

中国古典舞作品中女性形象的符号化呈现与建构

丁莉莉

[摘要] 中国古典舞作品中的女性形象不仅是艺术呈现的主要要素，更是文化传承与社会观念演变的重要象征。通过对《洛神》《彩蝶飞舞》等21世纪创编的中国古典舞作品进行分析，从舞蹈动作、姿态及身体语言的符号化特征入手，深入剖析中国古典舞如何借助身韵等传统舞蹈语汇及现代创新艺术手法，塑造真实、柔美且个性鲜明的中国女性人物形象，探寻如何运用符号化手段构建中国古典舞作品中兼具古典优雅与现代审美特质的女性艺术形象。女性形象的符号化不仅反映了历史进程中性别观念的转变，更承载了中华民族的文化内涵与审美精神。通过聚焦中国古典舞中的女性形象展开深入研究，可以为中华优秀传统文化的传承发展与中国古典舞艺术的发展提供理论支撑与实践启示。

[关键词] 中国古典舞；女性形象；符号化；《洛神》；《彩蝶飞舞》

中图分类号：J722.4 文献标志码：A 文章编号：1001-5736(2026)01-0159-06

DOI:10.20093/j.cnki.CN21-1080/J.2026.01.17

舞蹈以人体作为符号表达的媒介来传递信息与表达意义，也是反映民族意识形态与社会观念的符号，作为传统文化标识的中国古典舞也是如此。在中国古典舞从20世纪50年代到21世纪的发展历程中，女性形象从单纯叙事功能发展到高度符号化的形象建构，逐步走向成熟完善，也愈发重视与现代社会潮流的融合^[1]。中国古典舞作品中女性形象的符号化与建构过程，映射出中国社会性别观念的演变，具有极高的文化研究价值。而笔者通过检索、查阅发现，以符号化视角研究舞蹈的成果包括杜恩好的《论陈翹黎族舞蹈语言符号的创造》、李喜微的《论视听觉符号——舞蹈》等，以中国古典舞作品中女性形象为研究对象的成果包括余华莉的《中国古典舞作品中女性人物形象塑造探析》、毕妮妮的《中国古典舞作品中女性形象塑造的表演实践探究》等。这些研究虽然具有一定的理论价值，但是也存在一定的局

限性，如针对《声声慢》的研究就未能解析“书卷”道具在不同人生阶段的符号意义的不同，而舞蹈作品中符号的意义并不是一成不变的，它会随着剧情的变化而变化，需要对其符号意义的解读进行不断更新；再如对《休·诉》中“休书”作为封建礼教对女性压迫的代表符号缺乏解读，我们需要借助符号学理论分析舞蹈的符号化及符号化过程。这些都显露出对中国古典舞作品中女性形象符号化的深层次研究的缺乏，限制了对中国古典舞作品中女性形象更深层价值的挖掘，也为本研究提供了拓展空间。

一、中国舞蹈中女性形象的符号化分析

舞蹈学理论认为，符号化在符号学层面具有丰富而多层次的表意功能，从单一动作到舞句、舞段，均承载了特定意义^[2]。符号化是中国古典

舞作品中女性形象建构的核心手段之一。舞蹈语言的生成需要创作者将动作、道具、调度、构图等要素转化为符号,使舞蹈作品的内部精神外化为视觉表达,并使其具备传情达意的功能,以向观众传递编导的深层表达意图。中国古典舞作品中的女性形象塑造往往通过将生活动作的原型进行简化、抽象等艺术化处理,转化为具有特定意义的动作符号,既蕴含了鲜明的中国美学风格,又能够显现女性的肢体与心灵之美,为女性形象的精准建构提供坚实支撑,使作品能够完美地呈现符合中国古典舞审美理念的艺术形态。

