

论中国古典舞与现代舞的有机结合

施青

江西省歌舞剧院

[摘要]舞蹈艺术的可持续发展需要不断地创新,中国古典舞经历了一代又一代的传承,不断发展、完善、提炼,形成了一种新的舞蹈形式,体现了古典艺术的风格。西方现代舞在创作和艺术表现上都与中国古典舞不同,具有独特的艺术形式。中国古典舞与现代舞的有机结合,对促进舞蹈艺术的发展具有重要意义。基于此,本文就中国古典舞与现代舞的有机结合开展分析。

[关键词]中国古典舞;现代舞;有机结合

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.1595

中国古典舞是在中国传统文化影响下形成的一种舞蹈文化,这种舞蹈主要体现在形式上的意境欣赏。在古典舞中主要以圆、拧、倾等是主要的动作,体现了“以和为贵”的思想。中国古典舞一代代流传下来,今天发展成为一种典范性的舞蹈形式。而西方舞蹈不拘一格,在创作和艺术表现上与中国古典舞有很大的不同。为了实现中国古典舞的传承和发展,必须消除古典舞原有技法存在的缺陷,积极吸收现代舞的先进思想、训练方法等,促进中国古典舞与现代舞的有机结合,不断创新和发展中国古典舞,促进中国古典舞艺术的可持续发展。

一、中国古典舞与现代舞的基本特征

(一) 中国古典舞的基本特征

中国古典舞融合了中国传统武术、杂技、各民族舞蹈等不同艺术的特点,在一定程度上吸收了芭蕾舞风格。中国古典舞主要具有以下基本特征:第一,移步换形。移步换形主要是对传统戏曲舞蹈的表现,可以看出中国古典舞在长期发展过程中吸收了传统戏曲形式的特点,同时也从生活的角度反映了中国古典舞的特点^[1]。第二,以意象形。以意象形主要表现了中国古典舞中的形式美,通过象形的方式给观众以视觉冲击,激发观众表达情感。第三,象外之象。象外之象主要是通过有限的表现形式来表达无限的情感,超越了舞蹈基本形式上的表现模式,而是通过意象来表达情感。在中国古典舞中,男性舞者主要通过沉稳体态来表达情感,而女性舞者则通过柔和体态来表达情感。

(二) 现代舞的基本特征

现代舞中西方文化元素较多,传统元素较少,所以现代舞的训练和表现形式与传统舞蹈有很大的不同,可以说颠覆了传统舞蹈的观念,相信一切都会随着时间的推移而改变,舞蹈的灵感可以来自自然世界和现实生活中的所有行为。现代舞的创作动机来自哲学思维,由于创作动机和创作理念的开放性,现代舞在表演中创造出了多元化的舞台效果^[2]。现代舞还表现出一种比较倔强的特征,比如现代舞蹈家邓肯最初并没有被观众和社会所认可,只有通过坚持获得荣誉后,才被公众所接受,所以说现代舞具有一定的倔强内涵。同时,现代舞创新性极强,绝对不允许模仿、抄袭其他类型的舞蹈,需要对舞蹈进行大胆的创新。现代舞敢于挑战传统,追求艺术个性。在现代舞的创作过程中,以大胆创新而自

豪,所以现代舞至今没有保留任何曲目,大多数现代舞蹈家通过自创门派来展示自己。此外,现代舞与时代发展密切相关,主要是人们思想的表达,也反映了人们对理想的追求。

二、中国古典舞与现代舞的异同

通过对中国古典舞和现代舞特征的分析,可以发现二者有一个共同点,都是通过舞者的身体动作,运用一定的技巧来表达情感。变比之下,二者之间的不同处诸多:具体包括:第一,形式差异。中国古典舞是以各种类型的民间舞蹈为基础,通过历代不同舞蹈形式的总结和发展,在历史上积累和保留下来的舞蹈形式^[3]。中国古典舞在吸收武术、戏曲等艺术形式的优秀元素过程中,有着非常规范的动作和表现手法。而现代舞更具创新性,表现与众不同,它不在乎舞蹈动作和形式的标准。在现代舞者眼中,每一个动作都是在舞蹈,所以形式别具一格。第二,文化差异。中国古典舞往往表现出一种整体感,强调民族精神和文化内涵的表达,以圆、拧、倾等动作为主,这些动作都反映了中国传统哲学思想,所以舞蹈表现较为内敛。而现代舞更加张扬,强调个性的体现。在舞蹈中,更注重冲突感,也反映出现代舞对自我中心的强调和对生活的追求。第三,训练差异。气息训练在舞蹈中非常重要,从舞蹈学习的初级阶段开始,气息训练可以说伴随着演艺生涯。古典舞气息训练强调平、稳,而现代舞气息训练强调以人为本,根据自身需求和所演绎形象自主调节^[4]。由此可见,中国古典舞和现代舞蹈有不同的表现形式,中国古典舞从中国传统文化中发展而来,体现了中华民族独特的风格。现代舞提倡探索舞蹈的独特意义,追求不同手段来展现舞蹈艺术,没有固定的形式。从两种表现形式来看,中国古典舞注重表现时代的历史和文化,其目的是表现中华民族的精神,意义表现为主,形式表现为辅。而现代舞更注重舞蹈的外在形式,注重体现舞蹈动作的形式感,形式表现为主,意义表现为辅。

