

关于舞蹈艺术特性的美学思考

郭海峰

(中国歌剧舞剧院, 北京 100071)

摘要: 舞蹈艺术的诞生可追溯到原始社会, 发展至拥有完整表演体系和独特美学特性的现代艺术门类已经历了极为漫长的时光。若要深刻体会我国舞蹈艺术的特殊之美, 就要对舞蹈进行追根溯源。本文通过对我国舞蹈历史发展脉络的梳理, 以不同的维度视角解构舞蹈艺术的演变, 剖析舞蹈艺术的精神内涵, 思考我国舞蹈艺术的特性之美。

关键词: 舞蹈艺术 艺术特性 美学思考

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2023.09.118

舞蹈艺术是起源于人类本能, 出现于现实生活, 升华于思想文化同时又反映现实生活的表演艺术。舞蹈艺术伴随着时间的流淌从未停止发展, 融了和肢体动作、乐曲元素、美学元素等等众多内容。在循序渐进的发展之下演变成了现代舞蹈的相对完整的舞蹈美学体系。舞蹈艺术在这个发展进化的过程之中, “美”的元素一直是舞蹈艺术的灵魂。任何舞蹈的表演过程都是一个以不同的形式, 从不同的角度, 展现不同的美的过程, 现代舞蹈表演通过对动作技巧、音乐旋律、服饰道具等个性化合理化的编排来更完整地呈现这一点。由此可见, 时刻秉持“美”的理念在讨论或思考舞蹈艺术的过程中是非常必要的。围绕“美”的视角来看我国舞蹈的历史发展和特性演变, 得出对我国舞蹈艺术美学的思考^[1]。

一、我国舞蹈艺术的历史发展

(一) 舞蹈的起源

舞蹈是通过肢体的动作形态表达情感思想的艺术, 最初的出现起源于人类对自然环境的模仿, 进而在模仿的基础之上融入自我意识的表达。所谓舞蹈的意境, 最初就是在这个由“境”生“意”的过程中诞生的。相对于现代舞蹈的概念而言, 舞蹈最初的概念要比现代更广义更宏观一些。比如我国古代神医华佗自创的模仿动物的《五禽戏》, 就是还原了最初人类对自然界动物形态的模仿, 并且也可宏观归类为舞蹈的范围之中。我国汉语中有一个成语叫“手舞足蹈”, 描述的是双手舞动双脚跳动的样子, 形容人的情绪高兴到了极点。这个成语最早的出处是在《孟子》: “乐则生矣; 全则恶可已也。恶可已, 则不知足之蹈之, 手之舞之。”由此可见孟子认为舞蹈是由一种欢乐的情绪所催动的, 是难以控制的肢体本能行为, 也许正是因为这种情绪的使然才催发了舞蹈的诞生^[2]。

(二) 先秦舞蹈

早期的舞蹈有两个明显的特点, 一个是舞蹈的功能性突出, 通常是祭祀、庆丰等大型仪式活动的一部分。比如夏朝时期的《四夷舞》、商朝时期的《大濩》等等, 都是因祭祀而出现的。到周朝之后主张以礼治天下, 更是将舞蹈划为礼制度的一部分, 将舞蹈的功能性再一次强化。二个是当时的舞蹈并不是独立存在的, 而是将舞与乐融合在一起, 并没有单独的舞蹈的概念。在当时的典籍中记载舞蹈, 通常是用“乐”字笼统涵盖, 或者将“乐舞”两字并用成一词, 可见当时的舞蹈还没有被当作一个单独的艺术门类来看待^[3]。

(三) 汉唐舞蹈

舞蹈进入汉唐时期, 逐渐从功能性向娱乐性的方向转化, 具有了宴会娱乐表演的属性。也正因如此, 汉唐舞蹈的动作更加丰富优美、飘逸轻盈。这种发展虽然在很大程度上是取决于取悦王侯将相的政治推动力, 但从舞蹈的本身发展来看仍然是有着积极的促进意义的。此时的舞蹈风格也开始变得多样化, 融合了巫术祭祀、民间杂技等多领域的元素, 也让当时的舞蹈多了些许的烟火气息。

