

现代中国舞蹈在绘画中的体现及运用

刘颖

白俄罗斯国立文化艺术大学, 白俄罗斯·明斯克 220000

【摘要】为了探究中国舞蹈在绘画中的体现及运用,文章从舞蹈元素在人物画、山水画、工笔画中的体现切入,阐述了中国舞蹈在绘画构图、线条韵律、色彩运用、意境营造等方面的具体运用。文章指出,中国舞蹈发展至今,有着其独特的艺术魅力,同时为绘画创作提供了丰富的灵感来源和创新路径。将舞蹈元素与绘画艺术相结合,能够拓展绘画题材,丰富表现手法,为中国画注入新的活力。文章提出应加强舞蹈与绘画的融合,深入挖掘舞蹈元素的艺术表现力,创新舞蹈题材绘画的表现形式,以期丰富中国画的艺术语言,推动舞蹈艺术与绘画艺术的共同发展。同时,文章强调,在绘画创作中融入舞蹈元素,要注重把握舞蹈的精神内涵和审美特质,避免简单的形式模仿,力求在继承传统的基础上实现创新,不断开拓中国舞蹈绘画的新境界。

【关键词】中国舞蹈; 绘画艺术; 艺术融合

引言

中国舞蹈与绘画艺术源远流长,两者在发展过程中相互影响、相互借鉴。将中国舞蹈元素融入绘画创作,能够拓展绘画题材,丰富表现手法,为中国画注入新的活力。本文拟从舞蹈元素在不同画科中的体现以及舞蹈元素在绘画创作中的具体运用两个角度进行分析探讨,以期舞蹈与绘画的融合发展提供参考。

1 中国舞蹈在绘画中的体现

1.1 舞蹈元素在人物画中的体现

中国人物画向来重视舞蹈题材的表现,无论是飞天、仕女,还是歌舞百戏,都生动再现了中国古典舞的风采。同时舞蹈人物画讲究以形传神,注重从舞者的动作、神态、服饰等细节刻画入手,通过丰富的肢体语汇和细腻传神的描绘,塑造出灵动飘逸、神采飞扬的舞者形象,充分展现了中国舞蹈的魅力风姿和艺术境界。这些舞蹈人物画不仅反映了不同时期的审美情趣,也体现出画家高超的造型能力和艺术修养。如画家杨之光舞蹈人物图,每幅作品中的舞蹈形象都极其富有感染力,包含了飞天,民族舞以及芭蕾舞等多个类型的舞蹈形象。例如其中《孔雀》、《飞天》、《天鹅湖》等。

1.2 舞蹈元素在山水画中的体现

山水画追求“外师造化,中得心源”,讲究意境美。将舞蹈元素融入山水画创作,能够赋予画面生命的律动感。树木的枝干犹如舞者的手臂,曲折盘旋,充满动感;溪流宛如飘舞的裙裾,蜿蜒流转,富有韵律。舞蹈元素的运用

使山水画更具生命力和节奏感,提升了画作的艺术表现力和审美品位。同时,山水画中融入舞蹈元素,也丰富了其表现内容,使画面更富有人文情怀。2021年舞剧《只此青绿》在国家大剧院首演,这部舞剧就是根据宋代王希孟的《千里江山图》编创,画面构图宛如一场大型舞台表演,山峦、树石、楼阁、人物各就其位,静中有动,动中有静,仿佛置身于一曲气势恢宏、热闹非凡的舞蹈之中。舞蹈元素为山水画平添了动人的生命律动之美,也体现出艺术家匠心独运的创作理念。

1.3 舞蹈元素在工笔画中的体现

工笔画推崇形似神完,细腻精微。舞蹈元素的引入能够极大丰富工笔画的表现内容和艺术特色。通过工笔画细致入微的描绘,可以将舞蹈动作的细节、舞者的神情和服饰的纹样等淋漓尽致地展现出来,使画面更显精美生动。同时,工笔画的细腻笔触与舞蹈动作的优美线条相得益彰,共同营造出一种精致典雅的艺术氛围。现代画家范春晓的工笔绘画《舞动》中,女舞者曼妙身姿,神态轻柔,细腻的捕捉了舞者舞动的瞬间。现代画家宋丽娜在研究生毕业那边,观看了一场芭蕾舞剧《天鹅湖》后,变创作了她的第一幅芭蕾舞题材的工笔人物画《天鹅湖》,在这之后,她有创作了《丝路天使》、《舞之韵》等作品。由此可见,工笔画与舞蹈元素的融合,极大丰富了工笔人物画的题材内容与艺术内涵,推动了工笔画的创作实践。

