

书法与舞蹈艺术美感的共通性

韦蓓蓓

星海音乐学院舞蹈学院 广东广州 510000

摘要：书法是中华民族传承千年的传统艺术形式之一，拥有十分深厚的文化底蕴。书法艺术与舞蹈艺术之间具有一定的联系，两者具有一定的相通性。在书法作品的审美特点中，在舞蹈审美中也有一定的体现。本文围绕书法与舞蹈之间的艺术表现形式进行探讨，对两者之间的共通性进行分析研究，进而对两门艺术种类的互通之处进行总结。

关键词：艺术；书法；舞蹈

一、书法和舞蹈的艺术表现形式

（一）书法艺术的表现形式

书法艺术具体值得是汉字的书写艺术。在书写中书法家会通过笔墨、章法和结构等对书法进行塑造，进而形成不同的艺术造型。书法是立足于汉字的基础上，在长期的发展中，被视为无言的诗、无声的乐。相比其它艺术形式而言，期间多有互通的审美特点。在书法的艺术的表现新式当中，书法家主要通过不同的线条语言，通过抽象的表述方式，组合成不同的字体结构。在书法的表现技法方面，可突破的形式有很多。如笔墨的浓度、线条的空间结构以及粗细等都会对书法造型产生直接的改变。因此在书法造型中，一个人的书法中经常会从侧面表现出这个人的性情和精神面貌。书法创作者在创作中会结合自己的思想感情，将自己自己的精神气质与字体机构相融合，形成个人独特的字体机构，展现出独有的个人特色。“字如其人”正是书法作品中个人品行和精神气质的具体表现。被誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》中，全篇共有 324 字，并且作品中笔势纵横、起伏多变。整个作品的连续性和节奏型极强，并且布局协调，文笔苍劲有力。这副作品也是王羲之的著名作品。在《兰亭集序》这部书法著作中。其成功之处不仅局限于布局章法，更是书法家个人的人格与艺术修养的表现。在《兰亭集序》中，透过字体的气韵与性情，可以一窥书法大家王羲之的人格与修养。亦如后人对此的评价“晋人风神潇洒，不滞于物。”在中国的古典艺术当中，中国书法已经成为被全世界认可的一种艺术形式，这种由汉字书写而成的特殊文化意识，是其他文字形式无法媲美的^[1]。

（二）舞蹈艺术的表现形式

舞蹈是人类历史上最古老的艺术，其历史可以追溯到数千年之久。在原始部落文明中，舞蹈是巫术礼仪的一种，同时也是部落的歌舞活动。在马家窑出土的文物中，有一部陶艺作品名为《舞蹈纹彩陶盆》，在这部作品上记录了五千年前人类歌舞活动的场景，足以见这一活动的历史悠久。歌舞活动是人们对肢体动作等进行提炼后，形成的一种特殊的艺术表现形势。舞蹈属于一种视

觉艺术，是在特定的时间和空间进行展示的艺术，与此同时这也是视觉与听觉相融合的一种艺术形式。舞蹈艺术同样也是一种表情意识，在舞蹈中十分注重情感的体现。在一部舞蹈作品当中，情节、情感以及趣味都需要通过人体动作进行编排，进而构成舞蹈语汇表现出来。正是由于这一特殊的性质，在舞蹈表演中对表演者的动作要求格外重要。如在杨丽萍演绎的《雀之灵》中，这是一部具有鲜明民族文化特点的作品。杨丽萍的表演展现出了独特的民族特色，并且整个表演中展现出了时代的特点。通过舞蹈的方式，借助动作语言在表达情感的同时也展现了个人风韵。对于舞蹈者而言，每个舞者的个人经历不同，因此思想感情以及思维逻辑也有很大的差异。通过生活汲取的舞蹈创作灵感，这是杨丽萍的舞蹈表演经久不衰的主要原因。当人们的情感难以通过言语甚至歌声表达时，人们的肢体就会不自觉的动起来，通过动作的方式来表述自己的情感。舞蹈是人们努力的表现自己的方式之一，相比其它的艺术形式而言，舞蹈的感染力更充足。身、心、意三者的结合，充分的诠释了舞蹈这一艺术形式的生命力^[2]。

二、书法与舞蹈艺术美感的共通性

（一）节奏性共通

在所有的艺术作品表现中，都必然存在着节奏的特点。自然界因为存在规律的节奏变化，因此才会呈现出丰富多彩的特点。节奏在时间、空间中存在，并且不断呈现出无规律或有规律的特点。对于每个人而言，都有自己的生活和生理节奏。在生理节奏中，如呼吸、脉搏等。在处于安逸状态下，人的生理节奏就会处于平缓的状态。如果在激动急躁或者剧烈运动的状态下，生理节奏就会变得急促。与之相反，如果生理节奏被打乱，往往人就会出现情绪波动。

在艺术作品当中，也多有类似的节奏变化。作品个人的感觉会随着作品自身的节奏变化而发生变化。中国书法艺术是一种被节奏化的自然，透过书法作品，表达出了一种对生命形象的思考，是一种反应了生命的艺术。这是中国书法与其它民族文字之间出现差异的根本原因。中国书法已经告别的符号的阶段，已经逐渐

