艺术和谐与人的全面发展

——评青年舞蹈编导吕梓民的舞蹈作品

陶惠慧[[1]](#footnote-1)

内容提要：艺术对于人的全面发展有着积极的促进作用，人的全面发展是艺术和谐的现实呼唤，艺术和谐的现实需求就是因为人的全面发展。社会需要和谐，艺术也需要和谐。虽然二者都已是古老的命题，但从来没有像今天一样更引起世人的关注。它所关注的焦点在于如何尊重人，满足人，扬升的归宿在于如何发展人。那么随着舞蹈艺术的发展，其在多元的社会文化生活中起到了越来越重要的作用。本文以青年舞蹈编导吕梓民的舞蹈作品为例，对其作品在如何体现永恒的人文关怀和人性支撑方面进行探讨与阐析，来充分说明艺术和谐与人的全面发展之间的关系及作用，这也充分说明舞蹈的社会意义是显而易见的。

关键词：艺术和谐；全面发展；舞蹈作品；社会意义

Art harmony and human's all-round development

——On Lu Zimin's dance works

Abstract: art plays a positive role in promoting the all-round development of human beings. The all-round development of human beings is the realistic call of art harmony. The realistic demand of art harmony is the all-round development of human beings. Society needs harmony, so does art. Although both of them are ancient propositions, they have never attracted more attention than today. It focuses on how to respect, satisfy and promote people. With the development of dance art, it plays an increasingly important role in the diversified social and cultural life. This paper takes the dance works of Lu Zimin, a young choreographer, as an example to discuss and analyze how his works embody eternal humanistic care and human nature support, so as to fully explain the relationship and role between art harmony and human's all-round development, which also fully illustrates the social significance of dance.

Key words: Art harmony; overall development; dance works; social significance

1. **艺术和谐与人的全面发展的理论及实践意义**

从某种意义上来说，人的全面发展与和谐是统一的。无论从哪方面来说，我们需要解决的终极问题无非就是人本身的问题，人与人之间的关系的问题。艺术作为人全面发展的一个重要组成部分，起着至关重要的作用。艺术和谐作为人全面发展的文化支撑，对促进人的全面发展起到了积极的促进作用。其理论意义是人文的关怀和人性的支撑，实践意义是直面现实各种利益纠纷后的人文关怀的淡漠和人性支撑失落后的尴尬和无奈。

二、艺术和谐与人的全面发展在吕梓民舞蹈作品中的具体体现

中国自诞生以来，孕育了的数千年的文化，亦或是现当代的优秀文化，无疑都是我们这个社会长久以来的历史积淀，都是美好与真挚的统一体。更加是一种有秩序的和谐的，同时促进人们人格完善的综合体。所以人们通过在观看与感受这些优秀的文艺作品的同时，不仅仅是开拓了眼界，提升了审美能力与文化修养，与此同时，它还使得人的心灵得到净化，使人更加平和与淡然，使人在健康和谐的文化氛围中得以提升，从而有助于促进人的全面发展。吕梓民编创的舞蹈作品都较为写实，大部分作品都是结合当下的时事热点问题，或者是生活中所司空见惯的最朴实的小事与最真切的情感。经过创作，打磨，然后展现在大众的视野之下。

1.艺术是人的审美情感的集中体现

德国浪漫派画家德拉克洛瓦认为“人即使练习作画，情感的表达也是第一位的，艺术是情感的艺术。”吕梓民所创编的国标舞作品《浮生若梦》则能够充分体现出艺术是人的审美情感的集中体现。曾有人说过，国标舞作品应一改往前的创作风格，不能够总是将创作题材停留在爱情的角度。可是国标舞本就是两性的舞蹈，并且爱情对于任何形式的艺术创作来说都是一个永恒的主题，在作品《浮生若梦》中，编导将这种朦朦胧胧，若即若离的爱情发挥到淋漓尽致，如烟雾般缭绕，也是融入到了骨血里的情意绵绵。编导将如此扑朔迷离的情感通过舞蹈作品的形式展现在大众眼中。“我等候你，我望着户外的昏黄，如同望着将来。我的新震盲了我的听，你怎么还不来？”舞蹈的开端便引用了一代才子徐志摩的散文《我等候你》，以旁白作为开端。为什么要选择徐志摩？为什么要选择徐志摩的散文《我等候你》？在这里的运用就极为巧妙，首先给观众以强烈的认同感与共鸣，这已不仅仅是编导自身的情感体验，而是观众与编导及演员的共同的审美体验。徐志摩有与生俱来的浪漫情怀，早已融入到了他的血液与他的诗中，更加融入到了他的浪漫的爱情中去。他的爱情如同他的文学作品一般精彩，他的才情尽皆来自于他的每一段浪漫的爱情故事。编导便是通过这一巧妙手法，于演员于观众都达成了强烈的认同与共鸣。第二点，编导选用丝巾作为道具其实并不新鲜，丝巾在众多舞蹈作品中都有出现，但丝巾在作品《浮生若梦》中的运用便如此生动。时而飘渺，时而紧握，遮住‘我’的眼，却也遮不住那缭绕在你我心间的梦。它时而出现，时而消失，将你的记忆随纱巾在风中飘荡，让你触手可及，让你无可奈何。

