

国标拉丁舞的情绪语言 在首饰设计中的应用初探

张译文, 李耿*

中国地质大学(北京)珠宝学院, 北京 100083

摘要: 拉丁舞以极强的色彩表达、情绪、风格和爆发力闻名, 其分为风格情绪各不相同的五种舞蹈, 分别是恰恰、桑巴、伦巴、牛仔舞和斗牛舞。恰恰活泼, 桑巴热情, 伦巴缠绵, 牛仔舞逗趣, 而斗牛舞激昂。本文着重捕捉并区分五种拉丁舞的浓郁又各不相同的情绪特点, 探索如何把舞蹈、情绪、颜色和身体四个关键词相联结, 以首饰为载体去表达五种舞蹈各自的风格语言。对此, 本文的构思是根据舞者动作、颜色搭配、不同身体部位的结合, 设计出仿佛有舞者在人的身体上跳舞的首饰, 以探索舞蹈与首饰进行跨界融合的新形式。

关键词: 国标拉丁舞; 首饰; 情绪; 颜色; 身体

图书分类号: J52

文献标识码: A

文章编号: 1002-1442(2021)04-0026-11

The Preliminary Exploration of Emotional Language of National Standard Latin Dance in Jewelry Design

ZHANG Yiwen, LI Geng*

School of Gemmology, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083

ABSTRACT: Latin dance is famous for its bright color matching, emotion, style and explosive power. It can be divided into five kinds of dances with different styles, named Cha-Cha, Samba, Rumba, Jive and Paso doble. Cha-Cha is lively, samba is enthusiastic, Paso doble is exciting, Jive is funny, and Rumba is romantic. This study focuses on capturing and distinguishing different emotional characteristics of the five Latin dances, and explores how to combine the four key words of dance, emotion, color and body to express the style and language of the five dances with jewelry as the carrier. In this regard, the idea of this study is to design jewelries that seems like several dancers are dancing on our body by according the dancers' movements, color matching and wearing mood of different body parts, so as to explore a new form of cross-border integration of dance and jewelry.

KEY WORDS: national standard Latin dance; jewelry; mood; color; body

收稿日期: 2021-05-07, 接受日期: 2021-06-23

作者简介: 张译文(1999-), 女, 本科在读, 产品设计专业, Email: 1447514939@qq.com。

通讯作者: 李耿(1976-), 男, 副教授, 珠宝首饰文化、宝石学方向, Email: ligeng@cugb.edu.cn。

1 舞蹈可提取设计元素研究

1.1 舞蹈的特点

广泛来讲,舞蹈是艺术形态的一种。人们通过艺术行为去表达情绪,而艺术包含舞蹈、绘画、音乐、文字等多种形态。其中,舞蹈是以人的身体为主导,通过具有张力的肢体语言和绚丽的舞服,伴随音乐这种视听结合方式,直观地将情绪传达给观者,极具感染力。

1.2 艺术的共通性

在艺术形态中,舞蹈和美术具有较强的共通性。美术包括绘画、雕塑、设计与建筑,总体上以可塑性材料为物质基础,例如布、纸张、金属和石膏等,且其表现手段以线条、构图、造型和色彩为主;舞蹈艺术通过形体塑造进行艺术表达,对肢体动作线条、舞者造型具有极高要求,具有震撼的视觉效果,因此舞蹈元素被经常运用于设计创作研究中。

1.3 舞蹈元素的应用案例

学者杨琳研究了拉丁舞服饰如何与民族性元素进行融合,将民族服饰的特征、风格、色彩和配饰工艺融入拉丁舞服饰制作中,为现代拉丁舞服饰拓展了更多灵感元素,且有利于传统元素在现代社会中的保护、传承和利用^[1];学者冯云娟研究汉古典舞元素如何与当代的首饰元素相结合,将古典舞蹈动作美感用现代首饰语言表达出来,使两者均呈现出一种新的视觉效果^[2];刘宁宁以大秦鼓舞蹈的造型元素为研究对象,将当地海洋地理、民风民俗与舞蹈元素融合制成动画短片《渔舞》^[3]。舞蹈元素的加入使动画具有了独特的文化内涵,同时也拓宽了非物质文化遗产的当代传播途径。

2 国标拉丁舞元素的特点

舞蹈种类繁多,常见的舞种有芭蕾舞、拉丁舞、爵士、踢踏、摩登、街舞等。在其中,拉丁舞以极强的色彩、情绪、风格和爆发力闻名,因此拉丁舞

元素极其适合应用到艺术创作中。拉丁舞蹈分为国标拉丁舞和拉丁风情舞两种,国标拉丁舞是一种规范性的竞技专业舞蹈,具有拉丁舞的热情动作和直率情感。国标拉丁舞分为风格各不相同的五种舞蹈,分别是斗牛舞、牛仔舞、恰恰、伦巴和桑巴。

