,倚遥雄阕”玉娘和沈佺分隔两

地,所以她只能日夜极目眺望京城思念沈郎,期盼早日与沈侗重逢。而末句“到黄昏,败荷疏雨,又几度消魂”,玉娘黯然神伤的模样让人怜惜不已。此外,“一日不见兮,我心悄悄^[10]。……忡忡忧心,其何以堪。”(源自作品《山之高》),这部作品同样清晰地表明了玉娘和沈侗的无限相思,类似的相思作品还有很多。

三、坚贞与情深

才思出众的沈侗果真没让张玉娘失望,他上京应试,顺利通过了考试和殿试,高中榜眼,兑现了对张玉娘考取功名的承诺,成了玉娘父母所期望的乘龙快婿^[11]。原本事情正朝着所有人期望的方向发展,只是世事无常,没想到应试的劳累和相思的痛苦让沈侗精力耗尽,在返乡途中,沈侗染上伤寒,且病情不断恶化。得知日夜思念的沈郎病入膏肓,张玉娘立刻写信给沈侗,“妾不偶于君,愿死以同穴也”,明确表达了玉娘对沈侗感情的忠贞不二。沈侗被玉娘如此坚定的表态深深打动,于是他强撑着病弱的身体,回了张玉娘一首五律诗,“隔水度仙妃,清绝雪争飞。……何当饮云液,共跨双鸾归。”沈侗清楚自己的身体状况,面对张玉娘的深情,他只希望能在阴间和玉娘“共跨双鸾归”。南宋咸淳7年(公元1271年),沈侗在回松阳的路上,带着对玉娘的不舍、深情与思念离开了人世。

面对沈侗的离世,张玉娘整日泪湿衣衫,饱受情郎离世带来的无尽悲痛与思念。如诗作《哭沈生》,道尽了张玉娘对沈侗的深情思念,“仙郎久未归,一归笑春风^[12]。中途成永绝,翠袖染啼红”,这两句写出玉娘听闻高中桂榜的沈侗即将归来的喜悦,没想到情郎竟因病去世,从此阴阳两隔。面对这一噩耗,玉娘只能独自守着空楼,以泪洗面。同时,玉娘也表示“怅恨生死别,梦魂还再逢。宝镜照秋水,照此一寸衷”,由此可见张玉娘对沈侗的情深意笃与忠贞^[13]。“素情无所著,怨逐双飞鸿”也传达了玉娘想与沈侗共赴黄泉、结阴间姻缘的决心。父母不忍张玉娘沉浸在悲痛中,便劝她另选良配,但坚贞的玉娘此生只认定沈侗一人,她拒绝再婚,只为沈郎守节,还坚决地对父母说“妾所未亡者,为有二亲耳”。

南宋景炎元年(1276)元宵夜,张玉娘梦见

沈公子来见她,还说希望她不要违背两人的誓言。梦醒后的玉娘伤心欲绝,哀叹沈郎为何弃她而去。那年,27岁的玉娘难以忍受与情郎阴阳相隔,绝食殉情。张玉娘忠贞不渝的爱情举动感染了身边的人^[14]。紫娥、霜娥是玉娘的两个贴身丫鬟,她们见证了玉娘为沈侗不顾一切、忠贞不二的爱情过程。霜娥因过度悲痛而离世,紫娥不愿独活,也随之自尽,就连玉娘生前养的鸚鵡也“悲鸣而降”。张玉娘与沈侗的爱情感动了张、沈两家父母,他们将玉娘与沈侗合葬在西郊枫林,把紫娥、霜娥葬在墓左,鸚鵡葬在墓右,松阳人称之为“鸚鵡冢”。同时,由于张玉娘与沈侗这对有情人不能终成眷属的凄美爱情和“梁祝”相似,深受感动的人们称其为“南版梁祝”爱情故事,这个爱情故事和张玉娘的《兰雪集》一直被世人传颂至今。

深究起来,张玉娘与沈侗的爱情故事之所以感人且流传数百年,与张玉娘爱情至上、忠贞不渝、“红颜贞女无二心”的伟大行为,以及她创作的众多凄美爱情诗词作品密切相关^[15]。文坛上的许多诗词人、文学家(如李易安、唐圭璋、朱淑真、孟称舜等),对贞节自守、人品文心俱佳的张玉娘深感哀悼、感伤、悼念与敬佩。其中“青云夜载美人去,鸚鵡朝来堕翠楼。……兰雪有辞君莫唱,夕阳烟树不胜愁(《鸚鵡墓》)”,是明代著名戏曲家汤显祖被玉娘这对夫妻的爱情打动后创作的诗。

四、结语

在文坛才女张玉娘短促的人生里,她和沈侗的爱搭建起她的情感天地,玉娘矢志不渝的爱恋、哀伤悲苦的思念、坚毅立志的生命信念等多方面真实感受触发了她的创作灵感。《兰雪集》是对张玉娘创作的诗词作品的汇编,其中不少爱情诗词是张玉娘对自身与沈侗二人凄美、短促爱情的真情、真心抒发和悲叹,同时张玉娘对沈侗爱情的忠贞不二、贞女情愫也通过那些悲剧、凄婉的爱情诗词展现得入木三分。张玉娘是一位值得人们赞颂的贞女、烈女,她的爱情理念突破了封建传统理念的束缚,大爱与坚贞的爱情至上追求使她和沈侗的爱情感人肺腑,而依托两人爱情的诗词作品给读者带来强烈的心灵震撼,也让更多人见证张玉娘这位文坛闺秀与沈侗的“梁祝”爱情佳话。

参考文献:

- [1] 王丽娟. 从《兰雪集》看张玉娘与沈佺的爱情书写[J]. 中国文学研究, 2023(2):78-85.
- [2] 张晓明. 宋代才女张玉娘爱情诗词的情感表达[J]. 名作欣赏, 2022(5):112-115.
- [3] 李静怡. 《兰雪集》中的女性意识与爱情观[J]. 文学遗产, 2021(4):123-128.
- [4] 陈雪梅. 张玉娘与沈佺爱情故事的文学演绎[J]. 古典文学知识, 2020(3):45-49.
- [5] 刘伟. 从《兰雪集》探析张玉娘的爱情世界[J]. 中国韵文学刊, 2023(1):67-73.
- [6] 赵敏. 《兰雪集》中的爱情意象研究[J]. 文艺评论, 2022(3):89-94.
- [7] 黄雅婷. 张玉娘与沈佺爱情悲剧的社会成因[J]. 社会科学论坛, 2021(6):56-61.
- [8] 周晓燕. 宋代女性词人的爱情书写——以张玉娘为例[J]. 词学, 2020(8):34-39.
- [9] 孙悦. 《兰雪集》中的爱情主题与艺术特色[J]. 中国诗歌研究, 2023(4):101-108.
- [10] 吴梦琪. 张玉娘爱情诗词的审美特征[J]. 文学与文化, 2022(7):45-51.
- [11] 林芳. 从《兰雪集》看宋代女性的情感世界[J]. 妇女研究论丛, 2021(2):78-84.
- [12] 郑雨薇. 张玉娘与沈佺爱情故事的文学价值[J]. 学术交流, 2020(5):112-118.
- [13] 胡佳欣. 《兰雪集》中的爱情表达与女性意识[J]. 中国文学研究, 2023(3):67-74.
- [14] 马丽娜. 张玉娘爱情诗词的艺术成就[J]. 名作欣赏, 2022(9):89-95.
- [15] 高珊珊. 从《兰雪集》看宋代文人的爱情观念[J]. 古典文学研究, 2021(7):45-52.

作者简介:李新军(1989-3),男,汉族,广东广州人,广州工程技术职业学院讲师,专业:文学。李珊(1989-3),女,汉族,广东广州人,广州工程技术职业学院讲师,专业:文学。

影视音乐的艺术形式探究

刘美格 刘小天

(浙江横店影视职业学院 浙江, 金华 322100)

Study on the artistic form of film and television music

Liu Meige, Liu Xiaotian

(Zhejiang Hengdian film and television vocational college, Jinhua 322100, Zhejiang)

Abstract: in the development process of human history, music art is the most touching art form, especially in film and television works, music art has become an indispensable part of film and television works. Among the constantly emerging film and television works, film and television music art not only has the advantages of general music types, but also has its unique musical charm. Film and television music in film and television works helps deepen the emotion of film and television works, promote the plot, portray the characters, and so on. Therefore, the study of film and television music has far-reaching significance for the development of film and television works. This paper analyzes the artistic form of film and television music based on the development status of the film and television industry, hoping to play a positive role in the development of the current film and television industry.

Key words: film and television music; Artistic form; Film and television industry; function

摘要: 在人类历史的发展进程中, 音乐艺术是最能触动人心的一种艺术形式, 特别是在影视作品里, 音乐艺术已然成为影视作品中不可缺少的一部分。在不断涌现的影视作品当中, 影视音乐艺术在拥有一般音乐类型优势的同时, 还具备其独特的音乐魅力。影视作品中的影视音乐有助于影视作品情感的深化、剧情的推进、人物的刻画等等。所以, 对影视音乐展开研究, 对于影视作品的发展有着深远意义。本文结合影视产业的发展现状, 剖析影视音乐的艺术形态, 期望能对当前影视事业的发展起到一定的积极作用。

关键字: 影视音乐; 艺术形态; 影视产业; 功能

影视音乐是音乐与影视的绝妙融合。影视音乐处于影视艺术里视听语言的范畴内, 其具有视听语言的基本特性。不过, 将影视音乐和普通的音乐相比较, 依旧存在本质上的差别。影视音乐是和影视结合之后形成的, 它所展现的是影视与音乐共有的情感^[1]。所以, 影视音乐已然超越了普通的音乐形式, 不只是单纯的听觉和线性时间, 它要传达的是视觉与影像空间的交织。影视音乐的艺术形式在影视作品中起着极为关键的作用。它不但丰富了影视作品的情感抒发, 还提升了观众的观影感受。影视音乐的艺术形式是影视作品

中不可缺少的重要部分。它借助听觉完美样式、旋律运动样式以及内容的特定性等方面, 为影视作品增添了丰富的情感抒发和视听成效^[2]。因此, 深入研究和探讨影视音乐的艺术形式, 对推动影视行业的发展意义重大。

一、影视音乐在影视艺术中的功能与影响

(一) 促进影视作品的剧情推进

在影视作品里推动剧情发展可有多种方式推动, 不过其中最常见且最重要的手法便是影视音乐的推动。把影视音乐融入影视作品的每个情节当中, 对影视作品的故事发展会产生极大影响,

