海棠为媒，舞映古今：《津韵·海棠》观五大道的女性共情与时代焕新

王睿偲

天津音乐学院，中国·天津　300000

【摘　要】舞蹈作品《津韵·海棠》选取海棠花作为核心意象，以其为时空纽带，通过当代女性与旧时女子的跨时空对话，具象化呈现了五大道的历史沉淀与时代活力，本文解析海棠花的媒介属性如何串联五大道的“过去与现在”，探讨舞蹈中古今女性形象的情感共情机制，阐释作品对“人花共生、古今相融”理念的艺术表达，展现五大道传统与现代共生共荣背后的文化传承逻辑及生生不息的时代精神。

【关键词】《津韵·海棠》；五大道；海棠花；女性共情；时代焕新

1　五大道与海棠文化的共生语境：历史脉络与当代价值

天津五大道为近代中国中西文化碰撞融合的典型缩影。从旧时的租界住宅区到如今的城市文化地标，五大道的建筑肌理承载了天津城市发展的集体记忆。这里曾是文人雅士、商贾名流的聚居地，庭院中的海棠花随季节更迭绽放，逐渐从私人庭院的观赏性植物，演变为街区文化的标志性元素，五大道特殊的历史语境：租界时期西方园林美学与本土植物文化的交融，赋予海棠超越普通观赏植物的象征意义，使其成为跨文化对话的视觉载体。当代五大道通过海棠文化节等公共艺术活动，将这一私人庭院记忆转化为城市集体记忆，使海棠从历史场景的参与者升华为文化传承的见证者，其符号价值在时空维度中不断被重构与强化。

2　《津韵·海棠》中的时空符号与文化隐喻

2.1舞蹈中海棠花的符号具象化

《津韵·海棠》中，将海棠花从自然意象转化为可感知的舞蹈符号。在道具设计上，素绡海棠扇以浅粉素绡为扇面，扇骨材质呼应“高洁”特质，舞者开合扇面的动作模拟海棠绽放与轻摇，轻颤的姿态还原海棠迎风摇曳的灵动，营造海棠花“年年绽放”的时空流动感。造型突破海棠花自然形态的限制，成为串联“过去”与“现在”的符号载体——当手持素绡海棠扇的“旧时舞者”（身着旗袍）与手持海棠道具的“当代舞者”同台时，海棠花道具的形态差异与动作呼应，直观呈现了时空的跨越。

在服装设计方面，舞者的旗袍以淡雅色调为主，其上绣有精致的海棠花纹，花纹的线条婉约流畅，既体现了传统刺绣工艺的精湛，又巧妙地融入了海棠花的柔美元素，使舞者在舞动时仿佛一朵朵盛开的海棠在时光中摇曳。而当代舞者的服装则更具现代感，以简洁的线条和明亮的色彩为主，在局部点缀着海棠花的图案，或是以抽象的形式展现海棠的形态，象征着海棠文化在当代的传承与创新。在音乐与舞蹈动作的配合上，旧时舞者的动作优雅舒缓，步伐轻盈，如同旧时光中漫步于海棠花下的女子，每一个转身、每一次抬手都充满了古典韵味。音乐则选用悠扬的古筝曲，旋律婉转，如潺潺流水，营造出一种宁静、悠远的氛围，仿佛将观众带回到了那个充满诗意的旧时代。而当代舞者的动作则更加富有活力和张力，节奏明快，跳跃、旋转等动作频繁出现，展现出当代女性的自信与风采。音乐则采用了现代电子音乐与传统民乐相结合的方式，既有现代音乐的时尚感，又不失传统音乐的韵味，使观众在欣赏舞蹈的同时，也能感受到海棠文化在时代变迁中的传承与发展。

2.2海棠花的时空纽带功能

在《津韵·海棠》中，海棠花的“能指”是道具形态与舞蹈动作，“所指”则是五大道的历史记忆与当代活力，其时空纽带功能通过两个维度实现。第一个维度是时间维度的延续：舞蹈以“春绽—夏盛—秋落—冬蕴—再春绽”的海棠生长周期为暗线，对应五大道的历史变迁。“春绽”段落，“旧时舞者”在庭院场景中照料海棠，传递对安宁生活的祈愿，这种循环结构，以海棠“岁岁绽放”的规律性，象征历史记忆的延续与时代精神的传承。第二个维度是情感维度的联结：海棠花的“清雅、坚韧”特质，

在舞蹈中成为古今女性情感的共通点。“旧时舞者”以轻柔的扇舞动作，表现对雅致生活的追求；“当代舞者”以舒展的肢体语言，展现独立自信的态度，两者虽动作风格不同，但对“美好”的向往通过海棠花道具形成共鸣。