2.1 斗牛舞的感性要素

2.1.1 斗牛舞的情绪表达

斗牛舞充斥着激昂的情绪与力量感。斗牛舞受到斗牛运动的启发而具有丰富的故事性。男女舞者共同演绎一场惊心动魄的斗牛比赛,重点突出在斗牛运动中斗牛士与红布相互配合所迸发出的美感与张力。在舞蹈中,男舞者象征斗牛士,而女舞者则象征斗牛士手中舞动的红布。女舞者飞扬的红色长裙和大开大合的肢体动作也成为斗牛舞的一大视觉特色。因此斗牛舞具有激烈、舒展豪放的情绪特征。

2.1.2 斗牛舞的动作特点

因为女舞者象征斗牛红布,因此舞蹈时包含相当大的跳跃和旋转动作,由肢体带动红裙飞舞,是舞场中的视觉中心。如图1所示,因为有舞动红裙的特点,斗牛舞的肢体动作非常注重上肢,而拉丁舞常见的胯部运动相应应用较少。由于衍生于斗牛运动,斗牛舞以进行曲为舞曲。进行曲节奏感强烈刚劲,因此相应要求舞步强劲且干净利落,速度在每分钟62小节左右。

2.1.3 斗牛舞的发源地

追根溯源,斗牛舞起源于法国,却在西班牙发展盛行。西班牙有两大国粹,一是斗牛运动,二是弗拉明戈舞。弗拉明戈舞和斗牛舞虽属于不同的舞种,但它们都注重内在的爆发力、强烈的脚步动作和热情。可以说,这是两种具有相似情绪特征的舞蹈,斗牛舞得以在西班牙盛行与弗拉明戈舞和斗牛运动密不可分。

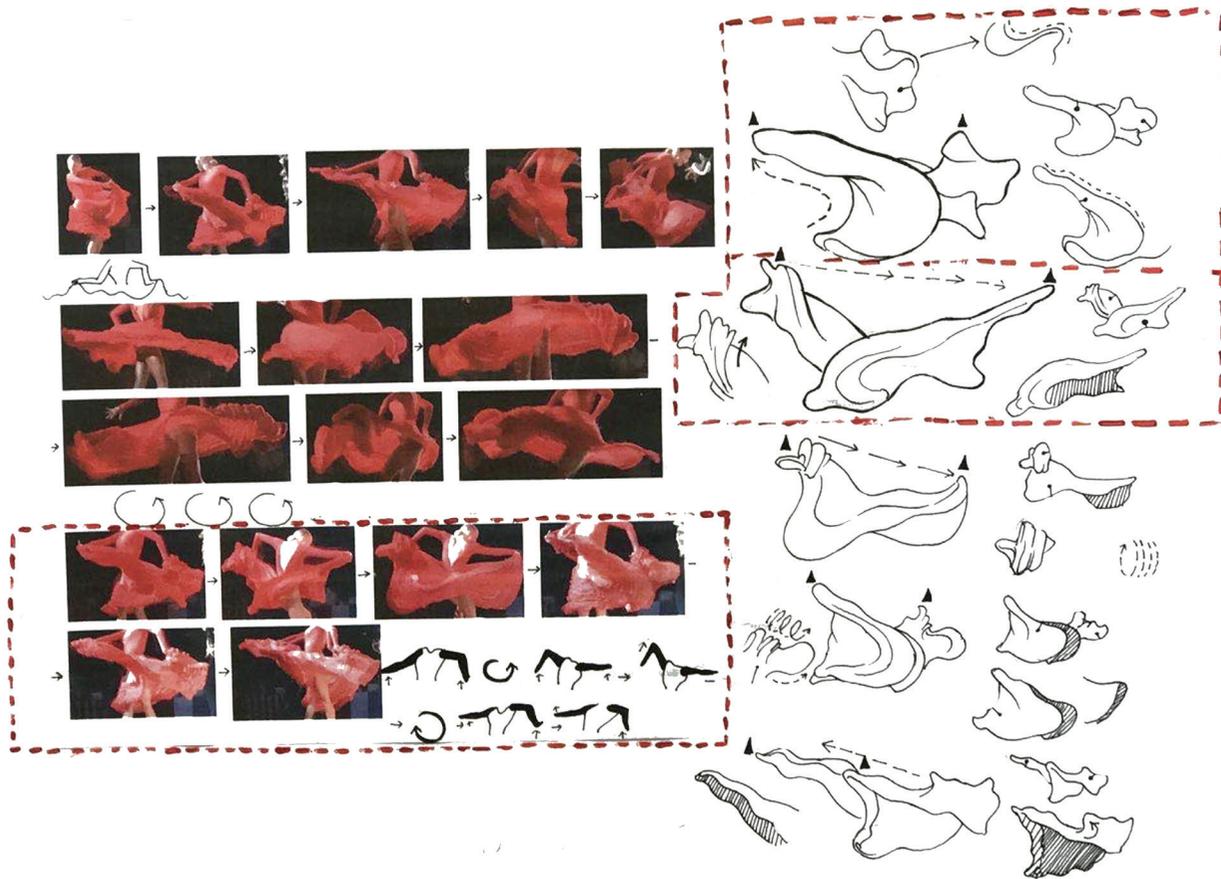

图1 斗牛舞动作调研

Fig.1 Research on Paso Doble movements

图自：蓝舞者Dancebaby^[4]，经重绘

2.2 牛仔舞的感性要素

2.2.1 牛仔舞的情绪表达

牛仔舞起源于美国西部，是西部牛仔常跳的一种踢踏舞种。由于西部牛仔本身带有的一种放荡不羁、自由自在的性格，再加上注重腿部弹跳及快节奏的踢踏舞步特点，使牛仔舞呈现出一种逗趣的情绪特征。

