

古典舞与现代舞的融合发展探究

彭剑峰

自贡市歌舞曲艺演艺有限责任公司

[摘要]对于中国的古典舞和现代舞而言，二者之间的特色十分的明显，他们在特点方面会保证一定的独立性，这种特点独立在形态方面的表现尤为突出，而且形态方面也存在着明显的差异。然而，在历史和时间的作用之下，中国古典舞和现代舞之间却发生了一定的改变，二者之间的联系变得越来越密切，不仅产生了互相的影响作用，而且也出现了互相融合的趋势。鉴于此，本文对中国古典舞和现代舞之间的形态区别展开了详细的探究，并深入分析了古典舞和现代舞的有机融合。之后我们发现，在古典舞和现代舞融合的过程中，主要是古典舞发生了变化，它以中国传统文化，舞蹈为基本融合了西方现代舞的元素，让两者能够互相的取长补短，各自的发挥出独特的优势，从而确保中国的古典舞与时代的发展更加契合。

[关键词]中国古典舞；现代舞；形态区别；结合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.2250

中国古典舞作为一种古典文化受到了我国传统文化的影响，它在形态方面强调的是“以形示意”或者是“以意领形”，动作也主要集中在了圆、拧以及划圆当中，这些动作形态传递的是中国人千百年以来“以和为贵”的文化思想，同时也反映了民族繁衍生生不息的精神，更是将中华民族民族传统文化的博采众长全面的彰显出来。对于中国古典舞而言，在舞蹈过程中表现出来的身韵和音律就是显著的标识。西方的现代舞在形成的过程中也有一定的基础，但是西方的现代舞在主题的设置方面较为抽象，也就是和中国古典舞来说，西方舞蹈的随意性较强，而且它的形式和动作也随着时间的推移在不断的发生变化。在全球联系日益密切的今天，我国的传统文化也受到了西方文化的影响，中外之间的文化交流也变得更加密切。所以对于未来而言，中国古典舞和现代舞的融合已经成了世界舞蹈发展的一个必然趋势。

一、中国古典舞与现代舞的基本特征分析

（一）中国古典舞的基本特征

我国的古典舞融合了诸多的特点，其中包括了武术特征，民族舞蹈特征，而且还体现了一定的杂技特征。此外，我国的古典舞还吸收了芭蕾舞的特点，所以我们可以将中国古典舞的特点归纳为以下几点。

（1）移步换形、以形求变

“移步换形”是传统的戏剧舞蹈中的一种表现，而且这种表现存在于虚拟空间，也是由于这一特点，我们可以发现中国的古典舞已经吸收了传统戏曲的形态特征，而且也体现了古典舞和生活间的密切往来，艺术成了生活形式深化的写照。

（2）夸张变形、以意象形

“夸张变形”是从深层次出发对中国古典舞形式美的一种表达。而且他可以通过“以意象形”的方式，让观众享受到视觉上的震撼，并且将观众的情绪全面的激发出来。

（3）象外之象，通过环境对神态进行表达

“象外之象”可以利用有限的表达形式将无限的情感充分的传达出来，它是建立在古典舞形态基础之上的一种表达方式，而且在表达情感时，主要是通过意象来完成情感的传递。对于古典舞中的男舞蹈演员而言，男舞蹈演员会在表现的过程中为观众展示一个沉稳的体态；而对于女舞蹈演员

来说，她在表现的过程中展示给观众的则是柔软形态。

（二）现代舞的基本特征

（1）颠覆传统舞蹈概念

我们的舞蹈相比现代舞，在训练和表达的模式上都有一定的区别，它摆脱了传统舞蹈的束缚，讲究的是时间和改变之间的关联。自然界或者是生活中的一切都可以成为舞蹈的灵感来源，现代舞的创造动机也没有拘泥于传统的理论，而是在哲学人类思想和现实生活中不断的挖掘创新，也是由于这些动机和思路发生了变化，所以在现代舞表演的过程中，无论是它的表达还是舞台效果，都充满了新意。

