

基于空间美学视角的艺术体操空间艺术的表现形式研究

刘蓝心，韩雨辰

上海体育大学，上海 200000

DOI:10.61369/HASS.2025050013

摘要：空间美学是艺术体操这一复合型运动项目的重要审美维度，文章以艺术体操空间艺术表现形式为研究对象，深入分析了身体动作、器械运用、音乐渲染、服装配饰等构成要素在塑造空间美感方面的作用机制，总结了动静结合、多元综合、创新个性等空间艺术表现的独特魅力，并从加强空间感知训练、优化动作编排与空间布局、深化音乐与动作融合、注重服装配饰与整体空间艺术协调等方面，提出了基于空间美学视角提升艺术体操空间艺术表现力的策略，旨在拓展艺术体操审美研究的新维度，为推进项目的艺术性发展提供理论参考和实践指导。

关键词：艺术体操；空间美学；身体动作；音乐融合；艺术表现

Research on the Expression Forms of Rhythmic Gymnastics Spatial Art from the Perspective of Spatial Aesthetics

Liu Lanxin, Han Yuchen

Shanghai University of Sport, Shanghai 200000

Abstract : Spatial aesthetics is an important aesthetic dimension of rhythmic gymnastics, a compound sports event. This article takes the spatial artistic expression form of rhythmic gymnastics as the research object and deeply analyzes the mechanism of action of constituent elements such as body movements, equipment application, music rendering, and clothing accessories in shaping spatial beauty. This paper summarizes the unique charm of spatial art expressions such as the combination of movement and stillness, multi-faceted integration, and innovative individuality. From the aspects of strengthening spatial perception training, optimizing movement arrangement and spatial layout, deepening the integration of music and movement, and paying attention to the coordination of clothing accessories and overall spatial art, it proposes strategies to enhance the spatial artistic expressiveness of rhythmic gymnastics from the perspective of spatial aesthetics. It aims to expand the new dimensions of aesthetic research on rhythmic gymnastics and provide theoretical references and practical guidance for promoting the artistic development of the project.

Keywords : rhythmic gymnastics; spatial aesthetics; body movements; music fusion; artistic expression

引言

艺术体操是一项集体操、舞蹈、音乐、表演等多种艺术形式于一体的复合型竞技运动项目。运动员与器械共同在空间中编织出优美动人的艺术篇章，展现出人类肢体语言和艺术创造力的无限魅力，因此深入研究艺术体操空间艺术的表现形式和提升策略，对于进一步拓展项目的艺术表现力，推进其朝着更加艺术化、审美化的方向发展具有重要意义。这不仅有助于为观众呈现更加美轮美奂、引人入胜的体操艺术形象，也为运动员实现人格和艺术修养的共同升华提供了广阔的舞台。

一、艺术体操空间艺术的构成要素

(一) 身体动作与空间塑造

身体是艺术体操空间艺术创作的主体，也是塑造空间美感的

关键要素。艺术体操运动员通过自身肢体在空间中流动、律动、伸展、跳跃等动作变化，在与空间的互动中展现出身体的力与美，选手需要高超的柔韧、力量、平衡等专项身体素质作为支撑，才能完成跨越空间的高难度动作，塑造优美的空间造型；艺术体操对于运

作者简介：

刘蓝心（2001.12—）女，汉族，研究生在读，研究方向：艺术体操教学与实践。

韩雨辰（2004.02—）女，汉族，本科在读，研究方向：艺术体操教学与实践。

动员的艺术素养也提出了很高的要求。她们不仅要具备扎实的舞蹈基本功，还需要具有敏锐的节奏感、音乐感和高度的艺术表现力。唯有将动作与情感、力度与速度完美结合，才能在身体与空间交融中呈现出或刚毅或柔美或欢快或抒情的审美意境。