2.2.2 牛仔舞的动作特点

牛仔舞强调表达热情欢快，这一点淋漓尽致地体现在其动作设计上。牛仔舞步由基本踏步、合并步结合大量旋转、跳跃动作组成。女舞者通过腰、胯部左右摆动完成动作，带动裙摆造型，如图2所

示。女士在跳牛仔舞时常穿亮片流苏元素的舞服，结合动作可以呈现流苏四处飞扬、上下跳跃的视觉效果。

2.2.3 牛仔舞的发源地

牛仔舞之所以呈现逗趣欢快的性格特点，与其起源地美国西部密不可分。美国西部人们的穿着打扮特点也对国标拉丁牛仔舞有一定影响，比如流苏元素。棉布或皮革制成的流苏、镂空棉布裙和蓝色牛仔布是属于美国西部的视觉元素，带有独特的俏皮感。人们身着流苏起舞，上下飞扬的布条使舞姿看起来更加轻松欢快，因此流苏还延续应用在已经被规范化的国标牛仔舞上。

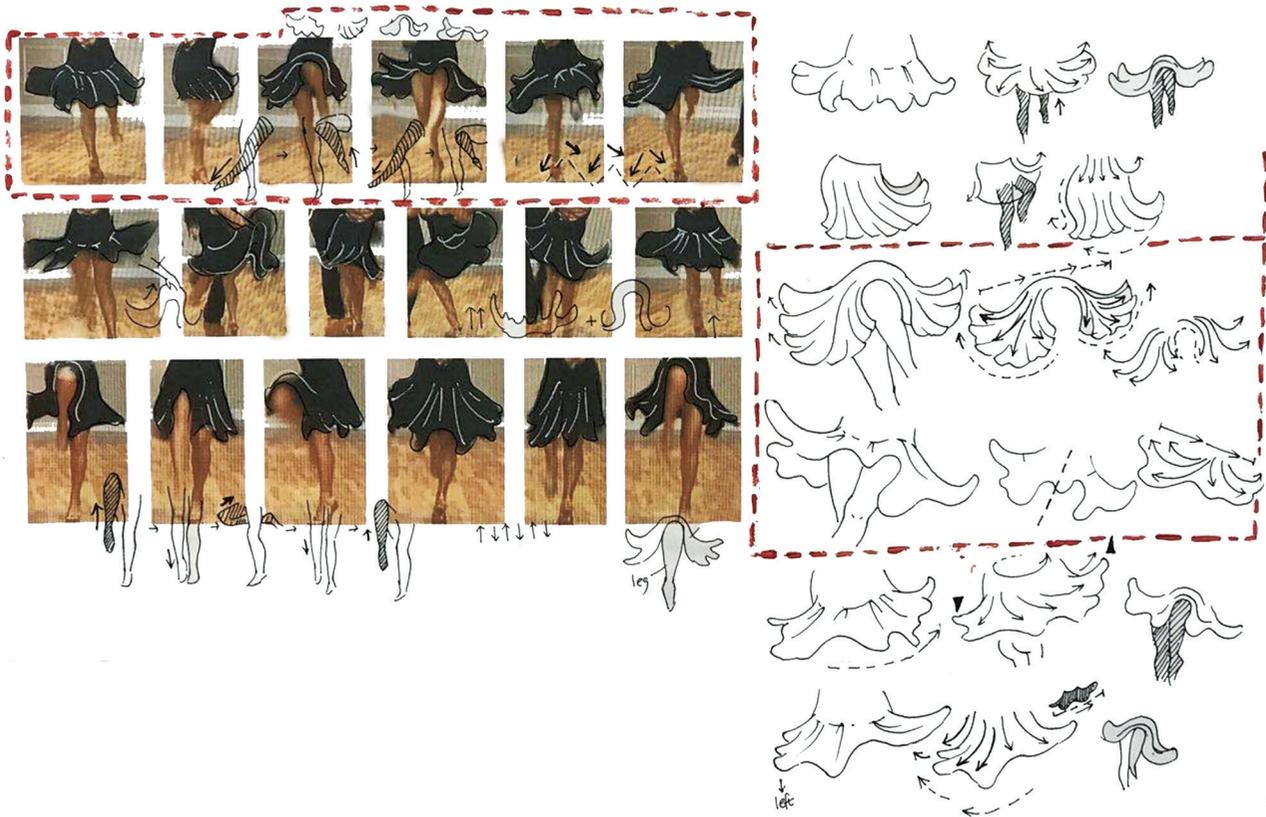

图2 牛仔舞动作调研

Fig.2 Research on Jive movements

图自：蓝舞者Dancebaby^[5]，经重绘

2.3 恰恰舞的感性要素

2.3.1 恰恰舞的情绪表达

恰恰起源于墨西哥，由曼波舞演变而来。曼波舞是以摇摆舞的形式产生的，用以释放舞者们的热情。19世纪50年代，曼波舞者在舞步中加入了跳跃步伐，并将舞曲每第二小节的第一个音符后面添加一个切分音，使节奏更加明快，恰恰舞也由此诞生。相比于曼波舞，恰恰舞的情歌特征更加活泼轻快；而相比起源于踢踏舞的牛仔舞，恰恰舞则少了些许搞怪逗趣的成分。

2.3.2 恰恰舞的动作特点

如图3所示，恰恰舞在动作特点上传承了曼波舞的摇摆舞特性，非常注重腰胯的扭动。与牛仔舞的上下弹跳不同，恰恰舞步包含大量腰胯左右摆动