(一) 中国舞蹈作品中的女性形象

中国舞蹈作品中女性形象的符号化表达主要依托动作和姿态。如《白毛女》《小刀会》等一系列舞剧作品中,女性舞者以肢体语汇塑造的女英雄构成了一种兼具男子气概与力量感的群像。这些形象与中国传统审美中低眉垂目、闭月羞花、婉约精致的女性形象大相径庭;而在女子独舞《庭院深深》中,女性形象的符号化表达则更看重通过细腻的动作与姿态演绎女性的柔弱与情感,通过一张陈旧腐朽的椅子,将封建落后的思维对女性的禁锢与伤害符号化。由此可见,动作、姿态及女性形象的符号化呈现是中国舞蹈作品中不可或缺的一部分。这些符号化的表达,不仅呈现了中国舞蹈作品的丰富内涵,而且深刻体现了中国传统文化对女性形象的理解与描绘。对女性形象符号化表达特点的把握,有利于女性舞者更加精准地演绎作品中的人物形象。另外,理解舞蹈作品中的动作、姿态及女性形象的符号化表达,也能让观众更深入地欣赏和研究中国古典舞艺术。

(二) 中国舞蹈动作的符号化表达

在中国舞蹈中,动作与姿态不仅是身体运动的体现,也是文化符号的载体。这些动作和姿态由长时间的历史积累而成,形成了独特的舞蹈语言,能够表达丰富的情感与文化内涵。如中国古典舞中“身韵”这一概念,如“拧、倾、圆、曲”“三节六合”“欲扬先抑”“动静结合”等术语,既描述具体动作,也蕴含着中华民族含蓄内敛的身

体观念。中国舞蹈包括东北秧歌中的“小燕展翅”“蝴蝶花”“跳踢步”,蒙古族舞蹈中的“柔臂”等,这些动作既具有民族特色,又具有象征意义,是民族文化和民族精神的代表。在藏族舞蹈《酥油飘香》中,藏族人民乐观、热情的心理状态得以充分体现,新时代藏族文化语境下的情感意象也借助身体姿态,如伏背、塌腰、扭胯等动作呈现^[3]。这些舞蹈中的动作被符号化,让舞蹈的表现形式变得丰富,也更深入地展现了中华民族的文化底蕴与民族精神,并能够通过舞蹈这种艺术形式,实现民族文化的传承与创新。

(三) 舞蹈姿态的符号化表达

在中国舞蹈作品中,姿态也存在符号化的表达方式。如汉代舞蹈中的姿态借助汉画像石里的舞蹈形象得以呈现,并反映了汉代舞蹈的审美特点和文化语境。这些汉代舞蹈的身体语言特征包括怡情享乐的舞蹈姿态、全能兼容的身体表现,以及多样且统一的舞姿范式,对女性形象进行了生动描绘。如汉代舞蹈中的女性形象,通过姿态呈现女性的柔美与优雅,这些姿态不仅是舞蹈动作的一部分,更是女性形象符号化的体现^[4]。观众通过这些姿态,既能体会到舞蹈的美感,也能领会舞蹈作品的文化内涵与历史背景。英国哲学家科林伍德指出,舞蹈是所有语言的母体,身体姿态的原始语言是一切语言或语言体系的源头,既包含言语、手势,也涵盖其他形式。在这样的原始语言中,身体各部位的每个动作与固定姿态代表的意义,跟口头语言中发声器官的动作有着相同的意义。正是借助这些符号化的姿态,舞蹈成为连接观众与文化的重要桥梁,展现了中国舞蹈艺术的独特魅力。

(四) 女性形象的符号化表达

在中国舞蹈作品中,女性形象的符号化表达相当明显,不仅是身体的呈现,更是社会文化和性别角色的象征。于历史层面而言,女性形象在舞蹈作品中的呈现经历了多个阶段的转变,体现了不同时期的社会观念与审美取向。这些形象在舞蹈作品中以细腻的动作和优雅的姿态呈现,如