（二）器械运用拓展空间维度

不同于单纯的肢体运动，艺术体操比赛要求运动员利用圈、球、棒、带、绳等手持器械，通过抛、接、绕、滚、绕等技巧动作，将器械运动与身体动作巧妙结合，共同营造出富有韵律感和视觉冲击力的空间艺术效果。从空间维度看，器械的加入极大拓展了身体动作的空间幅度和空间层次，运动员利用器械能在更大的空间范围内完成高难度位移与跳跃，或在器械轨迹的牵引下完成身体延伸、环绕等复杂动作，创造出立体多变的空间形态。

（三）音乐渲染空间氛围

音乐是艺术体操空间艺术不可或缺的情感表达元素，在塑造空间意境、渲染比赛氛围中发挥着重要作用。艺术体操比赛音乐大多选用旋律优美、节奏鲜明的曲目，其高潮迭起、柔缓舒展的乐段变化，不仅为动作设计提供了时间尺度，也为空间情绪渲染定下了基调，一方面音乐速度的快慢变化直接影响动作在空间中的疏密、强弱、缓急等节奏感，快速的音乐能营造出紧凑激昂的空间氛围，舒缓的乐曲则让空间充满柔美抒情的韵律；另一方面不同风格的音乐本身就蕴含着特定的空间意象，如悲壮的乐曲让空间显得宏大深沉，欢快的音乐则使空间洋溢喜悦明朗，抒情的旋律能营造出梦幻飘逸的意境。运动员需要准确把握音乐情绪，并将其熔铸于动作表现之中，才能在肢体与乐曲的交融中展现空间的丰富内涵。

（四）服装配饰增强空间视觉效果

服装和配饰虽非艺术体操动作技术要素，但在塑造空间视觉形象方面却有着独特的美学价值。一套造型新颖、色彩亮丽的比赛服能让运动员在赛场的聚光灯下熠熠生辉，成为空间美的点睛之笔，服装通过面料肌理、廓形轮廓、色彩明度等方式，能在视觉上强化身体的线条美感，贴身的紧身衣能充分展现运动员身体的曲线韵律，飘逸灵动的裙摆设计则为身体平添几分灵动和空间层次。同时，服装的色彩搭配与装饰图案能对空间氛围起到画龙点睛的渲染作用，设计者巧妙运用色彩心理学原理，用亮丽的色彩提升动作的视觉冲击力，用跳跃的图案增添空间的律动感。

二、艺术体操空间艺术表现形式的特点

（一）动态与静态的结合

艺术体操空间艺术的一个显著特点是动与静的巧妙结合。在比赛中，运动员在矫健流畅的动态律动中穿插着优美的静态定格，动中有静、静中蕴动，形成了动静相宜、刚柔并济的空间美感。动态动作是艺术体操空间表现的基础，运动员利用肢体在空间中的快速位移、跳跃翻腾、器械抛接等高难度动作，在空间中划出一道道美妙的曲线，展现出充沛的动感和激情。动作的节奏感、韵律感、幅度感，构成了艺术体操空间艺术的灵魂；静态造型又是动作流中的点睛之笔，那些定格的优美瞬间，如舞蹈中的

停顿，让观众在流动变幻的空间中捕捉到美的瞬时印象，产生心灵震撼。

（二）多元性与综合性

艺术体操作为一项集体操、舞蹈、音乐、戏剧表演等多种艺术形式于一身的复合型项目，其空间艺术呈现出鲜明的多元交融特点。从构成要素看，体操动作、舞蹈编排、音乐旋律、服装造型等不同艺术元素在空间中交相辉映，共同营造出融合视觉、听觉、触觉等多重感官体验的立体空间。从表现内容看，柔美、刚毅、欢快、抒情等多样的审美情绪在肢体律动间自由切换、过渡，展现出丰富的情感表达力。

（三）创新性与个性化

创新与个性是推进艺术体操空间艺术不断发展的重要动力，也是其区别于其他艺术形式的独特魅力所在。随着艺术体操竞技水平的不断提高，动作难度和艺术表现的要求也在不断提升，运动员需要突破固有的动作模式和编排套路，不断创新动作元素和组合方式，在空间造型、节奏速度、力度变化等方面寻求突破，方能在激烈的竞争中脱颖而出；艺术体操注重个性化的艺术表达，每一位优秀的运动员都有自己独特的风格特点，或婀娜多姿、大气磅礴、柔美抒情、激情四射，这种个性化的艺术追求使得艺术体操空间呈现出百花齐放、异彩纷呈的审美景象。

