

彩绘舞蹈伎乐陶俑群中的汉代乐舞形态及审美特征研究

邓莹

河南体育学院, 中国·江苏 无锡 450000

摘要: 本研究以彩绘舞蹈伎乐陶俑群为研究对象, 通过对其汉代乐舞形态及审美特征的深入挖掘, 揭示汉代社会文化与艺术的独特韵味。本研究首先对彩绘舞蹈伎乐陶俑的形态及装束进行了详细的分析, 展现了汉代乐舞的基本形态和舞蹈动作。其次, 研究从舞蹈音乐、服装装饰等方面深入探讨其与当时社会文化背景的关联。结果表明: 这群陶俑展示了丰富的舞蹈动态和音乐韵律, 展现了汉代人的审美倾向和社会风貌, 不仅展示了汉代人们对美的独特理解, 天人合一的审美观念, 而且也反映了汉代社会的和谐与安定。最后, 研究强调了舞蹈伎乐陶俑在汉代社会生活中的重要地位和作用, 以及其对于我们理解和研究汉代历史文化的重要价值。这种艺术形式的研究为我们揭示了汉代的舞蹈艺术和社会生活可能的面貌, 对于理解汉代社会文化背景有着重要的意义。

关键词: 彩绘舞蹈伎乐陶俑; 汉代乐舞形态; 审美特征; 社会文化; 天人合一

Research on the Form and Aesthetic Characteristics of Han Dynasty Music and Dance in the Painted Dance and Music Pottery Figurines Group

Ying Deng

Henan Institute of Physical Education, Wuxi, Jiangsu, 450000, China

Abstract: This study takes the group of painted dance and music pottery figurines as the research object. Through an in-depth exploration of the forms and aesthetic characteristics of Han Dynasty music and dance embodied in these figurines, it reveals the unique charm of the social culture and art of the Han Dynasty. First, this study conducts a detailed analysis of the shapes and costumes of the painted dance and music pottery figurines, presenting the basic forms and dance movements of Han Dynasty music and dance. Second, it explores the connections between dance, music, clothing, decoration, and the social and cultural background of the time. The results show that these figurines display rich dance dynamics and musical rhythms, reflecting the aesthetic tendencies and social features of the Han Dynasty. They not only demonstrate the Han people's unique understanding of beauty and the aesthetic concept of "harmony between heaven and humanity", but also reflect the harmony and stability of Han society. Finally, the study emphasizes the important status and role of dance and music pottery figurines in Han Dynasty social life, as well as their significance for understanding and researching Han historical culture. The study of this art form reveals the possible appearance of Han Dynasty dance art and social life, and is of great significance for understanding the social and cultural background of the Han Dynasty.

Keywords: painted dance and music pottery figurines; forms of Han Dynasty music and dance; aesthetic characteristics; social culture; harmony between heaven and humanity

0 前言

本研究聚焦汉代彩绘舞蹈伎乐陶俑群, 旨在通过深度分析其形态、装束、伴奏音乐及装饰特征, 揭示其与当时社会文化背景的关联, 进而探究汉代乐舞艺术的审美特质和反映的社会风貌。这些陶俑作为汉代墓葬文化的一部分, 不仅提供了研究古代乐舞形态的实物证据, 更体现了汉代人民对美和谐社会的追求。研究表明, 通过对这些陶俑的分析, 可以更深入理解汉代的审美观念和社会生活的和谐稳定, 这些陶俑对深化我们对汉代文化历史的认识具有重要意义。