2 舞蹈元素在绘画创作中的运用

2.1 舞蹈元素在绘画构图中的运用

舞蹈讲究动中有静，静中有动，这一理念在舞蹈题材绘画的构图中得到充分运用。画家可以通过舞者动作的疏密、快慢，体现画面的动静韵律，引导观者的视线。例如，可将舞者的一个动作定格，周围留白，突出动作的力度美；也可以运用散点透视，表现群舞的阵势与气氛，构图灵活多变，张弛有度。舞蹈动作的节奏感、韵律美与绘画构图的呼应，能够使画面更具视觉冲击力和艺术感染力。如王迎春的绘画作品《丝路遗韵》，将众多舞者的动作瞬间定格，通过动静对比的构图，突出了舞蹈动作的力度感和艺术表现力，给人以强烈的视觉冲击。

2.2 舞蹈元素在绘画线条中的运用

舞蹈和绘画都讲求线条美。中国舞蹈注重“圆”“美”“连绵”的动作风格，讲究“一动周身俱动”。这种舞蹈美学观念映射到绘画创作中，就要求线条圆润流畅，充满韵律感。画家可以运用带有弧度的线条勾勒舞者身姿，粗细、疏密、轻重的变化表现肢体律动，一气呵成的长线条则能表现舞姿的大气磅礴。线条的韵律美增强了作品的艺术感染力。如王京西的《舞韵系列》，以简练有力的线条勾勒舞者身姿，纤细柔美而不失刚健有力，充分表现了舞者婉转柔美、细腻动人的特点。线条作为绘画和舞蹈的共同语言，在舞蹈题材绘画创作中发挥着重要作用。

2.3 舞蹈元素在绘画色彩中的运用

中国舞蹈服饰色彩绚丽多姿，不同色彩搭配蕴含着特定的文化内涵。将舞蹈的色彩元素融入绘画，能够渲染氛围，表达情感。例如，大红大紫的色彩组合可用于欢庆喜庆的场合，粉色、浅绿等淡雅色彩适合抒情、婉约的主题，金色能突出舞蹈的华美与典雅。色彩的恰当运用能丰富画面色调，烘托意境，提升画作的审美品位。如贝加骧的《龙凤呈祥》，运用红、黄、绿等鲜艳色彩，配以金色点缀，热烈欢快，喜庆吉祥，与画中男女共舞的主题相得益彰。色彩的明快变化，烘托了舞蹈的节奏感，也反映出不同舞蹈题材的文化内涵与审美旨趣。

2.4 舞蹈元素在绘画意境营造中的运用

中国舞蹈追求形神兼备，传神写照，绘画同样讲求“

外师造化，中得心源”。舞蹈所塑造的意境能够引发绘画创作的灵感。如飘逸出尘的仙女舞，与山水画的意境相契合；欢快热烈的民间舞，能渲染出浓郁的生活气息；柔美抒情的古典舞，则与花鸟画的意境交相辉映。舞蹈意境的融入，能够升华画作的精神内涵，引发观者更多的思考与共鸣。如李晓明的《敦煌舞》，描绘了一位手持莲花、身着飘逸长裙的飞天，舞姿洒脱飘逸，优雅从容，让人联想到敦煌壁画的意境，引发观者对千年敦煌文明的思考。这些舞蹈题材绘画作品，都通过营造意境引发观者的思考和情感共鸣，彰显了舞蹈元素与绘画创作相融合的独特魅力。

3 结语

中国舞蹈在绘画艺术中的体现源远流长，舞蹈元素为中国画增添了无限活力。从舞蹈元素在不同画科中的呈现，到舞蹈元素在构图、线条、色彩、意境等方面的具体运用，舞蹈与绘画的融合愈加紧密。展望未来，深入发掘舞蹈元素的艺术表现力，创新舞蹈题材绘画的表现形式，对于丰富中国画的艺术语言，推动舞蹈艺术与绘画艺术的共同发展具有重要意义，值得艺术工作者继续探索。

参考文献：

- [1] 万芷欣. 舞蹈艺术中的跨媒介叙事研究[D]. 西安音乐学院, 2024.
- [2] 间佳. 传统绘画题材的舞蹈艺术创作转化研究[D]. 南京艺术学院, 2023.
- [3] 李洋. 舞蹈影像的哲学问题——从舞蹈绘画到舞蹈视频[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021, (05): 1-7.
- [4] 高雅. 当代中国舞蹈意象与意象创构研究[D]. 上海戏剧学院, 2021.
- [5] 杨卫佳. 民间舞创作探索[D]. 北京舞蹈学院, 2018.

作者简介：

刘颖(1993.06-)女,汉族,籍贯:河北沧州,博士,助教,研究方向:舞蹈史,舞蹈与绘画艺术对比,舞蹈与实用装饰艺术。