三、基于空间美学视角提升艺术体操空间艺术表现的策略

（一）加强运动员空间感知能力训练

空间感知能力是指运动员对自身肢体在空间中所处位置、方位和动作轨迹的精准把控能力，以及对器械在空间运动中与身体的相对关系的敏锐洞察力，具备良好的空间感知能力，运动员才能在激烈的竞技比赛中准确定位肢体，稳定控制器械，完成高难度动作，塑造优美的空间造型^[1]。

为提高运动员的空间感知能力，教练员应因材施教，在日常训练中设置针对性练习^[2]。比如，通过蒙眼训练、镜像训练、分解动作训练等方式，提高运动员对肢体位置的感知；利用能激发多感官反馈的训练器材，如不同高低的平衡木、不同坡度的斜板等，锻炼运动员的空间定位和平衡能力；通过与他人配合完成托举、抛接等训练，培养运动员对他人和器械在空间中相对位置的判断力。此外，在训练中融入一些舞蹈、瑜伽的元素也有助于提升运动员的身体协调性和空间控制力，如芭蕾舞的基本训练包含诸多优美流畅的手部动作、步法和旋转跳跃，要求舞者在动作的每一个环节都准确控制身体，这对艺术体操运动员在空间中的身体控制能力很有帮助。瑜伽的许多动作讲究伸展、均衡、呼吸，对运动员建立对于自身身体在空间中状态的清晰认知大有裨益。

（二）优化动作编排与空间布局

在加强运动员空间感知能力训练的基础上，优化动作编排与空间布局是提升艺术体操空间艺术表现的关键一环^[3]。动作编排是根据音乐节奏和情绪，将不同难度、风格的动作组合成一套连贯流畅、富有艺术感染力的完整套路，空间布局则是在比赛场地

的三维空间内，合理安排运动员位置变换、造型展示、器械运动轨迹等，使其形成和谐统一、层次分明的空间形态，二者相辅相成，共同构成了艺术体操空间艺术的灵魂。

例如，对于身材修长、柔韧性好的运动员，可以编排一些伸展性强的造型动作，突出优美的身体线条；针对弹跳力强、爆发力好的运动员，可以编排一些难度较高的跳跃翻转动作，凸显快速有力的动态美感，同时编排时要注重动作的衔接与过渡，使整套动作如行云流水，浑然天成，可以利用器械抛接、身体旋转等动作连接前后动作，使其在空间位置和力度节奏上自然铺陈、一气呵成。在空间布局上，要充分利用赛场的纵深、横向、垂直等多个空间维度，合理设计运动员和器械的运动路线，使其在空间中形成错落有致、曲直相间的美感。例如，应该利用对角线、斜线的移动路径，使动作在空间中呈现出立体多变的层次并利用场地中心与边、角的位置变换，营造出疏密有致、张弛有度的节奏感，采用高低起伏的跳跃和抛接动作，打破空间的平面感，创造立体的视觉效果。

（三）深化音乐与动作的融合

对于优化动作编排与空间布局的同时，深化音乐与动作的融合是提升艺术体操空间艺术表现力的又一重要方略。音乐是塑造艺术体操空间意境和情感基调的灵魂元素，动作是音乐情感的具体化表达，二者的完美结合，能够营造出震撼人心的艺术感染力。为实现音乐与动作的深度融合，教练员要在编排时充分考虑音乐的旋律、节奏、情绪等特点，根据音乐的不同段落和韵律，设计与之相得益彰的动作组合，使肢体语言成为音乐情感的外在表达^[4]。