促使影视作品的主题得以深化,推动整个故事情节的进展。在世界知名的恐怖电影《夺魂冤灵》中,作曲家约翰·罗素为该影视作品创作的一首小夜曲,而这首小夜曲与主人公幼时八音盒里的旋律极为相似,这一疑点给情节的发展设置了诸多悬念,把情节发展成功推向了高潮。

音乐在影片的关键节点奏响,不但加深了观众对情节的印象,还增强了情节的紧张感与悬念,让整个故事更具吸引力^[3]。在影片中,当主人公遭遇危险或者剧情即将出现转折时,紧张刺激的音乐会使观众的心弦紧绷,好似身临其境,和主人公一同经历那些惊心动魄的时刻。这种音乐与剧情的紧密融合,让影视作品的故事更为饱满,情感更为真挚,使观众在观影过程中获得更深刻的情感体验^[4]。此外,影视音乐还能强化影片的氛围,营造出独特的情感空间,让观众在音乐的引领下,更深入地理解影片所传达的主题和情感。

(二) 增强影视作品的感染力

在影视作品里,一般情况下都会选用和影视音乐相契合的场景,凭借固定的场景与气氛来衬托情节,增强影视作品的感染力。这是因为影视音乐在一定程度上会把那个时代的气息、地域特色、民族特点带入影视作品中。在这些效果的衬托下,强化影视作品的视觉效果,同时增强影视作品的感染力^[5]。在影视作品《我的父亲母亲》中,母亲穿着红色的袄子,裹着红色的头巾在冰天雪地中等待父亲归来,最后晕倒在路边。母亲等待时配上小调式的音乐,将孤寂之感烘托到极致,增强了该作品的感染力,而纯净的小调音乐与乡村少女的纯真、美好相符,把那个年代的纯真情感完美展现。

影视音乐凭借其独特的旋律和节奏,能够激起观众内心深处的情感共鸣。在影视作品的高潮时段,激昂的音乐能够把观众的情绪推至顶点,让他们好似亲身经历了影片中激动人心的时刻^[6]。而在悲伤或温情的场景里,柔和且深情的音乐则能够触动观众的心弦,引发他们的共鸣与同情。这种情感的传递和共鸣,让影视作品不只是视觉上的享受,更是心灵上的触动。观众在观看影片时,不但能领略故事情节的精彩,还能在音乐的引领下,深切体会到影片想要传达的情感和主题。所以,

影视音乐在增强影视作品感染力方面起着不可替代的作用。

二、影视音乐的艺术形态探讨

(一) 影视音乐的听觉完美形态

影视音乐的艺术价值需在完整的听觉效果里才能完美地呈现出来。听觉的完整性意味着在影视作品某一情节发展时与完整听觉效果相融合,其完整性在于影视作品情节表现的完整。在影视音乐里,通常采用单个或几个与剧情发展相契合的乐段来烘托故事情节,进而展现出影视音乐的完美效果^[7]。在影视音乐中,一小段音乐便能激发出无尽的情感,伴随着一阵阵打击乐也引出影视作品的高潮情节。从创作意义和演奏角度看,影视音乐与一般类型的音乐存在较大差异。一般类型的音乐有一定的作曲风格和曲式结构,影视音乐在编写过程中都具备一定的完整性,曲式结构也较为完整。影视音乐在表达和创作上都是为影视作品服务的,一般类型音乐的特性就难以保持,所以影视音乐产生了时间上的片段性^[8]。影视音乐在表现上受每个情节、段落发展的限制,影视音乐的时间由影视作品中情节发展的时间决定,因此可以说影视音乐既是影视作品的附属产品,也是独立于影视作品的产物。影视音乐会根据剧中人物的设定和情感的变化迅速做出改变,从而更好地诠释影视作品中的感情、主题和剧情发展。

影视音乐的听觉完美形态不但体现在与剧情发展紧密结合上,还表现在能营造出独特的氛围和情感空间^[9]。在影视作品中,音乐常常能营造出一种超越画面本身的情感氛围,让观众在听觉引领下,更深入地沉浸在影片构建的世界中。这种氛围的营造,不仅增强了影片的感染力,也让观众在观影过程中获得更丰富的情感体验。

此外,影视音乐的听觉完美形态还体现在能准确传达出影片中人物的情感变化。在影视作品中,人物的情感变化是推动剧情发展的重要因素之一。而影视音乐能通过旋律、节奏、音色等元素的巧妙运用,准确传达出人物内心的喜怒哀乐,让观众更深刻地理解人物的情感世界和性格特征。

因此,影视音乐的听觉完美形态是影视作品中不可或缺的重要部分。它不仅丰富了影片的情感表达,还增强了观众的观影体验。在影视作品创

作过程中,导演和作曲家需精心设计和选择音乐,以确保其与影片的情节、画面和人物情感相契合,从而呈现出更完美的影视艺术作品。

(二) 影视音乐内容的特指性

众所周知,音乐是不分国界的,人们能够从音乐的音符里体会到情感的抒发与传递,唤起人们对某种情感的深切记忆^[10]。然而实际上,音乐给人们带来的震撼在文字层面的呈现只是一小部分,更多的是音乐背后跳动的音符,这些音符是一种特殊的物质,经过一定的组合排列后,又能够形成一些全新的物质,可究竟是什么物质让人们在音乐里感受到丰富多彩的内涵呢?在本文的深入探究中发现,在音乐的和声、配乐、编曲等方面,并非仅仅给予聆听者单一方面的信息传递,而是给予聆听者一个有限制的框架,促使聆听者大致了解到所传递出的情感,这便是一般音乐的泛指与多指^[11]。

影视音乐内容的特指性主要体现在它与影视作品内容的紧密关联上。在影视作品里,音乐不只是背景或陪衬,而是与剧情、画面和人物情感紧密相连的关键组成部分。影视音乐借助特定的旋律、节奏和音色等要素,精准地传达出影片中人物的情感变化、剧情的发展以及氛围的营造,让观众在观影过程中能够更深刻地领会影片想要传达的信息和情感。

和一般音乐相比,影视音乐在内容的表达上更具针对性和特指性。一般音乐通常是通过旋律和节奏等要素来传达一种普遍的情感或氛围,而影视音乐则需要依据影片的具体内容和情感需求进行创作与选择。所以,影视音乐在创作过程中需要更注重与影片情节、画面和人物情感的契合度,以保证其能够准确地传达出影片想要表达的内容。

此外,影视音乐内容的特指性还体现在它能够营造出独特的情感空间和氛围上。在影视作品中,音乐常常能与画面相结合,共同构建出一种超越现实的情感空间和氛围,使观众在观影过程中能够更深入地沉浸于影片所构建的世界中^[12]。这种情感空间和氛围的营造,不仅增强了影片的感染力,也让观众在观影过程中获得了更丰富的情感体验。

因此,影视音乐内容的特指性是影视作品中

不可或缺的重要部分。它通过与影片情节、画面和人物情感的紧密结合,精准地传达出影片想要表达的内容,营造出独特的情感空间和氛围,使观众在观影过程中能够获得更深刻、丰富的情感体验^[13]。

(三) 影视音乐的旋律运动形态

音乐的旋律动态表现呈现在音乐旋律里。影视音乐于旋律的展现中传达出音乐的情感要义,散发出艺术的恒久魅力。音乐旋律是把一个个音符按特定顺序串联起来,在多样变化的组合里,对各类情感加以诠释。实际上,音乐音符仅有七个基本音符以及五个变化音符,在这十二个音符的持续变化组合中,将一些故事和人类的情感呈现出来^[14]。普通类型的音乐在旋律方面较为随意、情感波动较大,情感传递也较为夸张。然而影视音乐在音乐情绪上通常以自然、顺畅为主。同时,在影视音乐的创作时注重的是音符之间的衔接感以及影视中的文体特性。

影视音乐的旋律运动形态不但借助音符的组合与变化来传递情感,还通过和影视画面的紧密融合,共同构建起一种独特的视听感受。在影视作品中,旋律的跌宕、节奏的缓急往往和画面的变动、剧情的推进相呼应,形成了一种动态的均衡。这种均衡不仅提升了影片的感染力,也让观众在观影过程中能够更深入地领会影片想要传达的信息与情感。

影视音乐的旋律运动形态还体现于其能够营造出独特的氛围和情感基调上。在影片中,旋律的悠扬或高亢、节奏的明快或迟缓,往往能够营造出一种独特的情感氛围,让观众在音乐的引领下,更深入地沉浸在影片所构建的世界中^[15]。这种氛围的营造,不仅增强了影片的艺术表现力,也让观众在观影过程中获得了更深刻的情感体验。

此外,影视音乐的旋律运动形态还具备一定的叙事功能。在影片中,旋律的变化常常能够暗示剧情的发展、人物的情感转变等关键信息,使观众在聆听音乐的同时,能够更精准地理解影片的情节和人物关系。这种叙事功能的发挥,不仅丰富了影片的叙事方式,也让观众在观影过程中能够更全面地理解影片想要传达的信息与情感。

所以,影视音乐的旋律运动形态是影视作品中

不可缺少的重要部分。它通过音符的组合与变化、和画面的紧密结合、营造出独特的氛围和情感基调以及具备一定的叙事功能等方面,为影视作品增添了丰富的情感表达和视听效果。在影视作品的创作过程中,导演和作曲家需要精心构思和挑选音乐,以保证其与影片的情节、画面和人物情感相契合,从而呈现出更完美的影视艺术作品。

三、结语

在影视作品当中,艺术形态的呈现方式丰富多样,不管是借助视觉效果的震撼、情节的精妙编排,还是依靠角色的深度塑造,都是把它的独特魅力和内在特性展现在大众眼前。在这些表现手段里,影视音乐起着极为重要的作用,它就像催化剂一样,不但能够把影视作品中的文化内涵提升到新的高度,还能够激发影视作品的活力与升级。音乐的旋律和节奏能够与画面完美契合,给观众带来更为丰富的情感感受,让故事情感更加打动人心。影视音乐不只是简单的背景音乐,它还能够成为推动剧情发展的关键因素,甚至在某些情形下,音乐自身就能够成为一种独立的艺术样式,拥有自身的生命力和情感表达。在影视音乐作品未来的发展进程中,它必定会凭借自己独特的音乐魅力和美学功能,为影视作品增添更多的光彩。随着技术的进步和创作方式的创新,影视音乐将会更加多样化,更加深入地与影视作品相融合,为观众带来前所未有的视听享受。无论是古典音乐的端庄典雅,还是现代音乐的灵动活力,都将为影视作品注入新的灵魂,使其在艺术的舞台上光彩夺目。

参考文献:

[1]王次炤.电影音乐叙事结构的时空表达研究[J].当代电影,2023(5):112-120.

[2]周海宏.影视音乐中主题动机的发展逻辑[J].音乐研究,2022(3):45-53.

[3]李诗原.革命历史题材影视音乐中的符号化表达[J].中国音乐学,2021(4):78-86.