2.艺术能促使人们对生存意义和价值的思考

任何优秀的艺术作品，都必然具有深刻地思想内涵和完美的艺术形式。鲁迅先生说过：“画家所画的，雕塑家所雕塑的，表面上是一张画，一个雕塑，其实是他思想和人格的表现。”所以，艺术是用诉诸情感的方法来表达思想，同时又用思想来表达情感。所以我们能够清楚的认识到，真正的艺术是艺术家通过自己的作品，借以抒发情感，来表达对人类生存意义和价值的终极关怀。编导又对舞蹈艺术怀有自身的理解与认知，更有对这门艺术真理的探究与把握。作品《我赢了我自己》讲述了一名训练场中屡屡受挫的拳击少女通过不懈努力，顽强拼搏，挑战自我，从而走向人生的赛场，赢得了自我的故事。舞台上，女舞者握紧的拳头，从零落的头发与淤青的皮肤之下还是能够看到一双充满期待与坚毅的眼神。当拳击与舞蹈元素相结合，让我们看到了一种不同的美，充满力量的美。时进时退，当身体失去重心跌倒在地面上，依旧能够凭借着对赛场的热情勇敢站起来。国标舞作品《老有所依》讲述的是青年志愿者去探望年老体弱，无人赡养的老人，使老人想起自己因当兵而牺牲的儿子，悲痛不已。向观众展现了老人对儿子浓浓的思念之情，后又因为志愿者的热心让老人感到无比的欣慰和温暖，最后圆满结尾。在国标舞作品的创作者中选择这种以讲述故事的方式的题材并不少见，但是能够把这种最为平凡最为真挚的情感表现的格外突出与到位的实为少见。该作品以不仅仅停留在讲述故事，表现演员的技术技巧，而是通过所有的这些来歌颂的是一种大爱。对青年志愿者的热心的赞扬，以及通过作品来表达与呼唤人们对孤寡老人的关注，这种关注已然超过了一般作品的高度，宣扬的是一种大爱。这才是真正的通过作品来展现终极的人文关怀和人性支撑。编导通过作品表达对人本真人性的思考，实现了普遍的人道精神追求。看似普遍的人物形象却蕴含了编导对人世客观存在现象以及世间遭遇的真实写照。表达出编导对人性深刻的认识和人性的深层拷问。

3.艺术能促进人格精神、人生价值的超越

众所周知，无论是哪一种艺术形式都具有很强的个性化特征，并且艺术作品都是创作者情感的表达依托。创作者将艺术作品视为自身情感体验和精神审视的过程。所以，当创作者在创作时，创作主体便成为客体，即对象。而创作者的情感、情绪、认知、状态、思想，都成为了创作者研究和拷问的对象与内容。正是在这样的自我审视与自我剖析中，人们才能做到对自身的认知和改造，由精神和失衡与失谐不断走向新的平衡与和谐，在人格精神，人生价值追求等方面实现更高的超越。在综艺节目舞蹈风暴中，吕梓民为舞者彭捷编创的当代舞作品《安吉利诺》灵感则来源于自己在意大利街头的一个感受与畅想。舞蹈作品《安吉利诺》其实是意大利语“小天使”的意思，该作品所表达的是编导对遇见美好生活，遇见咖啡与阳光，每天与艺术为伴的美好期望。国标舞作品《胡同印象》展现的是古老街巷的胡同文化。编导利用京剧唱腔的配乐方式，结合拉丁舞的五支不同的舞蹈元素，借鉴了些许古典舞的动作，从而将老北京街巷的胡同文化展现在大众视野下。从作品中我们可以看到演员们展现的从年轻至年老，年老至年轻之间轻松地转换，这就需要考量的是编导以及演员对自身的情感体验和精神审视。在作品中，演员们处于不同的年龄状态，人生轨迹，在作品中的转换实际上也来自于对生活的探寻与拷问。通过不断的发现与尝试才能够将这种转换所表达的情感放大至观众眼前，让观众能够感受与感知。

三、结语

社会需要和谐，艺术也需要和谐。艺术和谐为促进人的全面发展提供了必要的文化支撑。无论是在熏陶人，教化人与改造人方面都提供了正确的世界观及方法论的启迪与帮助作用。舞蹈作品创作应坚守将人文的关怀与人性的支撑永远放在首要的位置上，应把握和谐社会建设的时代动脉，为促进人的全面发展以及建设和谐社会提供良好的文化条件。

参考文献：

1. 王海珍.艺术在构建和谐社会中的作用【J】.大众文艺.2009（23）
2. 刘晓宁，王通.古代文人画艺术精神对当代和谐社会文化构建的影响【J】，沧州师范学院学报，2017（4）：19
3. 郭声健，喻娟.论艺术教育在构建和谐社会中的独特作用【J】.当代教育论坛.2006

1. 安徽工程大学 体育学院 241000

   作者简介：陶惠慧 女 1993-02-05硕士 助教 安徽工程大学 体育学院 18818264498 15956395733@163.com 《舞蹈创作中的情感与形式——谈国标舞作品《花园》的创作》发表于北京师范大学《国际创意舞蹈论文集》 [↑](#footnote-ref-1)