例如，面对抒情柔美的音乐，编排一些舒展、轻盈、柔美的舞蹈动作，如手臂的绵延、腿部的伸展、躯干的曼妙弧线等，使肢体线条与音乐旋律交相辉映；对于激昂欢快的音乐，则可编排一些迅捷有力、快速跳跃的动作，如连续翻腾、高难度抛接等，使动作节奏与音乐节拍合而为一，同时要特别注意动作难度的分布，避免动作难度分布与音乐起伏产生违和感，力求在音乐高潮处完成最具艺术感染力的高难度动作，营造气氛高涨、震撼人心的艺术效果。

在训练实践中，教练员还要引导运动员深刻领会音乐意蕴，用心感受音乐律动，真情投入动作表现，可以适当组织运动员聆听不同风格的音乐作品，感悟其中的情感色彩；开展即兴舞蹈训练，让运动员自由表达内心的情感体验；采用分解训练法，引导运动员在每一个动作细节处都饱含情感，做到用心演绎每一个肢

体动作、每一个造型、每一次呼吸，真正做到将情感融入动作、以形传神。只有不断探索音乐律动与肢体语言的契合点，以饱满真挚的情感演绎动作，才能真正触及观众的心灵，引发情感共鸣，实现艺术体操空间美学价值的升华。

（四）注重服装配饰与整体空间艺术的协调

除了深化音乐与动作的融合，注重服装配饰与整体空间艺术的协调也是提升艺术体操空间美感不可或缺的一环。服装配饰是艺术体操空间视觉形象的重要组成部分，选择得当的服装面料、色彩搭配、造型设计，再配以精致的发饰、妆容等，能够极大提升空间艺术的视觉冲击力，为整套动作表现锦上添花，因此在服装配饰的设计选择上，要立足于与运动员个人风格、动作难度特点相匹配并与音乐基调、空间布局相协调，力求形成一个和谐统一的整体空间艺术形象。

例如，在选择服装面料时，要考虑到不同材质面料的垂坠性、光泽度、色彩饱和度等特点，像雪纺、丝绸等柔软飘逸的面料，更适合柔美抒情风格的动作表现。而亮丽刚硬的金属面料，则更适合力度感强、气势磅礴的动作风格，在色彩搭配上要充分考虑色彩的情感表达力和视觉效果，避免使用过于花哨、跳脱的颜色组合，而是选择与音乐情绪、动作风格相呼应的色调，营造协调一致的视觉美感^[5]。比如，选择高贵典雅的白色系搭配柔美舒缓的音乐，烘托优雅梦幻的意境；也可以选择炽烈奔放的红色系搭配昂扬激越的旋律，渲染火热激情的氛围。就发饰与妆容设计上而言，也要注重与整体空间艺术的呼应，可以根据动作编排中的难度亮点，设计与之呼应的造型元素，如利用发饰的线条造型突出某个角度的跳跃，利用妆容的色彩变化衬托某个细节的情绪变化等，同时要注意发饰、妆容在运动中的稳定性和持久度，避免因脱落、晕染等意外影响动作完成和美感呈现。

四、结束语

艺术体操空间艺术的塑造是一个多元融合、寓意深远的审美过程，无论是身体动作、器械运用，还是音乐渲染、服装配饰，都蕴含着丰富的空间美学内涵，共同构成了艺术体操独特的空间艺术表现形式。未来，艺术体操空间美学的研究还大有可为，需要从美学、心理学、动力学等多学科视角展开更加系统深入的探索，为这一充满魅力的竞技艺术注入新的审美活力，引领其迈向更加璀璨辉煌的未来。

参考文献

- [1] 王彦旋.艺术体操专项技术能力提升策略研究 [J].健与美,2022(04).
- [2] 李梦露.时空视角下艺术体操集体项目艺术表现形式研究 [D].河南师范大学,2022.
- [3] 南楠,林川.艺术体操个人球操成套动作艺术表现形式的研究 [J].体育风尚,2021,(08):261-262.
- [4] 崔艳.空间视角下女子竞技体操美的形式研究 [D].武汉体育学院,2020.
- [5] 谭森.世界艺术体操锦标赛个人成套空间运用的研究 [D].河南师范大学,2020.