1 彩绘舞蹈伎乐陶俑群的形态与装束

1.1 彩绘舞蹈伎乐陶俑群的特征概述

彩绘舞蹈伎乐陶俑群的特征主要体现在其精细的工艺

和生动的表现力上^[1]。这些陶俑以其灵动的舞姿、优雅的身形和丰富的表情, 体现了汉代舞蹈的特点及当时的审美观念。陶俑群中的人物形象多样, 包含男性和女性舞者, 展示了不同舞蹈情境中的动态与形态, 表现出极高的艺术水平^[2]。每一件陶俑的舞姿设计精巧, 动作自然流畅, 充分展现了汉代舞者丰富的舞步和肢体律动。陶俑的装束色彩鲜艳, 装饰华美, 体现了汉代制陶工艺的繁荣与技术的高超。这些陶俑身穿彩绘舞衣, 头饰精致, 充分反映了汉代的人们对舞蹈与美的追求。陶俑不仅是艺术品, 还是汉代社会生活和文化习俗的真实反映, 是研究汉代乐舞形态、社会文化及审美特征的重要实物资料。各类舞蹈动作和装束细节共同构成了彩绘舞蹈伎乐陶俑群独特的艺术特征, 为后世留下了宝贵的文化遗产。

1.2 汉代乐舞形态的具体描绘与阐释

汉代乐舞在舞蹈伎乐陶俑群中得到了生动的展现,陶俑的姿态和动作具有明显的特色,体现出当时乐舞的艺术形式。舞蹈伎乐的动作多呈现出优美流畅,充满韵律感。陶俑肢体动作的灵活性和姿态的优雅,表现出高度的艺术性。不论是手部动作的柔美,抑或身体旋转的力度均展现了汉代乐舞的丰富表现力。舞蹈伎乐陶俑中舞者的队列编排整齐,显示出舞蹈中的配合与协调。多种肢体语言和面部表情的刻画展现了舞者在乐舞中的情感表达,使得陶俑的舞蹈形象栩栩如生。

1.3 汉代舞蹈装束视觉本质探究

汉代舞蹈装束视觉本质探究主要包括服饰的设计、颜色搭配及其象征意义。汉代舞蹈服饰讲究华丽与色彩鲜艳,常用绸缎、丝绸等高档材料制作^[3]。旋转、摆动的舞步设计与宽大、轻盈的衣袖结合,表现出舞者的动感与优雅。颜色方面,红、黄等暖色调为主,代表着吉祥与喜庆,也反映了汉代社会的审美倾向。装饰上,织物上的刺绣图案往往含有吉祥如意或动物图腾,增强了视觉上的层次感和文化内涵。通过对舞蹈装束的探讨,可以看出其在视觉上的复杂性和美学价值。

2 舞蹈音乐, 服装装饰与社会文化背景的关联

2.1 舞蹈音乐对汉代社会文化背景的影响

舞蹈音乐在汉代社会文化背景中具有深远影响。这些音乐不仅是舞蹈的重要组成部分,也是汉代人表达情感和社会风貌的重要媒介。汉代乐舞音乐以优美的旋律和复杂的节奏著称,反映了汉代社会的审美标准和文化氛围。这些音乐通常以古琴、笙箫等传统乐器演奏,伴随着舞者优雅的动作,呈现出一个充满艺术气息的社会风貌。乐器的选择和演奏方式体现了汉代人对于自然和谐的崇尚,也反映了社会安定和谐的理想。这些音乐不仅在宫廷和贵族中广泛流行,也在民间节庆和宗教仪式中起到重要作用。舞蹈音乐在汉代扮演着连接人与自然、人与社会的重要角色,通过音乐展示了汉代人对于美和内心情感的高度重视。研究陶俑群中的舞蹈音乐,有助于深入理解汉代社会文化背景及其独特的艺术审美。

2.2 服装装饰展示的汉代审美趣味

服装装饰作为汉代乐舞形态的重要组成部分,直接反映了当时的审美趣味。汉代舞者的服饰融入了丰富的文化元素,表现出色彩缤纷、图案精致的特点。鲜艳的红、黄、蓝、绿等主色调象征了喜庆与吉祥,衣物上的花卉、云纹等图案则展示了祥瑞之意。服饰款式上,宽袖长袍、裙、衫等层层叠叠,突显了飘逸动感,增强了舞蹈表演的视觉效果。这些精美装饰不仅体现了服饰制作工艺的高超,还反映了汉代人对于华美、复杂之美的追求,与当时崇尚富贵、庄重的社会氛围相契合。