的动作，要求胯部每小节（每分钟32小节左右）向两侧摆动六次，且舞步和手臂需配合紧密，加上欢快有趣的恰恰舞曲，给人利落俏皮之感。

2.3.3 恰恰舞的发源地

恰恰舞主要起源并发展于墨西哥，因此也吸纳了墨西哥当地的特色风情。墨西哥是美洲大陆印第安人古老文明中心之一，闻名于世的玛雅文化、托尔特克文化和阿兹特克文化均为墨西哥古印第安人创造。因此在墨西哥舞蹈中能够体现这三种古老文化的交融，并融合印第安舞蹈文化，最终呈现出热辣奔放、轻松诙谐的舞蹈特色。

2.4 伦巴舞的感性要素

2.4.1 伦巴舞的情绪表达

伦巴舞被称为爱情之舞，其主要舞蹈特点是既

图3 恰恰舞蹈动作调研

Fig.3 Research on chacha movements

图自：国标舞大道^[6]，经重绘

柔媚又热情，用以形容男女的爱慕情感。伦巴舞曲为4/4拍，相对于其他国标拉丁舞种，伦巴的节奏较为舒缓，步伐婀娜、摇摆、柔媚，且舞姿包含较多的胯部摆动，尽显风韵魅力。

2.4.2 伦巴舞的动作特点

伦巴舞讲究胯部走三步摆三下，要求出脚动作迅捷，无论快步或慢步都是半拍到位，胯部的摆动是快步占一拍，慢步占两拍，由此可使胯部可以连绵不断地左、右摆动。这种上、下、慢、快矛盾统一的舞步是伦巴独有的动作特色。

由于伦巴是爱情之舞，在舞服设计上女舞者裙摆较长，大概到膝盖上下。结合胯部摆动和大量旋转动作，使裙摆飞扬，更显女舞者柔媚（图4）。

2.4.3 伦巴舞的发源地

现代伦巴舞的主要发源地是古巴，与16世纪黑人奴隶社会相关并吸取了16世纪的黑人舞蹈精髓。当时黑人受到压迫、生活困苦，希望通过舞蹈去抒发表达，由此诞生了这种通过夸张的扭胯和快速的步伐速度较为露骨地表达出男女之情的热情舞蹈。

