

中国古典舞作品中舞姿造型的运用

樊媛媛

(银川艺术剧院有限公司)

[摘要]中国古典舞,顾名思义是以“古典”为其本原,“古典”代表过去文化特色的一种正统典范。中国古代的传统文化为中国古典舞奠定了坚实的基础。“传统”的大众性和“古典”的权威性使得它们之间既有密切联系,又有一定的差别。

[关键词]中国古典舞,舞姿造型,静态舞姿,动态舞姿

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.221

前言

舞蹈,一种用身体表达语言的艺术!它有着无限的魅力和无限的吸引力。在日常生活中,我们通过肢体动作来反映情绪,表达生活需求。而舞蹈是经过加工提炼,组织美化过的人体动作通过串连表现出来,它用最美的姿态把隐藏在肉体里的灵魂唤醒。舞蹈表演艺术,存在着一定的夸张和想象空间,有一定的虚拟性,其中大部分的舞蹈动作在现实生活中是不可能出现的,但是在舞蹈中看,它是一种顺其自然的表达,是对人物情节合理的设定。而观众也乐于接受这种带有虚拟性的艺术带来的感官享受。在世界范围内,各个国家和民族都有其独特风格的传统舞蹈,作为一门学科,一个舞种,我们需要对古典舞有清晰的界定和限定。古典舞按照地域来划分主要有中国式古典舞、欧洲式古典舞、印度式古典舞。中国是拥有着璀璨文明的四大古国之一,在历史的漫漫长河中洒下了如星辰般浩瀚的文化遗迹,中国古代乐舞是其中不可或缺的一部分。遗憾的是,在种种因素的影响下,中国古代乐舞并没有随着我们的步伐传承延续至今。

1、中国古典舞舞姿的起源

中国古典舞是一个大的概念,从诞生到现在已有六十年。在中国传统文化的启发下,中国古典舞这一体系逐渐发展并确立下来。

作为最早对中国古代戏曲舞蹈感兴趣的外国人之一,著名朝鲜舞蹈艺术家崔承喜对中国古典舞的建设起到了启蒙作用。她明确提出用戏曲舞蹈作为根基,建立全新的中国舞蹈艺术。她可以说是首位具体、完整地概括并加工提炼戏曲舞蹈的艺术家。

欧阳予倩院长明确提出以剖析戏曲舞蹈作为挖掘中国古典舞舞姿的第一步。创立中国古典舞这一体系时,要求将戏曲舞蹈从中国古典舞中独立出来。经历了漫长而又艰苦的研究探索之后,继承了中国古代舞蹈精髓的中国古典舞正式成为一个独立的派系,向世人展示出博大精深的中华文化。

2、中国古典舞不同流派的舞姿发展

中国古典舞起初并不存在流派之说,舞剧作品《丝路花雨》的成功问世,使得追求不同舞蹈风格的艺术家对于中国古典舞有了各自的阐释,“敦煌”与“汉唐”舞风得到发展契机,并形成教学体系。自此,中国古典舞由一开始的势单力薄到现在的三足鼎立。

2.1戏曲(京、昆)舞蹈

戏曲作为吸收了一部分古代乐舞以及宫廷舞蹈的产物发

展延续至今,成为我们能真实感受并触摸得到的中国古代传统舞蹈的主流。在戏曲中,我们不难看到许多传统舞蹈的姿态造型、技术技巧以及动律。在建立中国古典舞的初始阶段,戏曲舞蹈作为古代舞蹈的延续,为我们提炼中国古典舞素材提供了最为完备的传统美学因子。

2.2敦煌古典舞

敦煌舞蹈来源于敦煌莫高窟壁画中的古代舞蹈姿态造型。是艺术家在对洞窟内的壁画、彩塑进行提炼加工,综合创新后形成的具有中国气派的艺术产物。用舞蹈来“复活”壁画,不局限于模拟,有着独特的自身的风格韵味。