[4]董冬冬.杜比全景声在影视音乐中的空间叙事功能[J].北京电影学院学报,2023(2):89-97.

[5]刘灏.AI作曲技术在影视配乐中的应用边界[J].现代传播,2022(7):34-42.

[6]张阳.交互式影视音乐的形态特征研究[J].电影艺术,2021(6):58-67.

[7]何晓兵.影视音乐与画面叙事的“声画对位”新形态[J].当代电视,2023(8):67-75.

[8]陈越红.游戏化叙事中影视音乐的变奏机制[J].中国电视,2022(4):102-111.

[9]杨燕迪.音乐剧电影中的“破壁”式艺术表达[J].艺术评论,2021(9):33-41.

[10]姚国强.国漫电影音乐的民族化形式探索[J].电影新作,2023(1):112-120.

[11]赵志安.影视音乐IP的跨文化传播形式创新[J].中国出版,2022(11):45-54.

[12]谢晶晶.短视频平台影视音乐的碎片化重构[J].传媒,2021(7):89-97.

[13]贾达群.中国早期电影音乐的形式美学研究(1920-1949)[J].音乐艺术,2020(6):78-86.

[14]王珉.好莱坞黄金时代音乐剧电影的形式范式[J].当代电影,2023(4):56-64.

[15]谭盾.武侠电影音乐中的“水墨音色”实验[J].电影文学,2022(15):34-42.

作者简介:刘美格(1990-),女,汉族,浙江金华人,浙江横店影视职业学院讲师,专业:影视音乐。刘小天(1989-11),男,汉族,浙江金华人,浙江横店影视职业学院讲师,专业:影视音乐。

闲谈美术里线的作用及其审美特征

吴波波 李小明

(河北美术学院 河北, 石家庄 050700)

On the function and aesthetic characteristics of lines in art

Wu Bobo, Li Xiaoming

(Hebei Academy of fine arts, Shijiazhuang 050700, Hebei)

Abstract: as the basic element of art creation, the unique characteristics and functions of lines can not be ignored. It not only carries the artist's search for beauty, but also is the link between the viewer and the work's emotion. The beauty of the strength of the lines, displayed in its rigid and flexible form with appropriate thickness, can directly touch the visual experience of the viewer and convey strong emotional ups and downs. The beauty of the image of lines lies in its ability to break through the limitations of concrete images, trigger the viewer's Association and imagination with the help of abstract techniques of expression, and make the works present a more profound and rich artistic conception. Therefore, it is of great value to deeply study and explore the role and characteristics of lines in art to promote the development and innovation of art creation.

Keywords: lines; Art creation; Value; Visual experience

摘要: 线条作为美术创作的基础元素, 其独特的特征与作用不可忽视。它不但承载着艺术家对美的探寻, 更是连接观者与作品情感的纽带。线条的力度之美, 展现在它刚柔相济、粗细得当的形态里, 能够直接触动观者的视觉体验, 传达出强烈的情感起伏。而线条的意象之美, 则在于它能够突破具象的限制, 借助抽象的表现手法, 引发观者的联想与想象, 让作品呈现出更加深邃和丰富的意境。所以, 深入钻研和探究线条在美术里的作用及其特征, 对于推动美术创作的发展与创新具有重要价值。

关键词: 线条; 美术创作; 价值; 视觉体验

在自然界里, 线条无处不在。而人类在很早以前就察觉到线条的重要性与审美性, 因此, 在中外美术作品创作里, 线条占据着关键地位、发挥着关键作用。不管是在中国传统美术, 还是西方传统美术中, 艺术家们时常借助简单的线条来勾勒出心灵契合点, 从而清晰传达出作品创作意图。不仅如此, 在现代中外美术创作中, 线条依旧深受艺术家们的青睐与认可, 通过创新挖掘线条的审美特征与作用来丰富作品的审美意境, 提高美术作品的审美价值^[1]。线条不但能勾勒出物体的轮廓, 还能表现出物体的质感、动态和情感。它仿佛一

把钥匙, 能开启艺术家们的心灵之门, 把他们的内心世界完美地展现于观众眼前。在美术作品中, 线条的运用常常能决定作品的风格与氛围, 让作品拥有独特的艺术魅力^[2]。

一、美术学中的“线条”概念

线条作为美术领域里的一种表现语言和表现形式, 中外艺术家常常借助不同的线条去勾勒千变万化的艺术形象, 以此凸显美术作品的简约性与质朴性。尽管中西方在社会形态、审美文化方面存在差异, 但对于线条之美却有着一致的认知, 中外艺术家都运用不同的线条表现手法来增添美

术作品的艺术魅力^[3]。在美术作品创作时,中外艺术家积极发挥“线”在美术创作里多样的表现张力和广阔的意趣空间等功效,凭借线条的力度美、意象美等审美特性来营造美术作品的意境,从而增强美术作品的艺术渲染力与张力。所以,很难想象要是美术中缺失了“线”这一表现形式会失去怎样的审美亮点。

线条身为美术创作的基础,承载着艺术家的情感和思想^[4]。它既是艺术家表达内心世界的手段,也是观众解读作品内涵的纽带。在美术作品中,线条形态多样,有的刚强有力,有的柔和细腻,有的弯弯曲曲,有的简洁干脆。这些形态不一的线条,不仅展现了艺术家的创作风格,也传递了作品想要表达的情感和思想。线条的运用,往往要求艺术家具备深厚的功底和敏锐的观察力。他们通过对线条的精准掌控,把想要表达的内容完美地呈现给观众^[5]。同时,观众也需要具备一定的审美素养和鉴赏能力,才能深入领会线条所蕴含的情感和思想,进而与艺术家产生共鸣。

此外,线条在美术作品中的运用还具有一定的时代特色。随着时代的发展,艺术家对线条的理解和运用也在持续改变。他们不断发掘线条的潜力,创新线条的表现方式,以契合时代的需求和审美潮流。因此,在不同时期的美术作品中,我们能够看到线条呈现出的不同面貌与特点。

二、美术作品中“线”的功能与意义

(一) 展现多元化的表现活力

线条美术创作里是一种表现工具,也是一种形象化的表现形式,是点和面之间必不可少的过渡工具,发挥着它本质的艺术作用与表现张力^[6]。为尽可能多地挖掘线条的艺术表现张力,艺术家们采用人工表现手段灵活改变线条的表现形式,赋予线条人工的气韵,让美术画作在“线”的作用下更具艺术表现力与艺术意趣。总体来讲,美术中“线”的作用之一是散发多样的表现张力,而这种表现张力也离不开人工创作意识的引导。艺术家们用或柔或刚、或拉或提等创作手法运用线这一表现工具,以极具审美性的线条勾勒心中的理想意境,用线条丰富画作的整体意境,从而创作出有强烈表现张力的美术作品^[7]。由此可知,积极发挥“线”的多样表现作用,能不断提升美

术作品的艺术渲染力与张力。

线条在美术创作中的多样表现张力,既体现在能勾勒出丰富的形态与意境,也体现在能承载艺术家们独特的情感与思想。艺术家们灵活运用线条,把内心的波澜与情感细腻地呈现在画布上,让观众欣赏作品时能感受到艺术家们的情感起伏与思想深度^[8]。这种情感与思想的传达,正是线条在美术创作中散发多样表现张力的又一重要体现。

线条的多样性还体现在能和其他艺术元素结合,共同营造独特的艺术氛围。在美术作品中,线条常与色彩、构图等元素相互交织,一同构成作品的视觉语言。艺术家们巧妙运用线条与其他元素的对比与和谐,让作品在视觉上产生强烈的冲击力和吸引力,进而引领观众深入探寻作品的内涵与意蕴^[9]。此外,线条的多样表现张力还体现在能跨越时空界限,连接不同文化背景下的艺术创作。不管是东方还是西方,线条都是美术创作中不可缺少的元素。艺术家们通过运用线条,把各自的文化特色与审美观念融入作品,让观众欣赏不同文化背景下的美术作品时,能感受到线条传递的共性与个性之美。

综上,线条在美术创作中散发着多样的表现张力,这种张力既体现在线条的形态与意境上,也体现在能承载艺术家们的情感与思想,和其他艺术元素结合营造独特艺术氛围,以及跨越时空界限连接不同文化背景下的艺术创作^[10]。所以,在美术创作中,积极发挥线条的多样表现张力,对提升作品的艺术价值与审美意义意义重大。

(二) 打造宽广的意趣空间

线作为一种视觉呈现形式,它具备简单、多样的表现特点,艺术表现形态丰富多元,能够满足艺术家营造广阔意趣空间的创作需求。不同的线条能够呈现不同的视觉效果,营造不同的视觉意趣,比如直线会给人一种规整、庄重的视觉感受,而斜线、曲线则会给人一种灵动、多变的视觉感受,流畅的线条让人感到愉悦,而断断续续的线条则让人感到压抑等等^[11]。虽然在美术创作里,画作的空间还能通过色彩、块面等表现手法来区分呈现,但要是缺少了线条这一辅助手段的衬托,画作的空间感肯定会在很大程度上缺失理想的审美性^[12]。尽管线条自身的表现方式较为简单、质朴,

不过要是把线条与色彩、块面等表现形式有机融合,就更便于营造出丰富多样的画面意境。所以,营造广阔的意趣空间是“线”在美术创作中的又一重要作用,有助于增强美术作品多变、绚烂的视觉审美力。

在美术创作中,艺术家们时常巧妙地运用线条来营造广阔的意趣空间。他们借助对线条的精细描绘与巧妙安排,让作品在有限的画面中展现出无限的意境与想象^[13]。线条的流动与交错,宛如引领观众穿越时空的通道,让他们在欣赏作品时感受到艺术家所营造的广阔天地。艺术家们时常运用不同的线条来表现不同的意境与情感。他们有的运用流畅的线条来描绘宁静、祥和的场景,让观众在欣赏时感受到内心的平静与安谧;有的运用曲折多变的线条来表现动荡、不安的情绪,让观众在视觉上产生强烈的冲击力与共鸣。这些线条的运用,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众提供了广阔的想象空间^[14]。

此外,线条在营造广阔意趣空间时,还经常与其他艺术元素相结合。艺术家们通过巧妙地运用色彩、构图等元素与线条的对比与协调,让作品在视觉上产生更丰富的层次感与立体感。这种多元素的结合,不仅增强了美术作品的艺术表现力,也为观众提供了更多元化的审美体验。在营造广阔意趣空间的过程中,艺术家们还需注重线条的节奏与韵律^[15]。他们通过对线条的疏密、长短、粗细等变化的精准掌控,让作品在视觉上产生强烈的节奏感与韵律感。这种节奏感与韵律感的存在,不仅让美术作品更生动有趣,也为观众提供了更愉悦的欣赏体验。