(四) 魏晋南北朝舞蹈

舞蹈进入南北朝时期出现了重大的发展变化。由于魏晋南北朝时期的时局动荡不安王朝更迭频繁, 这种时代的伤感也为当时的舞蹈赋予了一抹哀怨。比如当时盛行的清商乐, 就是以哀与悲为主要基调, 表达了一种渴望超越和超脱的思想内涵。不仅如此, 随着丝绸之路的交流与发展, 很多西域的乐舞元素传到中原, 与华夏乐舞相互融合, 让当时的舞蹈多了几分异域风情的神韵。而且也是从这个时代开始, 逐渐出现了宗教主题乐舞。比如当时的佛学思想盛行, 寺庙林立僧侣众多, 一些宣扬佛学佛法道

义的乐舞也在这种环境下应运而生。总而言之，在舞蹈发展的历史长河之中，魏晋南北朝时期为舞蹈增添了很多新元素，让舞蹈呈现出多样化多方向的发展态势^[4-5]。

（五）清朝舞蹈

舞蹈走进清朝时期，已经从宫廷娱乐逐渐走向了平民娱乐，但其存在形式并不是以往的乐舞形式，而是衍生为戏曲的形式。众多门类的戏曲在清朝时期得到了广泛的发展，这让舞蹈也逐渐向演绎的方向进化，最终以一种与曲艺相融合的姿态出现在历史的舞台。从舞蹈的独立性来看，这段时期的舞蹈并不具备以一种独立的姿态发展。但从艺术美学的角度来看，舞蹈之美并没有在这里停滞不前，反而是随着戏曲的发展而以戏的身份越发繁荣。

（六）近代舞蹈

到了近代时期，戏曲盛极一时，最具代表性的京剧“四大花旦”引领着戏曲走向了新的发展高度。舞与戏的概念性区分也变得越来越模糊。另一方面，西方舞蹈的融入与冲击对当时的舞蹈产生了重大且长远的影响。芭蕾舞、现代舞等舞蹈形式的出现与融合，让当时的舞蹈呈现出更加繁杂的状态，让舞蹈的发展特点更加难以被界定和概括。

（七）现代舞蹈

随着时代的发展和进步，随着我国更加开放包容地走向世界，随着舞蹈艺术的繁荣化与普及化，现代舞蹈艺术包罗万象，呈现出百花齐放各领千秋的美好态势。舞蹈艺术的美学研究体系也逐步完善健全，足够我们以一个更加开阔更加系统的视角去了解舞蹈的特性美学。复刻古典的传统舞蹈、各具特色的民族舞蹈、社会风俗的民间舞蹈、融合发展的现代舞蹈等等，众多的舞蹈门类和发展方向，让舞蹈的发展未来可期，让舞蹈的特性之美大放异彩^[6]。

二、舞蹈之美在发展中的演变

从我国历史朝代更替的时间线发展来看，舞蹈在历史的长河中经历了漫长的演变过程，呈现出不同的美学特点，这种演变可以从功能、门类、技巧、内涵四个维度进行归纳概括。

（一）舞蹈功能的演变

对于舞蹈的功能性作用，从最早的情绪所致表达快乐的自发行行为，到对自然界的模仿体会，到为祭祀活动庆典活动而服务，到宫廷宴会娱乐项目，再到平民化的泛娱乐活动。舞蹈功能性的演变过程处处体现出我国历史时代的形态特点。其中按照功能的服务对象来划分，又可分为仪式性和娱乐性两种。仪式性主要基于古代礼法和政治需求的服务，在此类活动中舞蹈处于辅助位置，并不具有独立存在的属性；娱乐性主要基于人类自身对于美的追求和需