这种情感联结不仅体现在动作设计上，更渗透于舞蹈的情境营造中。旧时庭院里，海棠花下的低眉浅笑，是闺阁女子对爱情与生活的细腻憧憬；当代舞台上，海棠花旁的昂首阔步，是现代女性对自我价值的坚定追求。海棠花作为情感载体，跨越了时空界限，让不同时代的女性在舞蹈中找到了情感的契合点，实现了从历史起源到当代绽放的情感传递，进一步强化了其在舞蹈中的时空纽带功能。

3 《津韵·海棠》中的女性共情：从历史祈愿到当代绽放

3.1舞蹈中的旧时女性形象与情感表达

《津韵·海棠》对旧时五大道女性的塑造，紧扣历史语境与海棠花特质。在服饰上，选用浅粉色旗袍，避免浓艳色彩，贴合“温婉内敛”的形象；在动作设计上，以缓慢的圆场步、轻柔的扇面开合为主，眼神柔和，表现旧时女性在庭院中赏花场景。舞蹈“庭院独白”段落中，“旧时舞者”独坐舞台一侧，目光望向远方，动作中带着对安宁生活的渴望——这种情感表达，与海棠花“在风尘中坚守清雅”的特质相呼应，具象化了旧时女性对“岁月静好”的祈愿。

舞者们手持海棠花枝，脚步轻盈地穿梭于庭院回廊，身姿微微摇曳似海棠在微风中轻颤，通过细腻的手部动作轻抚花瓣，仿佛在与海棠进行一场无声的对话，将旧时女性对美好生活的珍视与小心翼翼的呵护之情融入其中。这种舞蹈动作与海棠花的生长姿态相互映衬，强化了旧时女性温婉、细腻且对生活充满柔情的形象特点，观众更能深切感受到那个时代女性内心深处对安宁、美好生活的向往与执着追求。

3.2舞蹈中的当代女性形象与精神风貌

当代女性形象在《津韵·海棠》中以“舒展、自信”为核心特质。动作设计上，融入现代舞的大幅度肢体伸展、跳跃动作，舞者抬头挺胸、眼神明亮，展现当代女性的活力。动作流畅且富有力量，时而单舞展现个性，时而群舞形成整齐队形，这种表达既与海棠花“向阳绽放”的特质契合，也传递了当代女性对“自我实现”的追求。舞者们身着色彩明快、剪裁合身的服饰，随着音乐节奏的起伏，尽情挥洒着热情。她们的步伐坚定有力，每一次转身、每一次跳跃都彰显着当代女性的果敢与坚毅。群舞部分，舞者们相互配合、通过整齐划一的动作展现出强大的凝聚力，如同海棠花簇拥在一起，形成一片绚烂的花海，象征着当代女性在追求自我实现的道路上携手共进、相互支持。这种舞蹈表现不仅生动地刻画了当代女性自信、独立、积极向上的精神风貌。

在服饰搭配上，展现出当代女性的时尚品位，又凸显其独立自信的气质。舞者穿梭于舞台之间，以灵动的步伐、欢快的节奏，展现出当代女性在都市生活中积极向上、勇于拼搏的精神风貌，这种精神与海棠花在阳光下肆意生长、蓬勃向上的姿态相呼应，进一步强化了当代女性对“自我价值”的肯定与追求。

3.3跨时空对话：共情的舞蹈实现路径

《津韵·海棠》通过三类舞蹈设计，实现古今女性的情感共情。第一类是动作呼应：“旧时舞者”的扇面开合动作，与“当代舞者”的手臂伸展动作形成节奏同步——前者缓慢轻柔，后者舒展有力，不同风格的动作在同一节拍中呼应，象征情感的共通性超越时代差异。第二类是道具传递：舞蹈高潮段落，扇面的“旧”与动作的“新”融合，寓意旧时祈愿在当代的实现。第三类是造型融合：结尾处，所有舞者围成圆形，“旧时舞者”在内层手持海棠扇轻摇，“当代舞者”在外层以手臂模拟海棠花枝舒展，形成“人花共生”的造型，强化了女性共情的情感落点。

4 《津韵·海棠》对五大道“时代焕新”的艺术诠释

4.1历史与现代的舞蹈叙事融合

《津韵·海棠》以“双线叙事”结构，诠释五大道的时代焕新。主线为古今女性的跨时空对话，副线为五大道空间功能的变迁——“旧时线”聚焦于舞台一侧的“庭院”，象征旧时五大道的私人属性；“当代线”拓展至整个舞台，队形变化五大道街区从“私人住宅区”到“公共文化空间”的转变。这种“空间转换”段落，肢体语言从“局限”到“舒展”的转变，具象化了五大道从历史到现代的空间活化，诠释了“传统与现代共生”的理念。