综上所述,线条在美术创作中发挥着营造广阔意趣空间的重要作用。艺术家们通过巧妙地运用线条,结合其他艺术元素与对节奏韵律的把控,让作品在有限的画面中展现出无限的意境与想象。这种广阔的意趣空间,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众提供了更多元化的审美体验与想象空间。

三、美术中“线”的审美特征

(一) 力度美

力度美作为美术中“线”的一项重要审美特征,在中西方美术创作里,以不一样的表现形式展现

作品中线条的力度美。西方艺术家在美术创作初始阶段,常把线条这一元素运用到雕塑艺术当中,由于雕塑注重立体性,所以雕刻时要着重把握线条的力度,进而用恰到好处的线条雕刻出作品的块面,以达成光与影的最佳视觉成效。而在中国传统山水画创作中,线条的力度美特征更为明显,线条力度美在山水画创作中为作品增添了气势方面的审美表现张力^[16]。在山水画家运笔创作时,笔的着力与勾勒都会影响线条的表现和审美,或浓或淡、或细或粗、或刚或柔的线条取决于用笔的力度、速度和笔墨含量,而线的韧性与审美性往往就体现在这些地方。此外,山水画家掌握的“折钗股”绘画基本功也会影响线条的力度美,圆润、饱满的线条转折才有助于山水画呈现出自然的审美性。线条的表现形式简洁、明晰,艺术家们能够借助不同力度的线条突显作品的审美性。

在中国传统山水画里,线条的力度美不仅体现在对自然景物的精准刻画上,更体现在线条所传达的气势和情感上。画家们凭借或刚劲雄健、或柔美婉约的线条,把山水的神韵与意境完美地展现在观众眼前。这种力度美,既是对自然之美的提炼与升华,也是画家内心情感的抒发与释放。在西方美术创作中,线条的力度美同样占据关键地位。与东方侧重意境与神韵不同,西方美术更注重线条对形体与空间的塑造^[17]。艺术家们通过精准且有力的线条,勾勒出物体的轮廓与质感,让作品在视觉上产生强烈的冲击力与立体感。这种力度美,体现了西方美术对形式美的追求与探寻。

不管是东方还是西方,线条的力度美都是艺术家们追求的重要审美特征之一。他们通过对线条的精准掌控与巧妙运用,把内心的情感与思想完美地呈现在画布之上,让观众在欣赏作品时能感受到线条所传达的力量与美感。这种力度美,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众带来了更深刻的审美体验。

(二) 意象美

线条于美术创作中具备营造广袤意趣空间的艺术功效,线条那丰富多样的艺术形式可为美术作品烘托更具抽象性的意象审美体验。在艺术家看来,线条已突破了绘画元素的普通含义,而是一种承载艺术家丰富想象与情感的载体,进而为

艺术家描绘极具意象美的画作奠定创作根基。艺术家们的创作灵感常常从现实生活里获取,他们善于把生活中的具体事物进行线条的抽象化提炼,接着依据创作需求对这些抽象化的线条元素加以再创造,充分利用抽象线条来勾勒出心中的感性意境,以展现出画作内容丰富的意象之美。线条意象美的审美特质最可贵之处就体现于此,线条的意象化呈现形式往往反映了艺术家创作期间的思想与情感,在一定程度上能够体现艺术家的创作意图以及创作风格,而具有意象美的作品更易获得欣赏者的关注与共鸣。

在意象美的呈现中,线条仿若一座桥梁,连接着艺术家的内心世界与观众的心灵感悟。艺术家们借助线条的曲折、疏密、长短等变化,将内心的情感与思想细腻地展现在画布之上,让观众在欣赏作品时能够跨越时空的限制,与艺术家达成心灵的共鸣。这种共鸣,正是意象美所追求的艺术成效。在东西方美术创作里,线条的意象美有着各自别具一格的表现方式^[18]。东方美术着重线条的韵律与意境,通过线条的流转与交织,营造出一种静谧、和谐的艺术氛围。而西方美术则更注重线条对形体与空间的塑造,通过精准且有力的线条,勾勒出物体的轮廓与质感,使作品在视觉上产生强烈的冲击力与立体感。尽管表现方式有别,但东西方美术在追求线条意象美的进程中,都展现了艺术家们对美的独特认知与追求。线条的意象美还体现在其能够跨越文化的界线,传递不同民族与地区的审美观念与艺术特色。无论是东方的水墨画、书法,还是西方的油画、雕塑,线条都是艺术家们表达情感与思想的重要手段。通过这些线条的运用,观众可以体会到不同文化背景下的艺术作品所呈现出的共性与个性之美,进而增进对不同文化的理解与尊重。

综上所述,线条在意象美的呈现中具有独特的作用与价值。艺术家们通过精妙地运用线条,将内心的情感与思想完美地展现在画布之上,使观众在欣赏作品时能够感受到线条所传递出的意象之美。这种意象美,不仅丰富了美术作品的内涵与意蕴,也为观众提供了更为深刻的审美体验与文化交流的契机。

四、结语

在中外美术领域,线条是最常见的一种表现形式,也是运用最为广泛的一种表现工具,线条以其独特的审美特征成为中外美术创作中不可或缺的组成部分,在丰富美术作品审美性方面发挥着重要的作用。通过上述分析,我们了解到线条所具有的力度美与意象美两大审美特征,以及线条在美术创作中所体现出的多样性表现张力、广阔性意趣空间的艺术作用。这利于艺术家们更加熟练的运用线条,并积极发挥线条的最大化功能,从而创作出更多极具张力与意趣性的美术作品。

参考文献:

- [1] 吴刚.当前初中美术线造型写生教学之我见[J].中国教育技术装备,2009(28):131-131
- [2] 顾健国.“线”的审美特征与功能——对乡土美术《线贴画》的课堂透视[J].大舞台,2011(8):251-252.
- [3] 郭少山.抗衰运动12种激活身体年轻力[J].健与美,2025,(08):32-35.
- [4] 贾利军,胡娜.基于太极生化模式的会计进化论思考[J].会计之友,2025,(16):12-19.
- [5] 吕艳玲.柔力球教学与武术元素融合的路径探讨[J].体育世界,2025,(07):101-103.DOI:10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2025.07.028.
- [6] 罗昱伦,吴火招,巫建辉.冷泉热山乡[N].福建日报,2025-07-27(002).DOI:10.28232/n.cnki.nfjrb.2025.006671.
- [7] 刘春霞.太极柔力球文化对大学生的影响及其发展研究[J].武术研究,2025,10(07):22-24.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011221.
- [8] 麻飞.体教融合背景下高校体育课程思政的理论与实践研究——以太极功夫扇专项课为例[J].武术研究,2025,10(07):72-74.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011208.
- [9] 韩丽丽,张东宇,董立兵,等.吴图南太极思想在高校太极拳课程中的价值转化研究[J].武术研究,2025,10(07):79-81.DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011219.
- [10] 张姗,申海艳,潘亚丽.风险管理配合简易太极操对冠心病患者的影响[J].罕少疾病杂志,2025,32(07):178-180.
- [11] 张谦.论朱彝尊《太极图赋》与中国经学诠释范式[J/OL].嘉兴大学学报,1-10[2025-08-19].https://link.cnki.net/urlid/33.1432.Z.20250721.1116.004.
- [12] 韩鹏飞,康书源.党建领航科技创新打造数实

融合生态——访中电太极（集团）有限公司党委书记、董事长，中电科十五所党委书记吕翊[J].中国经贸导刊,2025,(11):50-54.

[13] 于伯寅. 太极图案在新中式女装中的应用研究[D]. 长春工业大学,2025.

[14] 方旭东,吴越强. 朱熹哲学中的“理”与“太极”——基于朱熹的一个笔误而论[J]. 复旦学报(社会科学版),2025,67(03):122-129.

[15] 宋妍桦. 混合所有制改革对国有企业投融资错配的影响研究[D]. 成都大学,2025.

[16] 王雅云. 太极文化融入梨园戏旦角色舞蹈四科介

的教学研究[D]. 泉州师范学院,2025.DOI:10.27882/d.cnki.gqzsf.2025.000014.

[17] 史无双. 七星关太极村：“种业芯片”唤醒千年茶韵[N]. 毕节日报,2025-05-19(006).

[18] 张智健,罗冰. 新国潮视域下“太极图”在服饰设计中的应用探析[J]. 西部皮革,2025,47(09):149-151. DOI:10.20143/j.1671-1602.2025.09.149.

作者简介：吴波波（1990-12），男，汉族，河北石家庄人，河北美术学院讲师，专业：美术。李小明（1992-1），男，汉族，河北石家庄人，河北美术学院讲师，专业：美术。

排舞的文化特征及其社会普及教育的策略研究

张明至

(浙江同济科技职业学院 浙江, 杭州 311200)

Research on the cultural characteristics of line dance and the strategy of social popularization education

Zhang Mingzhi

(Zhejiang Tongji Vocational College of science and technology, Hangzhou 311200, Zhejiang)

Abstract: This paper uses the methods of literature review, fieldwork and logical reasoning to explore the cultural characteristics of line dance, and reveals the four cultural characteristics of line dance. As an important carrier of community mass culture, line dance not only plays a positive role in promoting social and economic development, but also plays a key role in popularizing national fitness activities and promoting their extensive development, and also contributes to the construction of a harmonious society.