成为艺术美的表达,变成了民族美感表达的一种工具,这是如今中国书法的一个重要特点^[3]。

相比起舞蹈和音乐等艺术作品而言,书法作品是静止的,因此导致书法的节奏与音乐舞蹈等有一定的差异。书法展现出的是静止状态下的运动,这是书法节奏与其它艺术节奏之间的区别所在。书法艺术是通过文字的结构和章法的方式体现出来的。在书法的结构中,主要含有对篇幅的构造和字体架构。在整篇文章的结构布置中,书法家要做出方方面面的思考构思,才能让文章内容相互协调,让全篇字体在对立中实现统一。在书法作品的全篇布局当中,也被称为章法。这不仅涉及到字体大小、轻重、电线的布置等,与节奏感和生运等也有直接的关联。章法优秀的作品,才能带给人磅礴大气的感受。因为不同的书法作品都有自身独特的结构和章法,因此书法作品呈现的艺术风格也具有多样化的特点。但无论是何种风格或书体的作品,其本质上都是相通的,书法作品遵循的都是平衡和比例的基本原则。

舞蹈艺术和音乐之间相辅相成,舞蹈的节奏很多都是随着音乐节拍进行舞动的。在舞蹈艺术中,节奏是链接舞蹈动作的核心枢纽。舞蹈这种艺术形式具有极强的表现形式,并且在舞蹈作品中,舞者的个人姿态、造型以及表情等,都要根据音乐的节奏有序的变化,或安逸平静,或忧伤浪漫。在情节的表现中,舞蹈是通过规律性的节奏来表达思想与情感。在激动愤怒和焦躁等情绪的表达中,舞蹈通过湍急的情节节奏进行表达。在对平静舒缓的情绪进行表达时,是通过轻缓的节奏来表达。在书法作品当中,也可以寻找到类似的表达方式。书法中的线条、墨点等可以充分的体现出作品的节奏感,通过章法布局等表现出思想与情感。在书法作品中,书法家运笔的力量和速度会随着节奏发生变化,正如同舞蹈艺术中,舞者的心情会随着节奏发生改变。书法作为一种无声的作品,深沉的表达着作者内心深层次的力量,为观赏者带来撼动人心的联想和感受^[4]。

(二) 旋律美共通

在书法作品当中,书法家通过笔画组合以及笔墨运用的方式,展现出整幅作品跌宕起伏的书写字体。在书法家通过毛笔书写时,在持笔时采用的力度和角度,以及在运笔的轻重缓急,笔锋的逆顺和墨色的浓淡等,都是书法艺术中韵律的表现方式。在书法中蕴含着我们整个民族文化中传统的美学思想。书法作品如同身体一般,通过笔墨线条构造出了鲜活的生命特点。通过其中点、线、笔、画的不同表现方式,创造出了中国书法独有的韵律美。书法是一种造型艺术,在创造中更加强调“以形写神”“神形兼备”。在一幅书法作品当中,令其有“性格”才能展现出作品独有的生命力。怀素的《自叙帖》中,整幅作品的运笔上下起伏,蕴含着深厚的节奏韵律美。

在舞蹈作品中,这是一种抒情的艺术。舞蹈通过其独有的旋

律来表达自身的情感,通过旋律来展现情绪变化,旋律是舞蹈重要的审美要素。通过改变旋律的方式来表达情感,这是舞蹈中最直接的表达手段。热烈欢快亦或是清新幽静都有对应的舞蹈旋律。例如在型舞台剧《丝路花雨》中,舞者随着节奏进行变化舞动,通过节奏的方式,展现出了舞蹈情节以及舞蹈中蕴含的情感。在所有的艺术语言中,都是反映作者的思想情感,因此在书法和舞蹈的旋律中,其内在的表现都是对艺术表情进行表达的方式^[5]。

(三) 情感表现相通

感情这个品质是保证笔调可以打动人心的基础。在人的心理活动形式中,喜、怒、哀、乐等都可以称之为情感,这是人们在面对客观事物时,体现出来的一种心理反应。在所有的艺术创作当中,都蕴含着情感,这是艺术作品当中的灵魂所在。对于优秀的艺术作品而言,其中往往蕴含着极其深刻的情感与思想。例如唐代书法家颜真卿的《祭侄文稿》中,这篇文稿是在颜真卿极度悲愤状态下创作的,因此整篇作品的用笔洒脱灵活,并且整篇作品一气呵成。在这篇作品的字里行间中,无不透露着痛彻心扉的悲愤之情。《祭侄文稿》展现出了十分鲜明的个性,并且具有浓厚的情感色彩,能轻易的调动欣赏者的情绪,这是书法艺术中的典范之作。

在艺术的创作中,表达情感是其中基础的功能。对于舞者而言,通过舞蹈内在的本质,以及舞蹈特殊的表现手法来赋予舞蹈抒情性。舞蹈作为一种表现性艺术,在情感抒发方面有独特的魅力。通过肢体动作,能带给人强烈的视觉效果和听觉效果,在情感上给人最直接的体验。在舞蹈经典的作品中,《天鹅湖》是一个为人熟知的芭蕾舞剧作品。这不作品取材于中世纪的民间童话,在整部童话剧中,爱情最终战胜了邪恶,公主成功获得了新生,并且顺利的和王子成为了幸福的伴侣。在这部舞蹈中,舞者通过扮演白天鹅自由器物,这是剧情和幸福感情的一种表达,而其中的真挚是征服各国观众的根本。

三、结束语

总而言之,艺术无国界,各国艺术家在创作中都倾尽全力的表达真、善、美的情感,这是人们对艺术作品的执着追求。因此在艺术作品中,存在真挚的情感,必定能打动人心,引起共鸣。

参考文献

- [1] 史倩玉. 书法与舞蹈的艺术共通和审美结合的探究 [D]. 上海体育学院, 2020.
- [2] 袁莉. 浅析中国书法与中国舞蹈的审美共通性 [J]. 艺术科技, 2018, 31(03): 119.
- [3] 潘栩. 舞蹈艺术与汉字书法艺术在汉语国际推广中的运用 [D]. 湖南师范大学, 2017.
- [4] 原以婧. 行草书与舞蹈的共通性研究 [D]. 华东师范大学, 2013.