求，是视觉美与情感美双重融合的体现。

（二）舞蹈门类的演变

我国早期的舞蹈并没有单独的门类，只是按照功能性的特点根据不同的应用场景划分粗线条的门类。比如祭祀舞、庆丰舞、法事舞、战舞等等。而当舞蹈具备娱乐属性之后，门类的划分才逐渐明朗，划分的主要标准有以舞蹈的动作技巧特点划分的，比如汉唐时期的柔舞、健舞等等。也有按照舞蹈的地域特点划分的，比如南北朝的胡舞。到如今还有按照年代划分的比如现代舞，按照风土划分的各民族舞等等。可见舞蹈门类的划分标准并不拘泥于一种，但沿着发展的时间线条来看，舞蹈门类无疑是从单一化走向了多元化，门类的丰富标志着舞蹈发展的繁荣之路，同时也呈现出舞蹈美学的丰富之路^[7]。

（三）舞蹈技巧的演变

舞蹈的表现形式是基于肢体动作的技巧，舞蹈技巧从最初依靠本能驱动的兴趣而舞，到特定的动作特定的风格，再到融入功能性属性和文化需求的概念，最后到融合不同地域乃至国外舞蹈的动作元素，演变成了如今的包罗万象数不胜数的舞蹈技巧。由此可见，舞蹈技巧的演变过程是一种从无序化到程式化的过程。但随着现代社会舞蹈动作的创新和舞蹈技巧的丰富，未来的舞蹈技巧发展趋势很可能会是一个从程式化回归无序化的过程。这并不意味着舞蹈即将失去它在动作技巧方面的美感，反而是保留神韵而不拘泥于动作技巧的伟大跨越，这将让舞蹈的技巧性美感升华到“大巧不工”“无招胜有招”的另一种美学高度。

（四）舞蹈内涵的演变

舞蹈所表达的内涵从最初的正向情感的单纯表达，经历了玄学文化的融入，政治文化的融入，文学文化的融入，宗教文化的融入，异域文化的融入，民俗文化的融入等等，这种文化相融对舞蹈内涵演变的影响相当复杂，用当今学科研究的角度去划分并且归纳不仅繁琐而且难以清晰界定，而且即便能以某种标准界定，这种做法也并不具备太大的研究意义。若是要体会舞蹈内涵的美妙，换一个角度去感受就可以化繁为简。舞蹈内涵变幻莫测的演变之路正体现了舞蹈艺术的原始本质，那就是舞蹈是为表达而服务的，或者说舞蹈是人类表达的一种工具。至于其表达了什么样的情感或者内涵，这并不是舞蹈本身需要关注的问题，而是取决于表达者想要表达的内容。舞蹈的内涵与历史学、文化学、社会人文学等等是分不开的，舞蹈就像一个透明的玻璃杯，它只是一个承载液体的容器，颜色为何取决于杯中液体的颜色，与玻璃杯本身并无关系。也正因如此，舞蹈在历史的长河中才能源远流长，这也正是舞

蹈内涵之美的所在，一种形而上的抽象之美。

三、现代舞蹈的美学特征

(一) 对舞蹈艺术历史文化的弘扬

从舞蹈发展的历史和特性的演变来看，我国现代舞蹈特征是极其鲜明的。舞蹈发展至今已经不单单是一门艺术，更是我们生活的缩影，舞蹈走进生活让舞蹈的生命力更加的旺盛，越发展现出时间上空间上的社会风俗习惯，并且致力于还原并传承古代流传至今的舞蹈艺术，可谓是对舞蹈界的考古。比如诗仙李白诗中提及的“李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。”南宋画家马远的《踏歌图》，看似为山水画，实际却是民俗画，上半部分描绘了仙灵景色，下半部分绘画了当时首都临安城郊区的农家踏歌欢愉的场景。可见踏歌是一种古代乐舞的形式，而通过当代艺术家和学者的研究发现，我国少数民族地区仍然保留着踏歌的形式，这对弘扬舞蹈艺术的历史文化价值有着重要意义。