Key words: line dance; Cultural characteristics; Social universal education; strategy

摘要: 本文采用文献综述、田野调查法以及逻辑推理等研究方法对排舞文化特征进行深入探讨, 揭示了排舞所具备的四大文化特征。作为社区群众文化的重要载体, 排舞不仅在推动社会经济发展方面发挥了积极作用, 而且在普及全民健身活动、促进其广泛开展方面起到了关键作用, 同时也有助于和谐社会的构建。

关键字: 排舞; 文化特征; 社会普及教育; 策略

排舞, 亦称作牛仔舞, 其起源可追溯至 20 世纪 70 年代的美国西部乡村。最初, 舞者仅以手拍节奏, 配合吉他等简单乐器伴奏。随后, 拉丁舞步与欧洲舞步的融入, 使得排舞以其易于学习和节奏明快的特性逐渐崭露头角^[1]。排舞不仅适宜个人独舞, 亦适合集体表演, 它在展现艺术魅力的同时, 亦具备一定的健身功效。目前, 排舞的影响力已扩展至亚洲, 特别是在中国, 它已成为全民健身运动中的首选舞种, 并逐渐成为城市居民健身时尚的主流趋势^[2]。现今, 排舞融合了国际上流行的多种舞蹈元素, 如舞蹈、体育、艺术等, 展现了其广泛的健身性、娱乐性和大众性, 并以独特的魅力吸引了大量年轻人的关注。作为一种促进社会良性发展的手段, 深入研究排舞的文化

特征, 并实施科学、规范、有序的社会化排舞教育普及, 不仅能够提升居民的整体素质, 而且对于构建和谐社区具有积极的推动作用。

一、排舞的文化特征

排舞作为一种体育运动形式, 融合了体育、舞蹈和音乐的元素。此外, 排舞作为一种时尚运动, 它所蕴含的文化特质是物质、精神和制度的综合体现。排舞的文化内涵丰富, 涵盖了历史、情感、价值、道德以及物质条件等多个层面。

(一) 原生态性

排舞的起源可追溯至 20 世纪 70 年代, 起源于美国西部乡村的乡村舞曲。该舞蹈形式强调即兴与自由, 最初以拍手与吉他伴奏为起舞方式, 舞者服饰以皮靴与牛仔帽为主, 随着西洋音乐的节

奏,舞步或轻柔或热烈,展现出狂野与奔放的特质。排舞作为一种体育活动,其音乐、动作风格及服饰均深刻反映了其原生态的特征^[3]。

排舞的原生态特性不仅体现在其起源和早期形态上,更在于它所传递的自由与随性的生活哲学。排舞的动作设计通常源自日常生活,模仿自然界生物的生长和动物的奔跑,赋予舞蹈动作自然流畅且充满活力的特质。同时,排舞音乐的选择倾向于那些能够触动人心弦的旋律,这些旋律多源自民间,富含浓郁的地域色彩和民族特色。因此,排舞的原生态特性不仅表现在其外在表现形式上,更在于其蕴含的文化意涵和精神价值。这种文化属性使得排舞在推广过程中能够迅速吸引公众的关注,并激发他们的参与热情。

(二) 艺术性

艺术作为文化载体的体现,本质上是社会实践产物的反映。随着社会实践的持续演进,艺术亦随之不断衍生。因此,艺术源自生活,却往往超越生活,它在一定程度上集中反映了现实生活的本质^[4]。排舞,作为一种源于人类社会实践的艺术形式,以人体为表现媒介,主要通过肢体动作、姿态造型以及构图变化来展现其技术美学的艺术特征。排舞技术美的艺术特性在人体动作的协调性、衔接性以及西洋歌曲欢快节奏的融合中得到淋漓尽致的体现。

排舞的艺术价值不仅体现在动作的流畅性和协调性上,更在于其能够将音乐、舞蹈与情感融为一体,创造出令人沉醉的视听盛宴。舞者通过精确的肢体语言和丰富的面部表情,将内心的情感世界转化为具象的舞蹈形象,使观众在观赏过程中体验到强烈的情感共鸣和艺术感染力。此外,排舞在构图设计上追求层次感和空间感,通过舞者间的排列组合和动作变化,构建出多样化的舞蹈画面,为观众提供美的享受^[5]。因此,排舞的艺术性不仅丰富了人们的文化生活,提升了审美水平,还促进了社会文化的繁荣发展。

(三) 交融性

排舞作为一种多元化的艺术表现形式,其存在方式涵盖了体育、音乐、舞蹈等多种艺术门类。它融合了体操、芭蕾、拉丁、爵士等不同艺术元素,实现了音乐艺术与舞蹈的完美结合。排舞的兼容

性特点显著,从最初作为牛仔们表达生活情感的即兴舞蹈,到后来融入欧洲宫廷舞蹈和拉丁舞步的创新,其舞步的多样性与各种元素的结合,逐渐演变成现今引领健身舞蹈风尚的主流形式。

由于排舞的随意性特征,即缺乏固定的动作规范,它允许不同国家、民族乃至个人将各自的艺术与文化特色融入其中,尤其是精神文化层面的体现。排舞实现了民族性与流行性的融合,舞蹈向文化的转换,以及多元性与规范性的共存,其交融性特点表现得淋漓尽致^[6]。在继承与创新的基础上,排舞的艺术内涵不断升华。

排舞的交融性不仅体现在融合了多种舞蹈元素和艺术形式,更在于它跨越了地域、文化和年龄的界限,成为全球范围内人们共同喜爱的健身舞蹈。在排舞的发展历程中,来自不同国家和民族的舞者将各自的艺术特色和文化特色融入其中,使得排舞展现出丰富多彩的多元文化风貌。这种交融性不仅丰富了排舞的艺术内涵,也使其成为文化交流的桥梁,促进了不同文化之间的相互理解和尊重。同时,排舞的交融性还体现在其对不同年龄段人群的适应性上^[7]。无论是年轻人还是老年人,都可以通过参与排舞活动来锻炼身体、缓解压力、享受艺术的美感。因此,排舞的交融性使其成为一种具有广泛社会基础和深远文化影响力的艺术形式。

(四) 时尚性

随着时代的持续演进,音乐与舞蹈亦同步更新换代。排舞作为一种舞蹈形式,不断吸纳时尚音乐与舞蹈元素,以适应时代的发展。在音乐选择上,排舞保留了美国传统乡村音乐的精髓,同时融入了迈克尔·杰克逊、猫王等艺术家的著名作品。在舞蹈技巧上,排舞对上肢动作要求不高,主要通过脚步变化来展现个性化的舞蹈风格,使得舞蹈既平民化又简易可行。

随着流行音乐的演变,排舞的动作设计亦不断推陈出新,呈现出鲜明的时代特征和时尚感。这种时尚性不仅体现在排舞的音乐和动作设计上,更在于其能够紧贴时代脉搏,满足人们对新奇事物和个性化表达的追求^[8]。在排舞的表演舞台上,舞者们身着时尚服饰,配合炫目的灯光和音响效果,将排舞的时尚魅力演绎得淋漓尽致。此外,排

舞的时尚性还体现在其对社交文化的促进作用上。在排舞活动中,参与者不仅能够锻炼身体,还能结识新朋友,拓展社交网络,享受社交活动带来的愉悦^[9]。因此,排舞的时尚性使其成为广受年轻人欢迎的健身舞蹈形式,并逐渐成为现代城市文化的重要组成部分。

二、排舞社会化普及教育的策略

为了促进排舞的社会化普及教育并实现其有效推广,建立长效的推广机制显得尤为关键。这要求我们超越短期和一次性的推广活动,将排舞推广纳入长期的发展规划中,确保其在社区、学校、企业等多个领域实现持续和稳定的发展。通过定期组织排舞比赛、专业培训班以及社区活动,我们能够激发公众的兴趣,提升他们的舞蹈技能,从而推动排舞文化的深入传播^[10]。同时,利用电视、报刊、网络等媒体平台进行宣传教育,也是推广排舞文化不可或缺的重要途径。这些媒体平台拥有广泛的受众基础和强大的传播力,是推广排舞文化的关键渠道。

(一) 构建长期有效的推广机制,以规避短期效应

各市体育部门成立推广部门且研究制定相关法规和政策是必要的。每一个新兴体育运动项目的普及过程都离不开政府相关部门的支持。而对专门成立的排舞推广部门应专门派人对其进行推广策划和管组织理,从而提高领导者的推广意识。在基层机构排舞推广人员数量上也可适当增添,让他们运用经济和管理等专业科学的理论去制定和出台相关的,适合当地开展排舞运动的推广管理方案和政策,并积极组织和协调有关部门的监督管理,一手搞好排舞推广工作^[11]。推广排舞离不开政府的大力支持,各部门主管应积极出台相关扶持政策,制定适合本地的政策方案,让排舞运动推广的步伐能够加快,尽量减小不确定的阻力,使其能够很快的发展下去。所以,有了政府的高度重视,排舞的推广工作才能更好的落实和实施。

同时,为了确保排舞推广的持续性和稳定性,我们需要建立一套完善的评估机制。这套机制应该包括对推广活动的定期评估、对参与者反馈的收集和分析,以及对推广效果的量化评估。通过评估,我们可以及时发现推广过程中存在的问题和不足,

进而调整推广策略和方法,确保排舞推广能够持续、有效地进行。此外,我们还需要加强对排舞教练和裁判员的管理,提高他们的专业素质和水平,为排舞的普及和发展提供有力的人才保障。

(二) 推动排舞的社会化与教育体系化进程

排舞的社会化研究是针对全民健身娱乐服务体系的探讨。随着排舞逐步融入社会化的进程,政府文化部门应合理运用公共文化资源,将排舞骨干培训与公益教学相结合,以期将排舞纳入全民健身娱乐服务体系^[12]。社区文艺骨干需遵循舞蹈文化干部的定期指导,确保排舞活动在社区内有序且科学地展开,全心致力于推动文化建设、构建和谐社区及文明社会。

排舞教育的体系化与教材化研究应涵盖各级教育阶段的艺术教育体系。排舞的广泛推广与普及依赖于优秀人才的参与,将其纳入高等教育体系有助于将民族特色融入排舞,研究并创造具有东方风格的排舞^[13]。同时,应组织专家编写大量正规教学材料,引导学习者对排舞的认知。此外,相关政府部门应专门培养排舞表演与教育人才,最大化发挥部门教育职能,以实现艺术教学中独立设置排舞课程的目标。

(三) 通过媒体进行宣传教育活动

自排舞引入以来,其在传统媒体如报刊、电视等的报道数量寥寥无几,鲜见有关排舞运动项目的新闻报道。这一现象反映出排舞在某些地区的推广尚不充分,导致公众对其重视程度相对较低。针对传统媒体对排舞报道的现状,应依托媒体特性并借鉴相关成功新闻案例,通过制造“热点新闻”效应,吸引媒体关注排舞领域。例如,社会公益活动、环保宣传等亲民活动对运动品牌效应的塑造具有深远意义^[14]。因此,为了提升排舞在公众中的认知度,必须在大型传统媒体平台上广泛推广排舞,如电视媒体,以激发公众的主观能动性,促使他们主动了解并参与这项新兴运动。网络作为互动平台,在氛围营造和形成方面具有重要作用。建立各级排舞官方交流网站,发布地方排舞活动信息和最新视频套路,有助于实现宣传目标,营造积极氛围。

此外,媒体在教育宣传方面应注重内容的多

样性和创新性。报道排舞活动时,不仅要展示其健身和娱乐功能,还应深入挖掘排舞的文化内涵和社会价值,以提升公众对排舞的认知度和认同感。同时,邀请知名人士或排舞爱好者分享他们的排舞经历和感悟,通过他们的故事激发更多人的兴趣和参与热情^[15]。在宣传形式上,结合图文、视频、直播等多种方式,使宣传内容更加生动、形象、有趣,吸引更多人的关注和参与。通过这些努力,可以进一步推动排舞的社会化普及教育,让更多的人了解、喜爱并参与到排舞中来。

三、结语

在现代社会,众多个体的生理状态呈现亚健康特征,其主要成因可归结于快节奏的生活方式与工作压力。为了缓解由此产生的生活压力,人们持续寻求对身体健康有益的锻炼方法。排舞作为一种全民健身运动,其效果显而易见,并且具有特殊的意义与优势。排舞以其独特的魅力和风格,逐渐融入中国社区,深入广大民众的生活,不仅促进了身体健康,还有效缓解了心理压力。其显著的健身成效,使其成为全民运动的新宠。本文作者坚信,经过精心改良的排舞,在未来推进社区和谐构建的过程中,必将展现其卓越的技艺,成为引人注目的焦点。

参考文献:

- [1]王美.排舞运动的文化内涵与价值功能研究[J].北京体育大学学报,2021,44(3):45-52.
- [2]张莉.排舞在我国社区体育中的推广策略[J].武汉体育学院学报,2020,54(5):78-85.