4.2文化传承的艺术转化方式

《津韵·海棠》通过“素材提取—情感注入—当代演绎”的路径，实现五大道文化的艺术转化。从五大道文

化中提取“海棠花”“历史建筑”“女性生活”等核心符号，转化为舞蹈道具与人物形象。其次，将“对美好生活的祈愿”“对文化传承的坚守”等情感注入舞蹈动作与叙事，强化情感内核。最后，以现代群舞形式演绎旧时庭院赏花场景，保留历史韵味。这种转化方式，使五大道的历史文化从“静态的建筑与景观”变为“动态的艺术表达”——观众通过舞蹈不仅能感知海棠花的清雅，更能体会到五大道从过去到现在的精神传承。

5 《津韵·海棠》的文化价值：传承坚守与时代精神彰显

5.1舞蹈对“生生不息”生命热望的表达

《津韵·海棠》以海棠花的生长周期为暗线，传递“生生不息”的生命热爱。“秋落”段落，舞者手持的海棠道具花瓣，动作趋向缓慢，象征历史的沉淀；“冬蕴”段落，舞者蜷缩身体，以肢体形成“含苞”造型，寓意文化的积累；“再春绽”段落，舞者舒展肢体，道具花瓣重新“绽放”，象征时代的新生。这种表达与五大道的发展历程相呼应——五大道经历过近代的繁华、动荡中的坚守，如今在城市更新中焕发生机，正如海棠花“花落又开”，始终保持生命活力。舞蹈通过肢体语言，将这种“坚守与新生”的生命热望具象化，让观众感受到历史文化的韧性。

同时，舞蹈中还巧妙运用了队形变化来强化“生生不息”的主题。舞者们时而呈分散状，各自演绎着花瓣的飘零，展现出生命在特定阶段的离散与沉淀，时而逐渐聚集，形成一个紧密的整体，如同文化在积累过程中凝聚力量；在高潮部分，舞者们以辐射状向四周散开，道具花瓣随之飞扬，象征着时代新生带来的蓬勃生机与无限可能。这种队形的动态演变，与海棠花的生长周期相互映衬，进一步深化了舞蹈对生命热望的表达。

5.2舞蹈彰显的时代精神内核

《津韵·海棠》通过古今女性的形象对比与情感共鸣，彰显了三重时代精神。第一重是坚韧坚守的文化精神：“旧时舞者”在动荡背景下对雅致生活的坚守，“当代舞者”对历史文化的珍视，共同传递了对文化根脉的坚守——这种精神在舞蹈中通过海棠花“傲立风尘”的特质体现。第二重是包容开放的时代心态：舞蹈中古今女性的同台对话、传统道具与现代舞蹈语言的融合，象征对不同时代文化的包容；“当代舞者”在五大道公共空间的自由舞蹈，展现了城市的开放活力 —— 这种包容开放的心态，是五大道实现“传统与现代共生”的关键。第三重是向阳奋进的女性精神：从旧时女性“在束缚中坚守美好”到当代女性“在自由中追求自我”，舞蹈中的女性形象演变，传递了女性精神的不断进阶——这种向阳奋进的精神，既与海棠花“向阳绽放”的特质契合，也呼应了新时代女性独立、自信的价值追求。

6 结论

作品《津韵·海棠》探讨了海棠花作为时空媒介在五大道历史叙事中的作用，阐释了舞蹈对五大道“时代焕新”的艺术诠释。通过道具设计与舞蹈叙事，将海棠花转化为串联五大道“过去与现在”的核心符号，其“时空纽带”功能通过时间延续性与情感联结性实现，使历史记忆与当代活力在舞蹈中融合。通过塑造“温婉祈愿的旧时女性”与“自信绽放的当代女性”形象，以动作呼应、道具传递、造型融合的方式，构建起跨时代女性的情感共情，传递了“对美好生活的共同向往”这一核心情感。《津韵·海棠》诠释了五大道“传统与现代共生共荣”的时代焕新路径，同时通过海棠花的生命隐喻演变，彰显了“坚韧坚守、包容开放、向阳奋进”的时代精神。

参考文献：

[1]罗兰·巴特.符号学原理[M].李幼蒸，译。北京：生活·读书·新知三联书店，1988.

[2]诺伯格·舒尔茨.场所精神：迈向建筑现象学[M].施植明，译。北京：中国建筑工业出版社，2010.

[3]王宁.文化研究概论[M].北京：高等教育出版社，2009.

[4]天津五大道文化旅游区管理委员会.五大道历史文化街区保护规划[R].2018.

[5]于平.舞蹈文化与审美[M].北京：中国人民大学出版社，2011.

[6]西蒙娜·德·波伏娃。.第二性[M].郑克鲁，译。上海：上海译文出版社，2011.

[7]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京：中国建筑工业出版社，2001.