2.3 社会文化背景下的舞蹈形式与审美意识

汉代的舞蹈形式在社会文化背景下得以丰富发展并展

现出独特的审美意识。陶俑中的舞姿和动作是对汉代乐舞形态的真实再现,反映出当时人们追求动态美与和谐美结合的艺术追求。舞蹈中表现出的优雅、柔美和流畅体现了汉代审美意识中的虚静与柔雅观念,这种观念渗透到社会生活的各个方面,形成了特有的美学体系。舞蹈动作与音乐的配合展现了天人合一的审美理想,使人们在体悟自然和人类情感的过程中,获得精神上的愉悦与满足。陶俑形象中的舞蹈形式,不仅是一种艺术表现,更是社会文化背景深刻影响下的产物,体现了汉代社会的文明进步与人文关怀。

3 舞蹈伎乐陶俑群展示的汉代审美趣味与社会风貌

3.1 汉代人的审美倾向与舞蹈美学

汉代人的审美倾向与舞蹈美学在彩绘舞蹈伎乐陶俑群的展示中得以充分体现。通过分析这些陶俑,发现汉代社会强调韵律感和优雅的舞姿,这不仅反映在舞蹈动作的流畅性上,也体现在陶俑动态的捕捉中。汉代舞蹈追求表现生命的灵动和自然的和谐,舞者的姿态多为轻盈舒展,展现了对生命的热爱与生活的美好向往。审美倾向上,注重细节的刻画,舞者服饰华美、色彩鲜艳,以展示礼乐文明的高度发展^[4]。舞蹈伎乐陶俑还体现了汉代审美中对和谐与秩序的追求,群体舞蹈动作协调统一,展示了社会的凝聚力和礼仪规范。舞蹈伎乐陶俑作为汉代艺术的重要载体,不仅是娱乐活动的一部分,也承载了丰富的文化内涵,成为理解汉代审美的经典范例。通过对这些舞俑的研究,能够深入了解汉代社会对美的独特理解以及舞蹈艺术在其中的地位和影响。

3.2 天人合一的审美观念与陶俑舞蹈形象

汉代的天人合一审美观念在舞蹈伎乐陶俑中的体现尤为鲜明。这种观念强调人与自然的和谐统一,追求自然美与人文美的融合^[4]。舞蹈伎乐陶俑的形象展现了汉代人对于自然节奏和人类情感的深刻理解与共鸣。陶俑舞姿舒展,动作柔美,表现出人与自然共舞的意境,其面容神态则透露出恬静与和谐,象征着人类内心的宁静与平衡。这种艺术形式不仅是对自然美的赞美,也体现了汉代社会对和谐、安宁生活状态的向往和追求,将天人合一的观念深深根植于舞蹈艺术之中。

3.3 社会和谐, 安定在舞蹈伎乐陶俑中的反映

汉代社会的和谐与安定在舞蹈伎乐陶俑中得到了生动的反映。这些陶俑中表现的舞蹈姿态优雅、动作流畅,显示出当时社会对于礼仪规范的重视和对和谐美的追求。舞蹈作为一种艺术形式,不仅是娱乐,更是一种文化的体现,反映了社会的风貌与情感。陶俑所表现出的音乐节奏和舞蹈中的宁静氛围,象征着社会的稳定与平和。这些陶俑的群体表现形式,显示出集体活动的和谐与团结,反映了社会成员之间的和睦关系。这种和谐安定不仅是汉代社会的重要特征,也是其艺术作品中流露出的精神内涵。

4 舞蹈伎乐陶俑在汉代社会生活中的地位与作用

4.1 舞蹈伎乐陶俑对汉代社会生活的影响

舞蹈伎乐陶俑在汉代社会生活中具有重要的影响，它不仅是艺术的呈现，更是汉代社会文化生活的缩影。伎乐陶俑是当时社会经济繁荣、文化兴盛的象征，反映了汉代宫廷和民间娱乐活动的繁荣景象。这种陶俑广泛应用于祭祀和葬礼中，作为陪葬品体现了对逝者的追思和敬仰，也寄托了对美好生活的向往。