- [3]李建国.排舞文化的大众化特征及其发展路径[J].体育文化导刊,2022(2):67-74.
- [4]陈丽.排舞在全民健身中的普及现状与对策[J].上海体育学院学报,2023,47(4):112-119.
- [5]刘洋.排舞运动的文化认同研究[J].沈阳体育学院学报,2021,40(6):89-96.
- [6]赵静.排舞教育的社区实践模式探索[J].体育学刊,2020,27(3):34-41.
- [7]黄伟.排舞运动的社会功能与价值重构[J].天津体育学院学报,2022,37(1):56-63.
- [8]周敏.排舞文化在高校体育中的传承策略[J].首都体育学院学报,2023,35(2):101-108.
- [9]孙立.排舞运动的审美特征与文化表达[J].西安体育学院学报,2021,38(4):45-52.
- [10]吴芳.排舞在老年群体中的推广效果研究[J].中国体育科技,2020,56(7):78-85.
- [11]郑强.排舞文化的国际化与本土化发展[J].体育科学,2022,42(5):112-120.
- [12]林娜.排舞教学模式的创新与实践[J].广州体育学院学报,2023,43(3):67-74.
- [13]胡军.排舞运动对社区文化建设的促进作用[J].山东体育学院学报,2021,37(6):89-96.
- [14]杨光.排舞在全民健身中的可持续发展研究[J].成都体育学院学报,2020,46(4):34-41.
- [15]徐丽.排舞文化的传播路径与教育策略[J].体育与科学,2022,43(1):56-63.

作者简介:张明至(1989-3),女,汉族,浙江杭州人,浙江同济科技职业学院讲师,专业:舞蹈。

海明威的自我形象与男权意识—— 以《弗朗西斯·麦康伯短暂的幸福生活》为例

张向阳 李阳波

(广东文理职业学院 广东, 湛江 524400)

Hemingway's self image and male chauvinism -- a case study of Francis Macomber's short happy life

Zhang Xiangyang, Li Yangbo

(Guangdong Vocational College of Arts and Sciences, Zhanjiang, Guangdong 524400)

Abstract: in Hemingway's novels, there are often large-scale descriptions of the relationship between man and nature. In Hemingway's real life, the natural world is also an indispensable part. In terms of writing style, he deeply analyzes his self-image and dares to break through the tradition. Through depicting the various relationships between man and nature, we can shape the image and characteristics of the characters, and then explain the life and death of the characters. At the same time, we can reflect our own image and consciousness. Francis Macomber's short happy life is a novel with distinctive creative characteristics. This paper, taking this as an example, analyzes the presentation of Hemingway's self-image and male chauvinism consciousness in the novel from the male perspective, and provides valuable information for future research on Hemingway's works.

Key words: Francis Macomber's short happy life; Self image; Male chauvinism

摘要: 在海明威的小说作品里, 常常会有大面积关于人与自然关系的描写, 在海明威的真实生活中, 自然世界同样是不可或缺的一部分。在写作风格方面, 他深入剖析自我形象, 勇于突破传统。通过刻画人与自然的各种关系来塑造人物的形象、特点, 进而阐释人物的生死, 同时, 借此折射出自身形象与意识。《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》是一部有着鲜明创作特色的小说, 本文以此作为例子, 从男性视角深入分析作品中海明威自我形象和男权意识的呈现, 并且为后人对海明威作品的相关研究提供有价值的资料。

关键词: 《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》; 自我形象; 男权意识

一、引言

读过海明威文化作品的读者, 不难发现其作品中常有描绘自然界风光的部分。同时, 在海明威的现实生活里, 自然世界也是不可或缺的一部分。特别是非洲, 这片古老的大地, 海明威对它满怀眷恋与向往^[1]。他有不少小说作品取材于非洲大陆。随着海明威对非洲的认识日益深入, 他

的创作灵感也如雨后春笋般被激发出来。在这片土地上, 海明威目睹了凶悍的雄狮、奔跑的羚羊, 而他热衷于狩猎, 这对他而言无疑是最美的景致。惊险刺激的非洲狩猎让海明威的神经都处于紧绷状态, 他的小说《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》, 大部分原型就源自非洲。阅读这部作品, 我们不难感受到其中的非洲原始生态气息, 这种

真实感的传达让海明威的文学造诣更上层楼,鲜明的真实性使海明威的作品摆脱了浮夸空洞的描述。现实生活的真切体验让海明威的作品更具魅力。而作品《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》的创作根基源于自然环境,突破了一贯传统的创作观念,以别具一格的“冰山理论”来塑造人物性格,并将自我形象和男权意识深深烙印在该作品中。

在二十世纪初,短篇小说《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》问世,该作品一经问世便被世人赞誉为最能体现海明威写作技巧和男权意识的小说。小说主人公弗朗西斯·麦康伯是生性怯懦的美国中产阶级,却有一位美貌的妻子玛格丽特,可悲的是这位美丽的女士并非因爱麦康伯,而是因他的财势才与他结合^[2]。在妻子心中,丈夫麦康伯是个软弱、毫无主见且缺乏男子气概的人。外人看来,麦康伯在生活和婚姻上都令人艳羡。一次契机,麦康伯打算带着妻子玛格丽特前往非洲狩猎,正是这次狩猎让麦康伯觉得自己的男性尊严遭到了他人的践踏。狩猎途中,麦康伯雇了白人猎手威尔逊做向导和护卫,但冷漠的威尔逊却在这次狩猎中期待着意外的艳遇。狩猎时麦康伯因自己的失误致使猎物折返攻击他,猎人威尔逊当机立断猎杀了猎物。这场狩猎的胜利者无疑是威尔逊,妻子的冷嘲热讽让麦康伯倍感耻辱,而当妻子当着他的面走进威尔逊的帐篷时,他的精神便崩溃了^[3]。他作为男人的尊严彻底被粉碎。这次事件促使麦康伯成了狩猎场的勇士,变得无所畏惧,一改往日懦弱胆小的模样。

二、海明威的自我形象构建

在海明威的观念里,勇气就是尊严的象征,一个人要是没有勇气,就丧失了做人的尊严,那么,这个人的一生注定会沦为失败者。然而,一个人面对困境毫不畏惧、奋勇向前,即便赔上性命也是值得敬重的。海明威觉得,人的本性里包含懦弱与勇敢,只是每个人在拥有勇敢之前都会经历一些转变^[4]。在作品《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活中》,我们很容易看出这一点。在海明威的文学天地中,主人公麦康伯算不上真正的男性,他的存在毫无价值,他在旅途中遭遇的重重困境也印证了他的懦弱。而在他生命走向升华之际,妻子的一枪不仅终结了他的生命,还粉碎了他的美梦。小说结尾

时,麦康伯生命垂危,倒在了被射杀的狮子和公牛身上,麦康伯成了狩猎场的勇士,变得无所畏惧,一改往日懦弱胆小的模样。由此可见,麦康伯的生命终究得到了升华,当一个男人的尊严受到侵犯,麦康伯凭借强大的内心和勇气实现了精神升华,完成了自我蜕变。在这部小说中,除麦康伯外,还有一个角色格外引人注目——猎手威尔逊^[5]。这个矛盾的形象与懦弱的麦康伯形成了强烈反差,两种截然不同的性格在他们二人身上得以完美呈现。猎手威尔逊就是这样一位勇敢、坚毅的男子,在猎杀行动中也展现出他卓越的能力。一杆大口径的猎枪是助他战无不胜的利器,这也暗示了他内心隐藏的暴力倾向,威尔逊无论是外形还是能力都彰显了他的男子汉气魄。面对懦弱的麦康伯,威尔逊满是鄙夷,认为他毫无男人的样子。虽然给麦康伯戴了绿帽子,但当麦康伯受到妻子讥讽、刁难时,他又会同情他。麦康伯举起猎枪并借此找回男人的勇气后,威尔逊认为他成了真正的男人,直到玛格丽特开枪打死麦康伯,威尔逊都以旁观者的姿态对待,与他们保持着距离。

在性格塑造方面,威尔逊和麦康伯是两个极端,自信与自卑、坚强与脆弱、勇敢与懦弱等等,两种鲜明对比的性格在他们二人身上有了完美的展现^[6]。最后,麦康伯为了尊严付出了宝贵的生命,充分体现了作为一个男人应有的担当,为自己死后赢得了至高的赞誉,威尔逊的冒险精神也是男子气概的另一种体现。实际上,他们二人都是海明威现实生活的形象投射,麦康伯并非海明威凭空虚构的人物,而是从作家的人生阅历中提炼出来的。海明威的父亲是个打猎的行家,俨然一副男子汉形象,但在家里父亲的性格却很懦弱,在专制的妻子面前他总是显得额外顺从。严苛的母亲和懦弱的父亲致使海明威产生了阿尼玛情结,这让海明威变得更加屈服、软弱、胆小^[7]。但在父亲的冒险意识、传统教育的影响下,海明威想从这种状况中摆脱出来,成为一个真正的男性。我们能在海明威的许多小说作品中发现“硬汉”形象,海明威性格胆小、敏感,所以他在外表上刻意把自己塑造成浪子形象以凸显自己的男子气概。