而今日的国标伦巴已经丧失了生活困苦的悲伤气氛，但暧昧的肢体动作和缠绵浪漫的音乐被保留下来，用来表达男女之间的倾慕之情。

2.5 桑巴舞的感性要素

2.5.1 桑巴舞的情绪表达

桑巴舞起源于巴西，具有极其奔放热情的情绪特点。桑巴是每年巴西狂欢节上的必跳舞种，男女

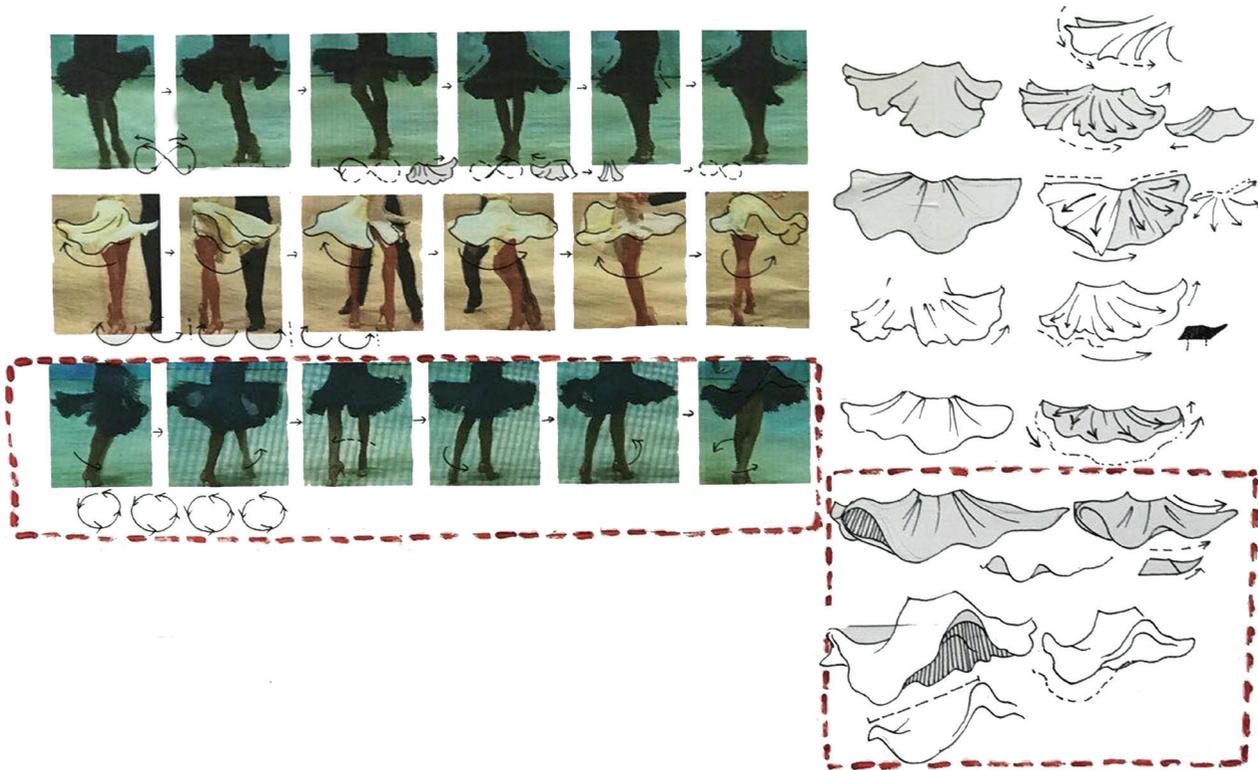

图4 伦巴舞蹈动作调研

Fig.4 Research on Lumba movements

图自：国标舞大道^[7]，经重绘

老少身着盛装，通宵达旦地庆祝节日，跳桑巴舞。国标拉丁舞将具有巴西民族风情的桑巴舞进行规范，但仍保留其大胆张扬的舞蹈动作以及色彩艳丽、运用大量羽毛元素的着装。

2.5.2 桑巴舞的动作特点

因为来源于狂欢节，桑巴舞的动作特点要求体现出一种舞伴彼此环绕的“游行”般的效果，并且注重在移动或定点舞蹈时与观众进行互动。这也就解释了为什么桑巴的动作中经常会出现重心下移、渐进型舞步、彼此环绕以及曲折型舞步。这种舞步特征是舞者整体带动裙摆左右扭转，增添俏皮感（图5）。

2.5.3 桑巴舞的发源地

追根溯源，桑巴舞最早流行于巴西的巴伊亚州首府萨尔瓦多一带，是巴西黑奴们在繁重劳动之余用来解压的舞蹈，充满了乐观、奔放的气息。后来

逐渐流传到各地并与欧洲波希米亚的波尔卡舞、古巴的哈巴涅拉舞和巴西当地流行的马克西克歌舞进行融合才形成了现在的桑巴舞形态，通过巴西狂欢节让世界各地的人们感受到桑巴舞的热切。

2.6 拉丁舞种综合叙述

国标拉丁舞中收录的五种舞蹈的情绪特点各有不同但有相近之处。斗牛舞的激昂、牛仔舞的逗趣、恰恰的活泼、伦巴的缠绵、桑巴的热情都是极具浓烈色彩的情绪表达，而浓郁的情绪和故事性也是拉丁舞的魅力之一。

除了斗牛舞，其他四种舞蹈都很重视腰胯部动作。恰恰和伦巴的动作特点之一是腰跨左右摇摆，而桑巴和牛仔舞是上下抖动腰腹；五种舞蹈动作的视觉效果都是大开大合，使拉丁舞拥有极强的视觉冲击力。