2.3 汉唐古典舞

汉唐古典舞学科创始人、北京舞蹈学院教授孙颖先生对中国古典舞是否就是戏曲舞蹈的反思,决定了他的文化视野与发展道路势必不同于戏曲舞蹈。在对中国古典舞有了全新的认识之后,创作出了《踏歌》等一系列具有民族气韵的舞蹈作品。在创作的过程中,他不但借鉴了古代遗存的汉代砖画像上的人物造型,还主张让舞蹈形象融入古代的社会文化背景之下,更好地将古代舞蹈文化呈现在大众面前。二十一世纪初,孙颖教授及其伙伴用三个月的时间编写出了一套汉唐古典舞教材,这套教材很快就被天津音乐舞蹈系和重庆大学舞蹈系采用。“汉唐古典舞”专业也在北京舞蹈学院正式设立并招收本科生。

3、中国古典舞作品中不同风格的舞姿造型及运用

3.1 中国古典舞身韵中的舞姿造型

中国古典舞学科体系发展中,身韵教材的确立是一个重要的标志。中国古典舞身韵是对传统文化的继承和发展,它用新的观念和方法使中国古典舞从教室走向舞台,深入到戏曲的本质和精髓,做到“变其形,扬其神”。身韵中的“亮相”作为从戏曲中继承的特有的艺术形象,也被很好的吸收,通过凝固的姿态造型,突出人物形象和内在情感。至此,中国古典舞有了独特的表现模式。

3.2汉唐古典舞

3.2.1汉唐古典舞的基础构建

汉唐古典舞主要以汉唐、明清戏曲舞蹈为支点,通过对史籍文献以及文物中的舞蹈形象进行研究,吸收其中的文化精神以及艺术气质,确定形式和风格。从画像砖石、壁画当中摹仿、借鉴舞姿;从文物史料、古代诗歌,特别是从古代文学中对乐舞的记载和描述中得到舞姿动态的启发,变静为动。

3.2.2汉唐古典舞常用体态及舞姿

对身体各个部位如脚、腿、胯、腰、肩、胸、头、颈、

手、臂、身的基本形态以及运行轨迹的确立,为下一步舞姿的实现做好了基础。其中,上肢的常用舞姿形态有二十一种之多。半月式、斜塔式、元宝式是汉唐古典舞中的常用体态。在汉唐古典舞的基训教程中,舞姿被分为了常用起始舞姿系列、盘腿舞姿系列、靠腿舞姿系列、拉腿舞姿系列、吸腿舞姿系列、抬腿舞姿系列、端腿舞姿系列、弓步、弓箭步、蹲裆步舞姿系列、点脚舞姿系列、半月舞姿系列、斜塔舞姿系列、跪式舞姿系列、坐式舞姿系列、卧式舞姿系列、动态舞姿系列、舞姿的二次发力(再发力)等。

在此基础上,还有丰富多彩的空中舞姿:空中盘腿舞姿、空中靠腿舞姿、空中端腿舞姿、空中吸腿舞姿、空中拉腿舞姿、空中别腿舞姿、空中绞鱼舞姿、空中打腿舞姿、攒步舞姿、空中并腿、飞燕舞姿、蛙跳舞姿等。

3.3舞蹈作品《踏歌》中舞姿造型的运用

《踏歌》是一种民间自娱舞蹈形式,歌舞交融,是民间形态与古典形态的融合。它向观众描绘了一幅佳人携手游春图。

《踏歌》要求舞蹈演员做到含颞、敛肩、掩臂、摆背、拧腰、松膝、倾胯的基本体态,重心向下,做出“亲地”的姿态。在静态舞姿方面《踏歌》大量借鉴了古代汉画砖上的造型,再现了古朴的民间踏歌风格。

舞蹈一开场,十二位妙龄女子举袖搭肩、踏地而舞,动作整齐划一,仿若一阵清风拂来,春意盎然。上身以踏歌式为主题动作,脚下有各种踏足动作,尽显少女婀娜之姿。唱词出来时,一组踏歌提垂式舞姿突出女子曲线之美,收肩、弓背、垂头,以后背感觉为主的顺边动作,表现中国女子娇羞的美。小靠腿松垮亮翅舞姿变换队形,并翅追日式舞姿的完成,很好的展现了古典舞中欲左先右的动势,佳人仿佛杨柳一般随风舞动,显得格外的娇俏可人。挽臂搭肩构成一个大斜排,是“春江月出大堤平,堤上女郎连袂行”的真实写照,搭肩甩袖到背身亮翅舞姿,含蓄之美点点渗透,让人心生向往。结尾处居中女子以盘腿撩袖、扣吸腿展翅、瑶台俯望等一系列舞姿结束作品,最后定格。一幅古代女子陇上踏青图完成,唱词中处处体现的情思也为作品增添了氛围,才子佳人,让人远离凡事纷扰沉醉其中。