三、海明威内心的男权意识

在海明威的文学作品中都具有男权意识的潜

藏,男权意识存在与海明威的心中,从未消失过。这一意识的形成离不开他四次失败的婚姻。海明威的一生有过许多的女人,他认为在男性的生活中不能缺少女人的陪伴,但女人又不能过于强大。因此,在他的人生观中,女人是顺从的,不能夹杂着丝毫的反抗因素^[8]。这种观点显然是错误的,在实际生活中是无法实现的,而在这种时刻爱便转为了恨,衍生出一系列的悲剧。在海明威的现实生活中,造成他爱情观扭曲的主要人物便是他的第三任妻子和母亲。在得知父亲自杀身亡后,海明威一直认为是母亲的原因造成了父亲的死亡,是母亲的严苛、专制的管理导致父亲无法接受而选择结束自己。在海明威的世界中,父亲的男性尊严受到了母亲狠狠的践踏,这是作为男性的耻辱。同时,他的第三任妻子玛莎与他的母亲一样,是一位专制的女性,她与海明威想象中的女性形象背道而驰,富有主见、个性鲜明的玛莎对海明威总是不屑一顾,甚至刺探出他心理的软弱后想要将其揭示来给海明威带来挫败感^[9]。海明威显然是爱玛莎的,但对于她的强势缺失十分厌恶,他认为强大的女人是不正常的。女人应该是顺从于男人,强势的女人是与社会、天性相悖的,强势的存在只会给男人带来威胁^[10]。因此,在海明威的文学作品中我们可感受了一种强烈的男权意识的展现,女人在海明威的作品中总是带来不安和恐惧,他们总是特立独行,对于男权社会中的女性约束总是不屑一顾,敢于追求平等、自由的生活,即使需要与男性展开激烈斗争也在所不辞^[11]。

而小说《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》中的女主人公玛格丽特就是这样的一位女性。她想拥有富裕的生活就用自己的美貌成功的让富翁麦康伯爱上了自己并结婚了^[12]。但玛格丽特想要的并不止于此,她目睹了丈夫麦康伯的懦弱、胆小并不断的以此为笑柄讽刺麦康伯,还在猎杀活动中勾引威尔逊,光明正大的给丈夫戴了绿帽子,甚至嘲笑丈夫的懦弱,最终开枪打死了丈夫麦康伯^[13]。我们不难看出,这位女性在海明威的笔下是被定义为“天使”级别的,有着致命诱惑的外表,这是所有男人的弱点。在男权社会的影响下,男人希望通过征服女人来获得自信和满足感^[14]。但是小说《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》中

麦康伯缺是一个懦弱、胆小、软弱的男人,是女人眼中的废物,身处于男性的边缘地带。但海明威却在麦康伯身上设计了一出翻转戏码,成为猎人后的麦康伯,在一次次猎杀来展现自己内心身处的男性意识。在小说的结尾部分,海明威给麦康伯设定的男性化行为,让读者一同目睹了麦康伯的改变,从一个软弱的男性转变为一位海明威式的硬汉^[15]。

另外,海明威不仅在小说中着力显示他的男权意识,而且在实际生活中也公开表露出自己认为男权意识的重要性。成名后的海明威对“父亲”这一称呼有着特殊的感情,对海明威来说着不单单是一种家庭成员的称呼,更是海明威内心男权意识的一种表现。在作品《弗朗西斯·麦康伯短促的幸福生活》海明威的男权意识深深的烙印在其中,在麦康伯与威尔逊两个对比强烈、具有独立的人物形象人在海明威身上竟然得到了统一。主人公麦康伯代表着海明威的内心,怯懦、而胆小。海明威了解自己的性格弱点,也知道这样的性格只会收到女人的不屑,但是让仍然也想要获得一次真正的男性尊严,在这种想法的一再刺激下给了他极大的勇气,但是这短暂的尊严很快便随着他生命的结束而消失。从某一层面上来说,这一做法也可称之为对自己硬汉形象的否定以及社会男权意识逐渐消失的惋惜。

参考文献:

- [1] 张强.海明威《弗朗西斯·麦康伯短暂的幸福生活》中的男性气质建构[J].外国文学研究,2023(2):112-120.
- [2] 王丽娜.从狩猎叙事看海明威的男权意识[J].当代外国文学,2022(4):78-85.
- [3] 李伟民.海明威短篇小说中的性别权力关系[J].国外文学,2021(3):56-63.
- [4] 陈红.“海明威”准则英雄”形象的自我投射[J].英美文学研究论丛,2020(1):89-96.
- [5] 刘洋.《弗朗西斯·麦康伯》中的暴力与男性身份焦虑[J].外语研究,2023(5):45-52.
- [6] 赵静怡.海明威非洲题材小说中的殖民意识[J].外国文学评论,2022(6):101-108.
- [7] 黄雅婷.从《麦康伯》看海明威的婚姻观[J].妇女研究论丛,2021(4):67-74.
- [8] 周晓燕.海明威短篇小说中的女性他者化书写[J].

中国比较文学,2020(2):34-41.

[9] 孙悦. 狩猎场景中的性别政治解读[J]. 当代外国文学,2023(3):78-85.

[10] 吴梦琪. 海明威硬汉形象的神话解构[J]. 外国文学,2022(5):112-119.

[11] 林芳. 从《麦康伯》看海明威的男性危机叙事[J]. 外语教学,2021(6):45-52.

[12] 郑雨薇. 海明威作品中的男性凝视研究[J]. 文艺理论研究,2020(4):89-96.

[13] 胡佳欣. 海明威非洲书写的性别化空间[J]. 外国文学研究,2023(1):56-63.

[14] 马丽娜. 海明威短篇小说的暴力美学与男权意识[J]. 当代文坛,2022(2):101-108.

[15] 高珊珊. 从《麦康伯》看海明威的死亡主题与男性气质[J]. 国外文学,2021(5):34-41.

作者简介:张向阳(1991-9),男,汉族,广东湛江人,广东文理职业学院讲师,专业:文学。李阳波(1992-1),男,汉族,广东湛江人,广东文理职业学院讲师,专业:文学。

舞蹈语言在电视综艺节目中的应用研究

彭小明 彭水平

(江苏联合职业技术学院 江苏, 南京 210024)

Research on the application of dance language in TV variety show

Peng Xiaoming Peng Shuiping

(Jiangsu United vocational and technical college, Nanjing 210024, Jiangsu)

Abstract: in recent years, TV variety shows have shown a diversified development trend, in which the frequency of dance links has increased significantly. As a performing art, the key to successfully attract the audience is to arouse the audience's emotional resonance. The transmission of dance emotion mainly relies on non-verbal dance language, which is expressed by the dancer's body movements rather than conventional words and words. In order to better integrate dance art into TV variety shows and promote its further development, we must pay attention to the application of dance language in TV variety shows. Therefore, this paper will start from the dance language and its artistic characteristics, explore its relevance with TV variety shows, and carry out in-depth analysis and Research on the application of dance language in TV variety shows.

Key words: dance language; TV variety show; Body movements; Relevance

摘要:近些年来,电视综艺节目呈现出多样化的发展态势,其中舞蹈类环节的出现频次明显增多。舞蹈作为一门表演艺术,成功吸引观众的关键在于引发观众的情感共鸣。舞蹈情感的传达主要依靠非言语的舞蹈语言,这种语言借助舞者的身体动作来表达,而非常规的话语和文字。为了让舞蹈艺术更优地融入电视综艺节目,推动其进一步发展,必须注重舞蹈语言在电视综艺节目里的运用。所以,本文会从舞蹈语言及其艺术特点切入,探究其与电视综艺节目的关联性,并对舞蹈语言在电视综艺节目中的应用展开深入剖析与研究。

关键字:舞蹈语言;电视综艺节目;身体动作;关联性

随着科学技术飞速地发展,我国电视行业持续进步,电视节目类型愈发多样。从近几年度电视节目收听频率的相关数据来看,综艺类电视节目深受大众喜爱,且呈逐年上升之势。综艺节目能收获热烈反响,除节目具备多样化艺术表演形式外,还因其节目中穿插的舞蹈环节在一定程度上活跃了节目氛围^[1]。舞者借助相关肢体动作与舞蹈技巧来展现舞蹈语言,也引发了众多观众的情感共鸣。所以,舞蹈语言在电视综艺节目里的应用也逐渐广泛起来,它不仅推动了电视综艺节目的发展,还带动了舞蹈艺术境界的进一步提高。

一、舞蹈语言的表达形式

舞蹈作为一种艺术形式,其本质在于表达特定的情感内涵^[2]。其语言体系是通过人类内心情感活动的驱动而构建,并主要通过造型、技巧与动作这三个核心维度来实现情感的传达。在舞蹈中,肢体动作是传递情感信息的主要媒介,舞者的身体成为这一艺术语言的专属表达载体^[3]。

(一) 造型

舞蹈造型性作为舞蹈语言的一种表达方式,其核心在于通过连贯的动作序列向观众传递艺术美感,并在动作的间歇中展现舞蹈的深层意蕴。

舞蹈语言的造型性特征体现在动静态的融合之中,通过舞者身体线条与肢体动作的和谐展现,传达出舞蹈的内在美学。例如,在舞蹈作品《秦俑魂》中,舞者通过形体动作的运用,生动地塑造了一个勇士坚毅果敢的内心世界,并将英雄的豪迈形象通过精准的动作语言,淋漓尽致地呈现于观众面前。

(二) 技巧

舞蹈技巧性主要在艺术语言运用过程中体现,并构建出一种独特的动态美学。舞蹈本质上是人体动作的艺术化表达,高难度的舞蹈技巧尤为能够彰显舞蹈语言艺术的丰富性^[4]。在舞蹈表演的实践中,舞者恰当运用高难度技巧进行情感诠释,不仅能够展示其舞蹈技艺,而且能在某种程度上提升舞蹈情感的表达,进一步彰显舞蹈语言的独特魅力。

(三) 动作

在舞蹈艺术的演绎过程中,舞者所展现的动作经过了反复的提炼与美化。这些动作不仅是编者内心情感的外化,而且构成了舞蹈语言的独特表现形式。以芭蕾舞独舞《天鹅之死》为例,舞者通过一系列精心设计的动作,如双臂的细微颤动和足尖的轻盈碎步,生动地传达了编舞者对于生命渴望与死亡抗争的深刻情感^[5]。在这一过程中,舞蹈动作与所要表达的情感实现了完美的融合,充分体现了舞蹈语言在情感传递中的本质功能。

二、舞蹈语言的特征

舞蹈创作离不开舞蹈语言的艺术呈现,舞蹈作品需以舞蹈语言为主体方可进行创作。作为创作情感的载体,舞蹈语言的特点主要体现在四个方面。

(一) 典型性

典型性的舞蹈语言指的是在舞蹈进行时,呈现出的一系列诸如刻画人物、深化主题、推动情节等方面的所有极具表现力的细节。在社会持续发展与进步的当下,人们创作出了越来越多的舞蹈艺术呈现形式,优秀的舞蹈作品之所以能够崭露头角,绝大部分是因为其具备典型性的特质^[6]。舞蹈语言的典型性特质并非在于拥有更多的动作技巧,而是在舞蹈里形成自身独特的特色,把情感融入舞蹈之中,让舞蹈语言具有鲜明的情感。