中国古典舞的身韵概念就凸显了女性柔美、内敛的特质。不过，在社会变迁的背景下，女性在中国舞蹈作品中的形象也有了变化。在革命文艺作品中，女性被塑造为具有强烈革命精神的女英雄形象。这些形象打破了传统审美中女性的柔弱，呈现了女性的力量与勇气。如《红色娘子军》中的女性形象，经由芭蕾舞汇与中国传统戏曲、武术等艺术形式的融合，塑造出一种既有男子气概又有力量感的女性形象^[5]。改革开放以来，中国舞蹈作品中的女性形象塑造更加多元化，重新回归传统印象中的女性柔弱一面，突出纯洁无辜的少女形象，展现女性特有的人性魅力。

（五）女性形象符号化表达的文化意义

女性形象在中国古典舞作品中的符号化表达，不仅反映了不同时期的社会观念与审美趋向，还体现了中国传统文化中的性别观念和社会价值观。这些形象的转变，既体现了女性在社会变革中地位的变化，也反映了女性在艺术创作中的自我表达与身份认同。对这些符号化表达加以研究，不仅能更好地理解中国舞蹈的艺术魅力，也能深入把握中国传统文化的丰富内涵。如《德寿宫舞谱》的复现，既呈现了宋代宫廷舞蹈的特点，也反映了不同历史时期中国舞蹈艺术与审美理念的不同特征^[6]。

二、女性形象在中国古典舞作品中的表现形式

中国古典舞是中华文化的瑰宝，女性形象塑造是中国舞蹈艺术中极具魅力的部分。女性形象在中国古典舞作品中，凭借身体语言、舞蹈动作的符号化表现及多维度建构展现了丰富的情感变化与深刻的文化内涵。笔者拟从三个方面探究中国古典舞作品中女性形象独特的艺术价值。

（一）身体语言的表现

中国古典舞舞者凭借姿态、动作、表情及利用空间变化等方面形成的身体语言，将女性形象生动地展示在观众面前。中国古典舞舞者往往通过姿态塑造特定形象，这一过程依托舞者身体各

部位的协调配合完成。姿态不同，情感与意境也有所不同。如舞者在展现高贵优雅时，常挺胸收腹；在表现柔弱且无力时，则可能会含胸驼背。中国古典舞舞者凭借精湛的身体语言，能在舞台上生动地塑造多样化的角色形象，以加深观众对舞蹈内容和主题的感受。在中国古典舞作品中，女性形象的动作非常流畅，韵律感也颇为明显。女性舞者通过一系列精心设计的旋转、跳跃等动作连接，既可以展现身体的灵活性，还能够传达情感的细腻变化，讲述完整故事或传递情感。中国古典舞的动作设计常将传统元素与现代审美相融合，既能留存中国古典舞的独特韵味，又能将新的表现手法与时俱进地融入其中。如舞者撩动手臂、轻盈跳跃的动作，就能呈现热烈、欢快的情绪。面部表情在中国古典舞作品中也是必不可少的部分，舞者借助微妙的表情变化能更真实地表达角色内心情感。如描绘悲伤场景时，舞者可能会用低垂的眼帘、紧闭的嘴唇来表达内心的痛苦；在欢乐的场景中，通过微笑、眼神交流等方式展现愉悦的心情。这些表情的运用使中国古典舞作品不仅能给观众带来视觉享受，还能在心灵上与观众互动。中国古典舞的身体语言也与舞台空间的有效运用有关，这就对舞者的控制和协调能力提出了考验。舞者在舞台上的移动及定位能够创造出多样化的视觉体验。如舞者在舞台上的前后移动、左右穿插，斜线、弧线的交织，就能模拟不同场景与氛围，增强舞蹈表现力，营造丰富的视觉效果。

中国古典舞作品中由动作、面部表情、姿态等组成的身体语言，往往不是孤立的，而是相互配合的。只有将多个元素和谐统一起来，才能真正让肢体语言在中国古典舞作品的表演中发挥作用。如在古典舞《白蛇传》中扮演白素贞的舞者，凭借舞蹈语言的细腻转变，如缓慢且凝重的手势、忧伤的面部表情及低垂拧倾的身体姿态等，展现了角色内心的痛苦与挣扎。