(二) 与多种艺术的融合之美

我国古代历史上，舞蹈是以乐舞一体的形式出现的，然而随着舞蹈的逐渐发展，随着肢体语言的表达功能不断强化，让舞蹈渐渐地具备了与“乐”剥离形成独立艺术门类的条件。在新媒体蓬勃发展的今天，舞蹈已经发展成为让每个人都可以自由表达的新型艺术娱乐形态，这也在很大程度上促进了舞蹈与其他艺术表现形式的相互融合。比如在春晚上出现过的起舞作画的节目形式，将舞蹈和绘画二者结合，呈现出的演出效果令观众耳目一新印象深刻，形成了另一种美的展现；比如当下在年轻人中非常流行的跳绳舞，是将体育运动与舞蹈相互融合，在短时间内铺遍了全国各地的业余活动领域，呈现出一种新兴的运动美；再比如全民健身运动的广场舞，网络上的各种健身舞等等，舞蹈正在以大融合的形式填满着人们的生活，为艺术与生活之间架起了美学的桥梁^[8]。

四、关于舞蹈艺术美学的哲思

讨论美学首先要讨论美学的起源。美学一词最早来源于希腊语，原意是“对感官的感受”。之后由德国哲学家在《美学》一书中首次使用，从此美学作为一门独立的学科而诞生。

美学作为一门学科，有着科学化、体系化、理论化的特点。但从美学的起源来看，它有着极其明显的抽象性，是脱离于物质世界的形而上的概念性存在，其发源于古希腊的哲学思想。因此，在研究探讨舞蹈艺术美学的时候，单从舞蹈的发展历史、舞蹈的形式和内涵的演变过程等等唯物的角度考虑是片面的，舞蹈美学的核心部分在于舞蹈之美的哲学思想。

虽然我们把我国舞蹈按照时间、形式、技巧、功用等

等标准划分了许多门类，但其实我国舞蹈美学的核心从诞生至今就从未发生过演化，以后也不会发生演化。纵观舞蹈发展史，舞蹈的韵律变化都可以归为两面，动静结合、刚柔并济，或强健或飘逸，或舒缓或轻快；舞蹈表达的内容也可以归为两种，或服务于外部活动进行特定内容的表达，或激发于内部情感进行自我内心的表达；舞蹈的艺术机理也可归为两面，即意与境、内与外，境是外部的时空环境，意是内部的情绪思想，由内生意，由外生境，由内到外是表达的过程，由外到内是体会的过程，表与里融为一体，内与外互为转化，这就是舞蹈艺术追求的所谓意境。由此可见，这种种的两面都可从不同维度定位舞蹈美学，而在这种种的两面互相作用和转化的过程当中，又衍生出种类众多的归类依据和门类。归之不尽，这正是我国文化中道家哲学中三生万物的思想。因此，舞蹈美学的方向要避免由一到三的无尽方向，那是本末倒置之相，要以万相归一的方向和角度来欣赏舞蹈之美，如此才能深刻体会到舞蹈美学中蕴含的哲思。

五、结语

美是艺术的精髓，同样也是舞蹈艺术的精髓。舞蹈这门古老的艺术激发于人类的本能，经历了漫长的历史长河之后仍然经久不衰。舞蹈在从古至今的不同时代中虽然都呈现出不同的特性，但却始终围绕着美的内核从未走远。借古看今，我们对于我国舞蹈艺术未来的走向与特性的拓展充满希望，舞蹈艺术的发展必然走在追求美的路上。

参考文献

- [1]李济溟.《礼记·乐记》舞蹈美学思想研究[D].北京舞蹈学院,2022.
- [2]何华铭.论现代舞蹈艺术的美学融合与时代特征[J].艺术教育,2022(05):101-104.
- [3]杨思思.中国舞蹈的美学特征思考[J].当代音乐,2022(02):157-159.
- [4]刘丹.探讨新时期舞蹈艺术的美学特征[J].明日风尚,2021(19):32-34.
- [5]王晓彤.“力的幻象”——符号学美学视角下的舞蹈艺术[J].四川戏剧,2021(08):112-114.
- [6]张爽.网络信息时代舞蹈艺术语言的表现研究——评《中国舞蹈美学》[J].人民长江,2021,52(07):237.
- [7]游笛.现代舞蹈艺术中独有的美学特征[J].艺术品鉴,2021(20):119-120.
- [8]徐双双.从文艺战士到舞学宗师[D].东北师范大学,2019.