（2）创新性明显

在现代舞中绝对不允许出现模仿和抄袭的情况，重点强调的是舞蹈的创新，现代舞一直都在致力于与传统和权位斗争，他强调的是艺术个性特征的保留与创新，对于现代舞的创作而言，他也没有沦为大众当中的一种，而是在不断的尝试不断的创新，并将抄袭和模仿拒之门外。所以，迄今为止现代舞尚未留下任何的保留曲目，很多现代舞的舞蹈家也是自创门派或者是自创舞蹈类型。

（3）契合时代的发展

现代舞表达的是艺术家对于生活的热爱，是艺术家思想的一种表达方式，而且也将人们自身的思考展现出来，体现的是人们对于社会的认同和归属。所以，从形式上来看现代舞的发展与时代的发展之间高度契合，也就是说时代的发展成了现代舞创立的基础。

（三）中国古典舞与现代舞的基本特征比较

舞蹈作为一种艺术形式，它指的是舞蹈演员利用四肢的动作来表达自己对生活和情感的一种态度。所以，在不同的领域舞蹈也扮演着不同的角色。然而，在利用舞蹈动作表达感情、传递信息的时候，需要具备一定的技巧和手法，这也是中国的古典舞和现代舞达成共识的地方。其次，对比了中国古典舞和现代舞的特点之后，我们可以发现对于中国古典舞而言，它是建立在民间不同类型的舞蹈基础之上的，而且对不同形式的舞蹈进行了提炼和加工，并且没有受到时间推移的影响保留了传统文化的精髓，中国的古典舞无论是动作还是表达的手段，都十分的规范，而且吸取了武术和民族舞蹈等多种不同的艺术形式的优点。但是现代舞中强调的是舞

蹈过程的放松与收缩，所以现代舞的动作要更加随意更加自然。最后，从舞蹈表达技术的角度来看，舞蹈的动作都是以舞蹈作为基础，身体是表达舞蹈思想的一个工具和载体。

二、现代舞可为中国古典舞借鉴的训练方法分析

（一）中国古典舞与现代舞的训练方法探讨

中国古典舞要求舞蹈演员的基本功必须扎实，比如演员身体的柔软度、旋转、舞速以及力量；而现代舞对于舞蹈的创新性以及生活本质比较重视，要求必须采取最为基本、最为朴素的方式对舞蹈进行表达，拒绝舞蹈的形式主义。从这两者的特征分析，中国古典舞最为核心、最为基本的要求就是舞蹈过程中的“身韵”，要对“形、神、劲、律”进行完整的表达。其中，“形”就是外形，要求对舞蹈姿势以及造型进行掌握“神”则是要体现出民族文化的神态以及气韵；“劲”则是舞蹈过程的用力方法，要求对轻重缓急以及慢快等规律进行掌握；“律”则是要求对舞蹈的韵律以及规律进行掌握。而现代舞的训练方法是毫无规律的，每一舞蹈家都在自己创造舞蹈形式。现代舞在最初阶段有其最为基本的因素，在舞蹈创造过程中通过对舞蹈要素进行不同方式的处理就能组成各种舞蹈动作。

（二）中国古典舞对现代舞在编舞方法方面的运用

对于现代舞来说，现代舞在编舞的过程中强调的是动作和呼吸的要点，每一个动作都需要以一个重心来开展，而且舞蹈演员必须要利用动作传递出自己的想法。在普通人眼中，舞蹈表演就是舞蹈演员在表演不同的动作。现阶段，已经完全摒弃了这一舞蹈概念，现代舞指的是世间万物在不停的流动，而且在舞姿和方法方面也得到了不断的改进。中国古典舞在编舞的过程中也参考到了现代舞的编舞方式，利用舞蹈的韵律重新诠释了现代舞，并且在现代舞的表现和理解过程中也融合了中国古典舞的情感运用。