（二）符号化的表现

符号化动作就是在舞蹈中借助特定的身体姿

态、手势、步伐等动作来象征某种特定的文化含义或者情感状态。在中国古典舞作品中,女性形象的塑造不仅依赖演员的表演技巧,还需运用一系列特定的舞蹈动作达成符号化呈现。演员要借助特定的姿态、手势和步伐,传递有关女性身份、性格和情感的信息。这些动作具有强烈的象征意义,是女性形象符号化的重要手段。如右手呈“嘘”的手型放在嘴边、左手兰花指围绕身体、同时身体前倾,此姿态体现了女性的优雅,暗示含蓄的情感表达,呈现“说与不说”的状态。这些动作既象征了女性的柔弱,也暗示了女性内心秘密与情感隐秘交流,反映了女性在特定社会环境下的内心世界。

在当代中国古典舞作品中,女性形象的符号化呈现更加丰富多样,将传统与现代元素融合,呈现女性在现代社会里的新形象。如舞蹈中的碎步圆场,既合乎传统的裹脚形象,也契合女性的柔弱美,还能凭借这种动作的创新传达现代女性的独立与自由。这种创新不仅体现在动作上,还体现在服装设计上。既要保留传统服饰特色,还需巧妙地融入现代的面料和剪裁方式等,使传统服装与现代审美相融合;既让服饰和舞者身体贴合,又能传递出传统文化的韵味,提升舞蹈作品的观赏性,丰富舞蹈作品的内涵,体现时代感和现代时尚魅力。如中国古典舞中“博袖”的符号化,不只是对服饰形制的再现,也是对女性形象的审美重塑。“博袖”的宽大袖体象征“宽袍大袖”的礼仪身份,蕴含“贵”“雅”之气,借“物我交融”的舞法,将女性塑造成“端方秀雅、行止有礼”的古典形象。在古典舞《洛水佼人》中,舞者以袖掩面、缓步徐行,袖体随身体而起伏,婉约之姿与内敛之韵皆显。在古典舞《群伎献艺》中,舞者以“舞袖翩然、俯仰千里”的动态,借袖体弧线和旋转,展现了女性的飘逸灵动之美,“博袖”由此成为女性身体与古典美学精神的联结符号,被赋予超越时代的文化意象^[7]。女性形象在中国古典舞动作中的符号化呈现,不仅能彰显女性在特定历史背景下扮演的社会角色与心理状

况,还能通过舞蹈语言的象征性展现,将更深刻的情感和思想传达给观众。所以,中国古典舞作品不仅能借助符号化的动作呈现女性形象的文化内涵,还能借助舞蹈语言创新传达现代女性的新形象与独立精神。

(三) 多维度的建构

在中国古典舞作品中,女性形象的建构是一个多维度、多层次的进程,包括外在形象的塑造与内在精神的挖掘。在各个历史时期与社会环境中,女性形象也经历了从单一到多样、从具象到抽象的转变过程。如中国古典舞作品《洛神》中的女性形象,就会通过演员的肢体语言和情感表达,呈现洛神风华绝代与摇曳飘忽的神迹。演员只有深刻领会角色的内在精神内涵,女性形象的构建也包含心理构建的过程,才能在舞台上更好呈现角色形象。

女性形象的构建也包含心理构建的过程,如对角色的认识、分析、情感体验及心理矛盾的处理,舞者需要通过细腻的情感表达和身体语言才能将角色的内在精神特质传递给观众。演员的表演状态受这些心理活动的影响,而观众对角色形象的接纳与认知,则完全受制于演员的心理活动。随着社会的发展,中国古典舞作品中的女性形象也在持续演变,形象塑造越发注重真实性与生活化,体现了社会对女性地位和角色认知的改变。如女性形象被塑造为追求民族独立的革命者、追求国富民安的建设者及追求个性解放的突破者,这些形象呈现了女性在不同历史时期的奋斗轨迹,也体现了社会对女性价值的认可与尊重。