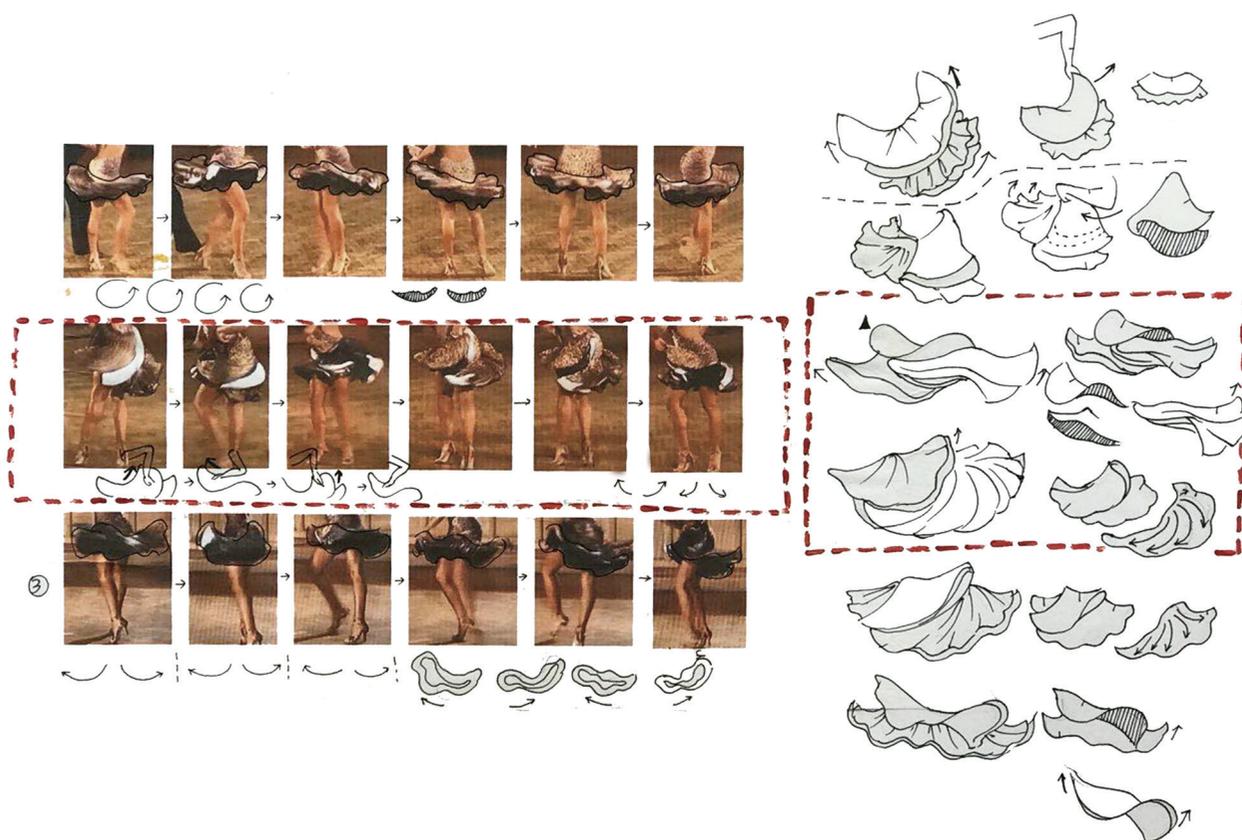

图5 桑巴舞蹈动作调研

Fig.5 Research on Samba movements

图自：国标舞大道^[8]，经重绘

综上，在拉丁舞元素的调研中，本文着重捕捉并区分五种拉丁舞的浓郁又各不相同的情绪特点，以及富有张力美感的肢体线条。

3 颜色搭配与情绪表达

3.1 颜色与情感的联系

色彩与人的情感有着密切的联系，色彩搭配从视觉上作用于人的感官，进而对人的心理产生影响，因此人看到不同的色彩搭配会感受到不同的情绪表达。在17世纪，牛顿通过光线分解现象确定了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种基础色。

不同色系给人的感受有明显差异，最明显的是冷暖色系的情绪表达：总体来说，红、橙、黄色属于能量充沛的色彩，会让人感到热情、自信、活力；而蓝、绿、青色则会给人一种和谐、宁静的感受。

细分来说，不同的明度、纯度、配比下的颜色

组合会有明显差异的情绪表达。同一种颜色，在不同饱和度、明度下给人的感受也会有差别，比如天蓝色会让人感受到希望、理想，而深蓝色会给人一种信赖、有威望的感受。

3.2 五种舞蹈情绪相对应的颜色表达

本次研究将探索如何通过不同颜色的搭配，将五种拉丁舞的独特情绪进行可视化表达，并以首饰为载体呈现。

五种拉丁舞的情绪特征与配色分别是：恰恰，带有摇摆舞特点并融合墨西哥、印第安文化的俏皮利落与轻松诙谐，适合以明快黄色为基底，并与橙色、蓝色、粉色和紫色结合的颜色搭配；伦巴，表达男女爱慕之情并融合奔放欢脱的古巴风格，呈现出缠绵、浪漫与热情之感，适合以粉红色与红色为主色调、并点缀小面积明亮色彩的颜色搭配；斗牛

舞,拥有斗牛比赛般的激昂情绪与力量感,适合应用明度较低的暗红色为主色调;桑巴,仍保留有巴西狂欢节时人们的热切,并融合热辣奔放的巴西民族风情,适合用鲜红色和较为明艳的粉色作为主色调,并应用小面积的黄色和蓝色作为点缀以增强活力;牛仔舞,保留美国西部牛仔放荡不羁、追求自由的性格,并带有踢踏舞的幽默感,因此本文选择用亮蓝色为基底,搭配天蓝色、橙色和紫色,与牛仔舞起源地美国西部的印花相结合,突出其别具一格的逗趣气质。