三、中国古典舞的“韵”和现代舞的“气”有机结合

（一）对中国古典舞的“韵”与现代舞的“气”进行分析

1. 对中国古典舞的“韵”进行分析

中国古典舞中的“韵”是一个综合体，它包括了多种不同的舞蹈形式，它的特点可以总结为以下三个方面：第一，舞蹈者的舞蹈造型是不断变换的，这种变换的方式主要是通过动作之间的差异表现出来的，舞蹈者在舞蹈的过程中需要按照角度，层次和曲线来不断的变换自己的身体；第二，中国古典舞当中的“韵”，对点和线之间的关联进行了着重强调，而且也明确了点和线的动作要领，这样才可以为整个舞蹈动作的韵律带来保障；最后，中国的古典舞在进行表达的过程中要求舞蹈者的基本动作，以腰作为核心。

2. 对现代舞的“气”进行分析

现代舞当中的“气”是以意识形态为基础而形成的，也就是说舞蹈者的动力造就了舞蹈的动作，这一动力的主要来源就是舞者的脊柱末端，除了核心动作之外的其他动作也需要依靠脊柱末端来完成，这样才可以为舞蹈动作的连贯性带来保障。然而，如果舞蹈者只是单一的完成动作，就会导致

整个动作过于机械和僵硬，要想让动作看起来丝滑连贯，主要的是舞者的内在动力，也就是舞者的精神，舞者要想表现出舞蹈的灵魂，必须要与观众实现精神的交流。

3. 中国古典舞的“韵”与现代舞的“气”之不同点分析

中国古典舞的身韵和现代舞的气都是针对舞者形体提出的概念。中国古典舞通过舞蹈形式以及舞蹈动作对“韵”进行表达，即以意示形、以意领形；而现代舞的“气”则是强调一切现象并不是真实存在的，而是比较重视舞者形体上的表达中国古典舞和现代舞都将气息的运用作为训练的重点，古典舞要求气息沉稳，力求表达人物的心理活动；而现代舞气息运用则是比较随意，要求气息随着时间、地点的不同不断变化。

（二）对中国古典舞的“韵”与现代舞的“气”有机结合的方法进行分析

一方面，中国的古典舞确实借鉴了现代舞中运用气的方式，主要的原因就是人们眼中的现代舞，他们的动作十分夸张，而且动作连贯具备一定的速度，整个舞蹈的过程要求舞者具备稳定的呼吸，而且还要保证舞蹈动作的连贯流畅以及松弛有度，我们印象中的现代舞，它的动作表达经常是以短平快为主，这种动作就对舞者提出了更高的要求，舞者要想完成整个动作，必须要做好气息的停顿，这样才可以将舞蹈动作最美的一面呈现给观众，因此，中国古典舞需要学习现代舞中这种利用气息的方式，通过气息的训练为中国古典舞增加更多的活力。另一方面，现代舞也要吸收中国古典舞当中的韵，只有掌握了中国古典舞的韵，做好训练，才可以融合古典舞具备的精神。所以说，二者在未来的发展中应该做好融合训练，这样才可以保障彼此之间的优势能够充分的结合。

四、总结语

综上，我们先是对古典舞和现代舞的特点展开了详细的探究，并以他们的特点为基础，指出了中国古典舞和现代舞融合的具体方式。对于中国的古典舞和现代舞而言，二者之间既有交叉和重叠的地方，也有明显的差异，中国的古典舞应该学习现代舞中运用气息的方法，做好舞蹈的创新，同时现代舞也应该学习中国古典舞当中的韵，这样才可以未来的发展中实现二者之间的优势互补，做到两者之间的完美融合。

参考文献

- [1] 柳文杰. 西方文化冲击下的中国古典舞——当代中国古典舞发展之我见[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2021, 33(03).
- [2] 于平. 形态分析的舞蹈评论——新时期舞蹈评论的职业化取向(中)[J]. 北京舞蹈学院学报, 2019(01).
- [3] 李佩珊. 论呼吸在不同舞蹈类型的特殊作用——以中国古典舞与西方现代舞为例[J]. 菏泽学院学报, 2019, 36(03).
- [4] 史博. 语言与题材 形象与意境——对中国古典舞创作的几点思考[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020(01).