中国古典舞作品中女性形象的构建也会受历史、文学等因素影响。在历史题材的中国古典舞作品中,女性形象蕴含深厚的历史文化元素,女性舞者借由舞蹈动作与情感表达,能够传递特定历史时期的文化精神和价值观念。在文学题材中,女性舞者的舞蹈语言和肢体动作具有更多的文学情感色彩,能生动地呈现文学作品中的女性角色形象。受历史与文学双重影响,中国古典舞中的女性形象也变得愈发丰富,也生成了更加深刻的

文化内涵。如在中国古典舞作品《爱莲说》中，莲花象征中国女性“不蔓不枝，香远益清”的脱俗与高贵，演员采用捻、盘、云、旋等动作，将周敦颐的千古名篇展示在舞台上，展现了中国古典舞作品中女性角色的多样与丰富^[8]。

女性形象的塑造在中国古典舞作品的成功呈现中具有至关重要的作用。女性形象作为传达舞蹈作品中女性角色内涵与气质的核心要素，亦是观众解读舞蹈动作语汇、体悟作品情感的重要依据。女性形象通过身体语言的精准展示，以生动的方式呈现在观众眼前，进而引发观众与舞者之间的情感共振，使舞蹈作品的演绎更具感染力。因此，在中国古典舞的创作与表演过程中，精准把握女性形象的个性与特征尤为关键，这是彰显中国古典舞魅力的核心要素。

三、符号化的具体运用——以《洛神》《彩蝶飞舞》为例

中国古典舞作品《洛神》充分展示了女性形象在舞蹈中的独特艺术魅力与深刻文化内涵，成功塑造了一位超凡脱俗、柔美灵动的女性形象，并由此展现了中国古典舞作品在女性形象塑造中的“符号化路径与建构”机制。^[9]在身体语言的符号化方面，《洛神》中的舞者身体动作极具仪式性与程式性，舞者在对身韵系统精准把握后，将女性温婉、柔和、含蓄的气质融入具体动作中，通过轻提罗袖、低眉垂首、顾盼生姿等，在视觉上构建起飘逸、虚幻、缥缈的女性气质。如洛神的手势，充分展现了女性手部“轻拢慢捻抹复挑”的柔美与多变。在舞蹈动作的结构规划方面，《洛神》还大量采用旋转、回环、倾斜和流动性的动作组合，如以水袖的抛洒与缠绕呈现女性的柔美与飘逸，暗示人物内心的情绪起伏和情感的流转，以“形神合一”的美学理念对女性形象进行建构。舞者的“形”既是身体姿态的展示，也是心理活动的外化，而“神”则通过“形”传达出女性内敛、哀婉、矜持的性格特征。

女子独舞《彩蝶飞舞》表现的是女子在花园中扑蝶嬉戏的情形，舞者以花梆步出场，让舞蹈的整体节奏立刻活了起来。花梆步来源于戏曲中的碎步，舞者行进的步子小而碎，踝关节放松，脚内踝和膝盖靠拢，双膝稍弯，节奏快而巧，表现轻快活跃的心态，在中国古典舞作品中多用以表现人物喜悦、欣快的情感，可以感染观众，使观众也跟随舞者的步法融入扑蝶的情境中。编导利用花梆步生动地将女性舞者的欢快与喜悦的心情表现出来，使人物的感染力更加强烈，完成了花梆步的符号化，将花梆步凝练为中国古典舞作品的动作符号、情感符号和艺术符号，使之成为中国古典舞作品特定情境中特定人物的步态，以符号化的舞蹈动作向观赏者传情达意，更鲜活地构建女性形象丰富的情感世界。