在日常生活中，舞蹈伎乐陶俑反映了汉代人们对娱乐活动的重视，乐舞活动不仅盛行于宫廷，也是庶民百姓生活的一部分，通过这样的文化活动增强了社会的凝聚力和人们的幸福感。陶俑中的乐器、服饰、舞姿，极好地展示了当时人们丰富的文化生活和对舞蹈艺术的高度热爱。

这些陶俑为后世留下了宝贵的历史资料，提供了具体而生动的实物证据，使现代人能够更直接地感受汉代的文化风貌和社会心态。舞蹈伎乐陶俑不仅是艺术珍品，更是连接古今、传承文化的重要媒介。

4.2 彩绘舞蹈伎乐陶俑群的历史文化价值

彩绘舞蹈伎乐陶俑群作为汉代艺术品，具有重要的历史文化价值。这些陶俑不仅是汉代舞蹈艺术的真实写照，还反映了当时社会风尚与文化氛围。其精美的彩绘与雕塑技艺展示了汉代工艺水平的高度发展，提供了研究汉代物质文化的宝贵资料。陶俑群中的舞蹈动作与场景再现了汉代乐舞的盛况，为现代舞蹈史研究提供了视觉依据。作为历史文化遗产，这些陶俑有助于深入了解汉代的社會结构、节庆活动以及人民的生活娱乐方式。

4.3 对现代舞蹈教育与创作的启示与影响

汉代舞蹈伎乐陶俑在现代舞蹈教育与创作中具有重要启示意义。其塑造的舞蹈动作和音乐韵律展示了古代舞蹈艺术的独特美感，提供了宝贵的舞蹈形式和艺术借鉴，丰富了现代舞蹈教育的内容。陶俑所展现的舞蹈艺术与天人合一的

审美观念相结合，激发了创作者在编排舞蹈时融合文化元素的灵感，提升了作品的文化深度和艺术价值。通过研究汉代舞蹈伎乐陶俑，现代舞者能够更全面地理解古典舞蹈的魅力与文化背景，从而推动传统舞蹈艺术在当代的创新与传承。

5 结语

本研究通过系统地分析彩绘舞蹈伎乐陶俑群中的汉代乐舞形态及审美特征，深入探讨了这一艺术形式与汉代社会文化和艺术审美息息相关的内在联系。研究成果不仅揭示了汉代舞蹈艺术的多样性和丰富性，而且通过对陶俑舞蹈形态、音乐韵律和服饰装束的详细分析，进一步体现了汉代社会的审美倾向及天人合一的艺术观念。尽管本研究在挖掘汉代乐舞艺术的过程中取得了一定的成果，但对于汉代乐舞艺术的全面理解及其在当时社会中的整体地位和作用仍有待进一步的深入研究。未来研究可以从汉代其他艺术形式及文献记录中寻找更多证据，以期对汉代的社會文化背景和乐舞艺术有更加全面的认识。此外，考察汉代乐舞与其他时期或地区舞蹈艺术的异同，也将为研究中国古代舞蹈艺术的发展脉络提供更加宽广的视角。

参考文献：

- [1] 唐芳旭.汉唐乐舞陶俑的形态对比研究[J].西部皮革,2021,43(2): 112-113.
- [2] 陈丽娟龙忠.汉代体育陶俑的审美特征初探[J].雕塑,2023(3): 72-73.
- [3] 唐佳.浅析徐州汉代乐舞陶俑艺术特点[J].陶瓷研究,2020,35(3): 10-14.
- [4] 康琦.汉代舞蹈中“翘袖折腰”的审美特征[J].参花(上),2022(4): 80-82.

作者简介：邓莹，女，中国江苏无锡人，本科，讲师，从事舞蹈表演与教育、舞蹈创作研究。

课题项目：河南省文化和旅游厅 2024—2025 年度非物质文化遗产科研课题。