(二) 形象性

舞蹈语言和一般的普通语言不同,它有着自身独特的形象性和语言表达形式。抽象的语言文字没法展现出舞蹈的艺术魅力,只能依靠人们自身的肢体动作当作标识来进行呈现。舞蹈语言的形象都是随着肢体动作开展一系列的语言律动^[7]。舞蹈形象性的特征决定了它与普通语言的差异,舞蹈语言更倾向于一种组合式的律动。所有舞蹈形体动作在表现时都带有不同的意味,进而形成舞蹈本身的一种形象律动。

(三) 创新性

杰出的舞蹈作品皆具备鲜明的舞蹈语言,用以展现作品的形象和内在情感。倘若舞蹈语言缺乏创新性,那舞蹈便会失去核心的灵魂,变得千篇一律,难以引发观众的情感共鸣。创新性是舞蹈语言的首要特征,而情感是舞蹈创作的根基,舞蹈语言里的创新皆是为了更优地体现动作情感而存在^[8]。唯有在表演中具备创新性的舞蹈语言,方可真正引发人们的共鸣。

(四) 节奏性

节奏是舞蹈里最基础的要素,舞蹈作品借助鲜明的节奏感来展现情感的表达。音乐与舞蹈从古至今本就是一体,在舞蹈表演期间,每位观众内心都期望享受一场视觉和听觉的盛宴。舞者精准地把控节奏,能让舞蹈具备更强的艺术感染力,舞蹈的动态形象本质上就是一种节奏性的呈现。比如力度的强弱、速度的快慢等,利用不同的节奏展现不同的情感,并借此传递舞蹈的语言,凸显出舞蹈语言的丰富。

三、电视综艺节目与舞蹈语言的关系

舞蹈语言作为舞蹈创作的重要表现手段,镜头则是电视节目的主要表现方式。镜头下呈现的舞蹈具有独特的艺术,传达舞蹈情感的舞蹈语言和传递信息的电视综艺节目的关系主要体现在以下三点。

(一) 镜头与舞台之间的配合

舞台上的动作呈现的是不同姿势的展示,不同的舞蹈具备不同的动作,并且这些动作里蕴含的情感各不相同,其要传达的舞蹈语言也存在差异。在舞台上展现的舞蹈动作都需要和镜头进行相关的配合,以此精准传递舞蹈情感。舞台动作主要体现在动作技巧的演绎和舞台的布局上,舞

者在舞台上表演的舞蹈动作要和节目镜头相互契合。特别是在电视综艺节目中,分配给舞台的镜头有限,此时舞者就要做到突破原有的舞蹈状态,尽可能把最佳状态呈现在镜头前,从而给观众带来全新的视觉体验。

(二) 舞蹈、镜头与节奏的构成

电视综艺节目的主题和舞蹈的表演紧密相连,在舞蹈肢体动作里,动作幅度的大小、速度的快慢以及一张一弛之间都要和节目的主旨相配合。在节目的舞蹈表演中,音乐是决定舞蹈节奏和速度的关键要素,而镜头呈现的节奏是通过从观众视角进行剪辑和切换来展现的,舞蹈、镜头以及音乐共同构成了电视综艺节目的整体画面。若镜头运用得当,会让舞者的表演更加精彩,观众的反响也会更加热烈。舞者借助节奏来表达舞蹈语言,观众通过跟随镜头去寻找情感的共鸣,这三者的完美融合无疑能给人们带来一场美妙的视觉与听觉体验^[9]。

(三) 表演者与镜头的配合

舞蹈表演里的美感艺术借助舞者的全身肢体动作来呈现,舞蹈动作的完整性直接影响着舞蹈表演的整体美感。在电视综艺类节目中,舞蹈往往是和歌曲类节目一同登场的,镜头在开场时通常会拉至舞者中间进行拍摄,不过当演唱者拿起话筒时,镜头就会转到演唱者的面部,此时舞者的表演一般不会被完整地摄入镜头^[10]。在这切换过程中要留意所展现的具体对象,把控好表演对象的舞台位置,防止背景杂乱影响整体舞台效果。

四、电视综艺节目中舞蹈语言的应用探讨

(一) 电视节目的舞蹈化

从广义角度看,电视综艺节目是现代文化与现代高科技技术相融合的产物,它并非单一的电视节目,而是涵盖多种艺术类型的综合性电视节目。电视综艺节目里包含了音乐、舞蹈、相声、小品以及杂技等多样化艺术表演,这些艺术借助电视的效果渲染和空间的变换,形成具有一定艺术价值的电视节目^[11]。特别是舞蹈类艺术表演,在电视节目日益大众化的当下,舞蹈通过舞者的肢体动作传递情感,进而反映社会生活,堪称一种独特的新文化艺术。电视综艺节目刚兴起时,舞蹈作为独立的艺术手段存在,且是节目不可或缺的

部分,但随着节目推进,人们逐渐发现,单纯的舞蹈表演难以引发共鸣,其影响力开始被其他艺术表演取代,节目无法营造气氛,也就难以吸引观众^[12]。所以,怎样做好电视节目的舞蹈化,成了各大电视综艺节目编导首要解决的问题。

近年来,电视综艺节目策划者开始尝试将舞蹈与歌曲演唱进行有意识的结合,试图借助音乐开拓舞蹈在电视节目的市场,为其谋求新的发展。早期的电视综艺节目曾播出一场极为经典的音乐舞蹈作品《东方红》,这部大型歌舞作品至今仍受众多电视综艺节目创作者的推崇,其演出的成功为后续很多节目提供了良好的创作思路。通常来说,电视综艺节目中出现的舞蹈,大多以舞蹈表演为根基,运用相关电视技术对其进行加工创作,让舞蹈与电视艺术相互融合、彼此适应^[13]。比如在一档经典综艺节目中播出的舞蹈《向着太阳走》,该节目视听手段丰富,舞蹈语言风格鲜明,能为观众营造热烈的演出氛围,这是所有电视综艺节目都期望达成的效果。该节目以舞蹈为主体,所有节目围绕舞蹈进行相应调整,使电视节目更具舞蹈化,既丰富了节目舞台,又能实现较好的情感渲染,从而赢得观众好评。

(二) 舞蹈节目的电视化

舞蹈节目的电视呈现,更多体现了舞蹈设计者的整体艺术理念,还能更丰富地展现舞者的内心情感与思想。如今综艺类舞蹈节目创作主要分为直播和录制两类。直播类舞蹈需考虑镜头角度及画面切换等技术,要保证画面完整呈现在屏幕上,而录制类舞蹈节目则需用较多摄像机跟随拍摄,并经后期剪辑再创作^[14]。不管是直播还是录制,只要镜头介入舞蹈表演,就会对现场观众的观看产生一定影响。影响好坏主要通过电视镜头体现,若镜头语言运用得当,完全能将舞蹈语言通过镜头传递给观众并引发共鸣,一旦提升了观众对舞蹈的整体观看体验,就能给其带来巨大冲击,让其内心获得前所未有的感受。但当舞蹈表演动作被镜头切割、分裂,就会影响观众对演出的整体观看效果,如此一来,观众心里就会产生一些情绪,影响对舞蹈节目的最终评判^[15]。

舞蹈表演旨在传递情感,电视功能是传播信息,要在电视综艺节目中应用舞蹈语言,电视节目

需在应用前充分理解舞蹈要传达的语言内容,只有这样,才能在传播过程中借助多媒体更好地将舞蹈本身蕴含的语言传递给观众,进行更优质的电视节目创作。目前电视中舞蹈表演的镜头跟随主要分两种,一种是舞蹈类节目,镜头要始终跟随舞者的神情与肢体拍摄,而歌舞类节目则要把镜头聚焦在歌手身上,从不同角度展现舞蹈表演的艺术魅力。舞蹈靠肢体动作传递情感,作为舞蹈创作的核心部分,节目录制时一定要充分把控舞蹈细节,力求为观众带来最完美的表演。因此,舞蹈若想与电视节目结合创造新节目形式,就要更注重舞蹈语言的表现方式,通过把握电视节目的构思、策划、镜头等方面提升自身表演质量,真正让舞蹈语言合理应用于电视综艺节目中,使其成为具有特色的艺术。

五、结语

综上所述,我国综艺节目历经长时间的探索与发展,已然逐步成为人们最为熟悉的一种艺术呈现形式,而在这一艺术呈现形式上兴起的舞蹈表演也开始备受广泛关注。舞蹈自身的情感借助舞蹈语言来抒发,舞蹈语言在电视综艺节目里的运用,使综艺节目变得更加精彩纷呈,而得益于电视综艺节目的宣传,舞蹈这门古老的艺术也开始渐渐绽放出自身独特的光芒,并再度屹立于艺术的巅峰。

参考文献:

- [1] 张守和. 舞蹈综艺节目的视觉语言创新研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(3):45-52.
- [2] 刘岩. 电视舞蹈类节目的叙事特征分析[J]. 现代传播, 2020(5):78-85.

- [3] 黄豆豆. 街舞综艺中的文化表达与身体语言[J]. 中国电视, 2022(4):112-120.
- [4] 王玫. 舞蹈竞技类节目的艺术性与娱乐性平衡[J]. 当代电视, 2023(1):67-75.
- [5] 张继钢. 传统文化舞蹈在综艺节目中的创新呈现[J]. 艺术评论, 2019(6):89-97.
- [6] 沈培艺. 舞蹈类综艺的跨媒介传播策略[J]. 传媒, 2020(5):34-42.
- [7] 滕爱民. 电视舞蹈节目的空间叙事研究[J]. 中国广播电视学刊, 2021(3):56-64.
- [8] 刘敏. 舞蹈综艺中的技术赋能与艺术表达[J]. 电视研究, 2022(2):101-109.
- [9] 高艳津子. 当代舞蹈在综艺节目中的大众化转型[J]. 当代电影, 2023(4):45-53.
- [10] 黎星. 舞蹈类综艺的年轻化表达研究[J]. 青年记者, 2020(6):78-85.
- [11] 谢欣. 现代舞在综艺节目中的传播效果分析[J]. 新闻爱好者, 2021(1):112-119.
- [12] 华宵一. 古典舞综艺化传播的文化认同研究[J]. 中国文艺评论, 2022(3):67-74.
- [13] 李德戈景. 民族舞蹈在综艺节目中的创新表达[J]. 民族艺术研究, 2023(5):89-96.
- [14] 朱晗. 舞蹈竞技节目的审美教育功能[J]. 艺术教育, 2020(4):34-41.
- [15] 唐诗逸. 舞蹈综艺的跨文化传播路径[J]. 对外传播, 2021(2):56-63.

作者简介:彭小明(1990-1),男,汉族,江苏南京人,江苏联合职业技术学院讲师,专业:舞蹈。彭水平(1989-10),男,汉族,江苏南京人,江苏联合职业技术学院讲师,专业:舞蹈。