四、结语

中国古典舞作品中女性形象的符号化构建，不仅是对中国传统审美观念的延续，更是一种具有创新性的文化表达。通过对动作、舞姿、道具及身体语言开展符号化设计，女性形象在舞蹈作品中得以超越个体表征，升华成具备普遍意义的文化符号。这些符号既承载了历史发展进程中的性别观念与伦理秩序，又经由艺术加工，转变为具有时代特色的审美意象。在《洛神》与《彩蝶飞舞》等作品中，女性形象既保留了传统语境下的柔美、含蓄与端庄，又融入了现代舞蹈语言所赋予的灵动、独立与多元特质，兼具风骨与意韵，体现了中国古典舞作品在当代语境中对女性形象的全新阐释。

女性形象的符号化构建还具备文化传承功能。中国古典舞作品借助对女性形象的塑造，将传统伦理、审美理想与文化精神凝聚到身体语言之中，使观众在审美体验过程中感受到中华优秀传统文化的魅力。女性形象作为文化符号，既是中国古典舞艺术表达的核心载体，也是连接传统与现代、民族与世界的关键纽带。

女性形象在中国古典舞作品中的符号化呈现与构建,既是对中国传统文化的延续,也是对当代审美需求的回应。未来,随着社会观念的进一步演变及舞蹈语言的持续丰富,中国古典舞作品中的女性形象必将更为多元、立体。只有不断深化对女性形象符号化机制的理论探究,并在创作实践中积极探寻其表现途径,才能推动中国古典舞艺术的创新发展,为中华优秀传统文化的现代表达注入源源不断的活力。

参考文献:

- [1]原婉霖.中国古典舞表演“人物角色”的形象建构[D].成都:四川音乐学院,2023:14.
[2]金浩,韩林岐.舞剧《红楼梦》题材的多版本演绎与舞律探佚[J].乐府新声,2025(1):148-155.
[3]刘芝.从《酥油飘香》看中国民间舞蹈创作多元

化发展趋势[J].艺术评鉴,2020(9):80-81.

- [4]陈洁.川南合江汉画像石乐舞图像考[J].音乐探索,2023(2):65-74.
[5]朱志强.整体性视域下中国芭蕾革命题材的序幕:以芭蕾舞剧《红色娘子军》为例[J].文学艺术周刊,2025(6):50-52.
[6]徐煜,袁雅菲.从文字符号到身体符号:《德寿宫舞谱》复现研究综述[J].中国民族博览,2023(14):136-138.
[7]张杏.中国汉唐古典舞博袖女班课程的文化内涵探析[J].北京舞蹈学院学报,2020(4):103-108.
[8]汤心怡.中国古典舞《爱莲说》美学特色传达研究[J].喜剧世界(下半月),2022(9):54-56.
[9]张亿辉.中国古典舞《洛神》中典型女性形象的塑造研究[D].杭州:杭州师范大学,2024:29.

Symbolic Presentation and Construction of Female Images in Chinese Classical Dance Works

DING Lili

Abstract: The female images in Chinese classical dance works are not only the core elements of artistic expression, but also important symbols of cultural inheritance and the evolution of social concepts. Through an analysis of 21st-century choreographed classical dance cases such as *The Goddess of Luo* and *Butterflies Dancing among Flowers*, this paper starts with the symbolic characteristics of dance movements, postures, and body language, and deeply explores how Chinese classical dance shapes authentic, gentle, and distinctive Chinese female images by virtue of traditional dance vocabularies such as body charm as well as modern innovative artistic techniques. It also discusses how to use symbolic means to construct female artistic images in Chinese classical dance works that combine classical elegance with modern agility. The symbolization of female images not only reflects the changes in gender concepts throughout historical processes, but also carries the cultural connotations and aesthetic spirit of the Chinese nation. In-depth research on female images in Chinese classical dance can provide theoretical basis and practical enlightenment for the inheritance of excellent traditional Chinese culture and the development of Chinese classical dance art.

Keywords: Chinese classical dance; female images; symbolization; *The Goddess of Luo*; *Butterflies Dancing among Flowers*