4 设计思路

本次设计的研究内容分为一手调研与二手调研。二手调研是指对现有研究成果进行梳理整合,而一手调研是指将现有研究成果进一步提炼,转化成原创设计素材。在二手调研中,本次设计调研了当下舞蹈元素与题材在时尚设计中的应用,并调研了五种拉丁舞各自的起源、动作特点、情绪特征,从而对拉丁舞的基础知识充分了解;还调研了配色设计与情绪表达的关系。在一手调研中,本次设计通过

大量的速写绘画记录视频动态,结合五种舞蹈动作特点研究,最终分别得出了最符合五种舞蹈情绪特点的舞蹈动作线条提炼。

在最终的设计中,本文探索了如何将舞蹈、情绪、颜色和身体四个关键词相联结,以首饰为载体去表达并区分五种舞蹈各自的风格语言。对此,本文的构思是,设计出仿佛有舞者在人的身体上跳舞的首饰,根据舞者动作、颜色搭配、不同身体部位的结合,去表达不同舞蹈的不同情绪特点,以探索舞蹈与首饰进行跨界融合的新形式。

拉丁舞属于双人舞,因为女舞者的服饰相较男舞者更有特点,动作设计较为丰富,在本次设计中主要提取女舞者的动作形象作为设计素材。牛仔舞者化身成为一种头饰与肩饰,在人的肩膀上、头上“跳舞”,和天蓝色、橙色和紫色的颜色搭配。其舞蹈形态来源于本次研究对牛仔舞的形态提取,并从中选取了更加符合舞蹈特点的元素,结合牛仔舞起源地美国常见的印花图案,整体佩戴效果给人一种俏皮、逗趣之感(图6)。

图6 《牛仔舞》(设计者:张译文)
Fig.6 “Jive” (designed by Zhang Yiwen)

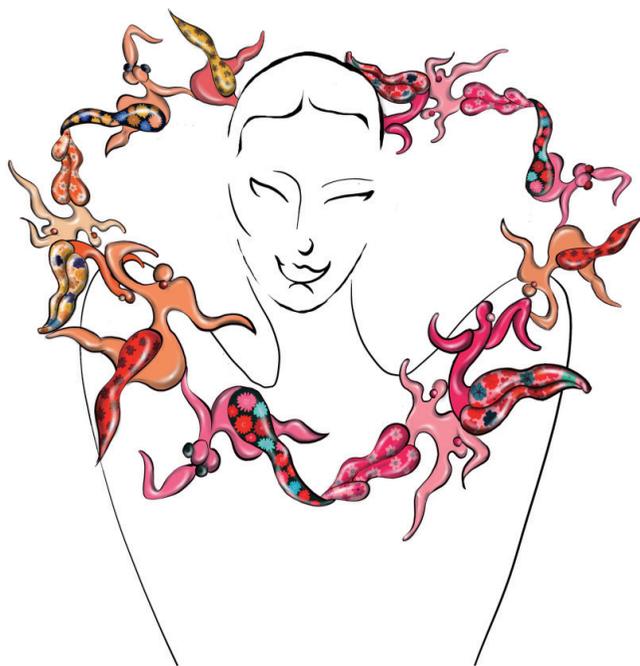

图7 《伦巴》（设计者：张译文）
Fig.7 “Lumba” (designed by Zhang Yiwen)

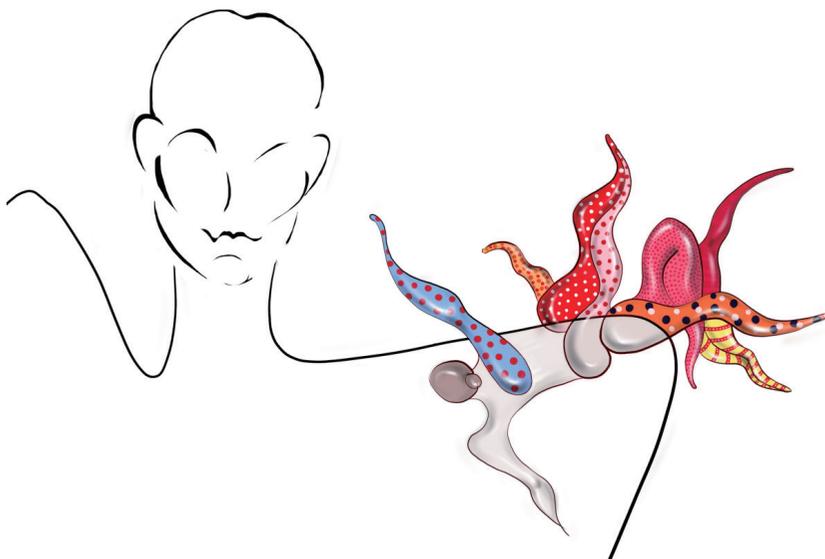

图8 《斗牛舞》（设计者：张译文）
Fig.8 “Paso Doble” (designed by Zhang Yiwen)