4、中国古典舞作品中舞姿造型体现出的审美价值

4.1中国古典舞作品中舞姿造型的文化内涵

中国古典舞作品中的舞姿造型是中国传统艺术审美观念的延伸,它不仅仅只是一个形态。在塑造舞蹈形象连续运动的过程中,舞姿造型又包含着动态和静态的统一,动作由单一到复合,不断变换方式。舞者通过意识引领方向,不断变换的姿势展现出了形体运动之美。

中国古典舞强调肢体形态,动律上的起承转合,以及平圆、立圆、八字圆的审美特征,离不开体态上的“拧、倾、圆、曲”。形、神、劲、律更是中国古典舞的核心要素。

4.2中国古典舞作品中舞姿造型的审美追求

舞蹈表演依靠舞者的肢体动作来展现审美价值,依靠美妙

的舞姿塑造艺术形象,使观众更为直观的感受的不同时期的舞蹈艺术。观众通过被渲染过的动作感知编导以及舞者要表达的情感和思想。

从开始单纯的模仿,到后来的取其精华去其糟粕,中国古典舞继承和发扬了古代舞蹈艺术。弯曲的造型,“三道弯”的体态,从中便可体现出中华民族传统的审美标准和观点。

不同的审美观点产生不同的姿态美,人们用不同的审美标准欣赏不同的舞蹈作品。中国古典舞讲究动作圆润流畅,通过拧转、倾斜等舞姿亮相避开大平面直接面对观众,显示出内心的聚性,追求符合道德规范、共同认可的审美境界。

结论

在舞姿多元化的今天,舞姿造型作为舞者舞动时的姿态造型,直观的人体动作,舞蹈中塑造形象和表达意境的基础,为观赏者提供了欣赏美的契机。舞蹈作品中的形也就是外部形态,是用身体塑造出的特有的形象,作品中舞姿的停顿不代表意境的消逝,反而更胜一筹。

舞蹈,一种动态艺术,它带给观赏者的是弥漫着动感的美。舞姿动势的产生为中国古典舞生硬的动作模式发展开辟了新的道路。在非垂直重心下,动作的形成、变化和发展更为丰富。静态舞姿变得生动,动态舞姿更为具体。静中有动,动中有静,动静结合。

中国古典舞中的舞姿造型,凝聚了中华民族千年的审美文化,体现了舞蹈的艺术特征,展现了中国古典舞独特的艺术形象与魅力,充满动感,充满生机与活力。舞者用内心来掌握动作的分寸,让舞蹈从古画中走出来;从雕刻中跳出来;从诗句中舞出来。走进人民的生活,把美带给世界,使人们感受到中国古典艺术带来的独特魅力。不仅陶冶了情操,还增加了人们对艺术的鉴赏能力,培养了审美情趣。

中国古典舞舞姿文化的丰富与发展,向我们展示了中华民族生生不息的智慧和创造力,通过舞蹈作品,向世人更好地展现属于中国的、独特的艺术之美。

参考文献

- [1]刘健.无声的言说—舞蹈身体语言解读[M].北京:民族出版社.2001.9
- [2]孙颖.中国汉唐古典舞基训教程[M].上海:上海音乐出版社.2010.1
- [3]于平.舞蹈文化与审美[M].北京:中国人民大学出版社.2005
- [4]袁禾.中国舞蹈意象论[M].北京:文化艺术出版社.1994
- [5]平心.舞蹈心理学[M].北京:高等教育出版社.2004
- [6]金秋.中国民族舞蹈艺术创作[M].北京:北京师范大学出版社.2011.12
- [7]史敏.敦煌舞蹈教程[M].北京:世界图书出版公司北京公司.2011.12
- [8]金秋.舞蹈欣赏[M].北京:高等教育出版社.2010.2