伦巴舞的首饰表达是一种环绕身体的颈饰，仿佛有舞者围绕着人体“旋转舞蹈”，绕着人的脖颈处形成一个心形状。舞蹈形态来源于本次研究对伦巴舞蹈动作的提取与挑选，搭配粉色调和伦巴原产地古巴常见的印花元素，以表达伦巴舞具有古巴风格的缠绵浪漫之感（图7）。

斗牛舞着重突出其激昂情绪，最终采用肩饰进行表达，仿佛有舞者在肩膀上舞蹈。肢体线条笔直利落，是从本次研究对斗牛舞蹈动作的提炼而来，以营造出一种仿佛能“冲破”肩膀的力量感（图8）。

恰恰舞的舞者化身为一对耳饰，在脸颊侧和耳

图9 《恰恰》 (设计者: 张译文)

Fig.9 “cha-cha” (designed by Zhang Yiwen)

图10 《桑巴》 (设计者: 张译文)

Fig.10 “Samba” (designed by Zhang Yiwen)

部“舞动”，结合其本身有踢踏舞特点的舞蹈动作和原产地墨西哥独特的明快颜色搭配，营造出一种活泼愉悦的感觉（图9）。

桑巴舞的舞者则作为头饰，在人的头部“跳舞”，搭配巴西狂欢节常用的红色调及羽毛状肌理，营造舞者仿佛是一朵在头上的舞动盛开的红花，以表达其热情性感的感受（图10）。

5 结论

舞蹈元素与首饰设计的结合应用广泛，但大多设计并不强调首饰中的舞蹈元素与身体的关系。实

际上，首饰与身体的关系密不可分。本次研究将首次探索如何通过身体不同部位的佩戴语言结合配色设计去表达不同舞蹈的情绪特征。

本文通过以上研究，得出结论：

(1) 舞蹈与首饰都具有艺术表达的叙事性且与身体相关，因此它们可进行跨界设计。

(2) 拉丁舞是极富肢体线条美感与浓郁情绪表达的舞蹈。其中，斗牛舞激昂，牛仔舞逗趣，恰恰活泼，伦巴缠绵柔媚，桑巴热情。

(3) 以首饰为载体，可以根据舞者肢体线条提炼、

情绪配色设计、不同首饰佩戴部位的结合去表达不同舞蹈的不同情绪特点,以肢体表达的角度探索舞蹈与首饰的新跨界设计。

这是一个具有当代首饰性质的课题,而并非功能性的舞蹈配饰。其意为为首饰设计拓宽灵感来源与形式,更加强调作品的首饰属性,注重人体佩戴后的效果。因此更适合以走秀展出的形式将其呈现,也可以进一步演化,作为商业首饰开发。

参考文献 / REFERENCE

- [1] 杨琳. 现代拉丁舞服饰文化的民族性探析[J]. 中国艺术家, 2020, (04): 83-88.
- [2] 冯云娟. 汉文化中的古典舞元素在首饰设计中的应用[D]. 中国地质大学(北京), 2020.
- [3] 刘宁宁. 大奏鼓民间舞蹈造型元素在动画创作中的运用研究——以动画短片《渔舞》为例[D]. 四川美术学院, 2020
- [4] 蓝舞者Dancebaby. 斯拉维克激昂斗牛舞[EB/OL]. (2019.4.23)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1Lb411G7VE>.
- [5] 蓝舞者Dancebaby. 牛仔舞是如何散发魅力的, 就让他们为你解答吧! [EB/OL]. (2019.10.26) [2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1xE411a74i>.
- [6] 国标舞大道. Stefano & Dasha的恰恰舞[EB/OL]. (2019.2.13)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411U7RB>.
- [7] 国标舞大道. 2019年黑池舞蹈节Austin & Nino的 双人伦巴[EB/OL]. (2019.6.2)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1M4411n7P3>.
- [8] 国标舞大道. 尤利娅和瑞卡多的这支桑巴舞应该是他们外网播放量最高的一支吧[EB/OL]. (2019.12.16)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1jJ41167cu>.
- [9] 哈尼瓜艺术. 中国体育舞蹈联合会拉丁舞伦巴铜牌双人二级[EB/OL]. (2020.2.26)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV137411K79D>.
- [10] 国标舞大道. 双人桑巴舞教学[EB/OL]. (2018.6.17)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1BW411F7VL>.
- [11] 猎兔犬的习舞之路. 牛仔舞Vladimir Karpov & Mariya Tzaptashvilli 2011 Grand Slam Latin Jive Final[EB/OL]. (2020.1.2)[2021.5.6]. <https://www.bilibili.com/video/BV1WJ41187gh>.
- [12] 张素琴, 刘建. 舞蹈身体语言学[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2018: 56-108.
- [13] 孙孝华, 多萝西·孙. 色彩心理学[M]. 上海: 上海三联出版社, 2017: 112-256.