三、中国古典舞与现代舞的有机结合

(一) 训练方法的借鉴和结合

舞蹈不仅是重要的艺术表现形式,也是文化呈现的重要载体,是宝贵的精神资源。中国古典舞的训练方法是以中国传统戏曲和武术为基础,并借鉴了芭蕾舞的方法,这种训练方法经过长期的发展,形成了一套科学严谨的体系。在古典舞中,力量、速度、跳跃、表演技巧等都很重要。古典舞独

特的风格、节奏和技巧使整个舞蹈动作更具有韵律感，但长期使用固定的训练方法，不可避免地会使舞者的身体动作僵化^[5]。因此，古典舞应借鉴现代舞对自由的追求，摆脱标准动作的限制，自由表达舞者的情感。具体的训练方法如下：第一，利用舞者的身体来发展思维，不仅需要舞者训练舞蹈动作，还需要培养舞者地想像力和创造力，鼓励舞者可适当尝试一些新的舞蹈动作，进而对肢体形态产生新的认识，并激发创作潜能。在此过程中，应了解古典舞“形神合一、内外融合”的特点，通过缩、放、慢、柔、动、静对比，全面认知古典舞的特点^[6]。第二，运用思维来引导身体运动。舞蹈是通过肢体动作来表现的艺术形式，在现代舞中，舞蹈动作的重复性较少，集中于运用舞者的思想来引导四肢的动作。在古典舞训练中，可以用这种方法引导舞者从一个新的角度来看待动作形式，训练舞者发展一套符合自己的动作形式，深入感受舞蹈文化。第三，身体与思维融合训练，让舞者认识到舞蹈本身的意义，明白舞蹈不仅是表现形式，而且是一种思维方式。另外，现代舞训练动作以翻身为主要特征，以腰部为轴，强调下腹肌的收缩发力，从而使四肢能够完全伸展，更好地展现舞蹈动作的大开大合。在古典舞训练中运用这些技法，可以充分发挥中国古典舞的魅力和精神。

（二）编舞法的借鉴和结合

现代舞编舞强调动作和呼吸，提倡每一个舞蹈动作都要有一个中心。在表演过程中，舞者不会机械地展现动作，而是有思想和表情表达。在过去，观众看到的舞蹈就是舞者一直在动，现在这种舞蹈概念已经不适用。在现代舞中，认为世界上的一切都在不断地运动，中国古典舞可以借鉴现代舞的编排，以现代舞的形式表达中国古典舞的情感，用现代观念重新定义舞蹈，进而不断创新舞蹈表现方式^[7]。

（三）古典舞的“韵”和现代舞的“气”相结合

古典舞以“韵”为核心，现代舞以“气”为核心，要实现古典舞与现代舞的有机结合，关键在于“韵”与“气”融合。“韵”在中国古典舞中有着非常重要的地位，舞蹈的神韵体现在舞者动作变化的角度和层次方面。在古典舞中出现较多的动作就是划圆，但并不是随意的划圆，而是要强调点和线的概念。只有当舞者确定了中心点位置，才能很好地控制整个舞蹈的节奏。古典舞的动作要遵循“起于心，发于腰，行于体”的原则，即舞者要正确处理各种以腰为中心的动作，如提、沉、冲、靠、含等。现代舞中的“气”源于意识，是现代舞中舞蹈动作的动力。当舞者跳舞时，应该把丹田之气运转到全身，作为肢体动作的力量来源，类似于中国武术太极，强调将所有力量集中在一个点上^[8]。在现代舞中，丹田被认为是精气存储的地方，因此有“生命之根”之称，舞者通过做气息练习，可以沉浸在环境氛围中冥想，超脱物质欲念，与环境进行直接沟通。邓肯从现代舞诞生起就一直在研究“气”，并认为所有的舞蹈动作都有一个内在的动力，促使身体发生各种变化。研究表明，这个动力在于脊

椎的末端，舞者以此为中心进行动作，可以灵活地展现舞蹈内容。

古典舞“韵”与现代舞“气”的区别主要表现在，中国古典舞的“韵”指一切动作和形式都是动态的，而现代舞中的“气”认为所有的形象都是物化的，并不真正存在于世界上，舞蹈的重点应该是形式的自由表达。同时，古典舞注意气息的平、稳，从而表现演绎舞蹈时的心理状态。而现代舞则要求气息放松、随意，随着场景变化而变化。最后，在中国古典舞中，注重修身养性，追求人性的魅力。而现代舞注重环境影响，更加追求自然美。要实现古典舞“韵”与现代舞“气”的有机融合，一是注重气息的训练，注重古典舞中现代舞气息融合的训练模式。现代舞动作往往伴随着较大的身体波动、较快的速度，而现代舞的气息训练方法可以保证动作的平稳和流畅。二是现代舞有短而快的动作，要求舞者调整气息停顿以达致整个动作，同时确保整个动作干净利落。在古典舞中，应该吸收现代舞的精华，学习气息变化的多样性，使整个舞蹈动作更有活力。三是中国古典舞“韵”在现代舞中的融合。古典舞注重韵律，在现代舞训练中，舞者应贯彻“无韵则神死，少律风格无”的理念，总结中国古典舞中的武术和戏曲元素，注重以腰部的轴线训练。

结束语：

综上所述，中国古典舞和现代舞都有自己的特点，在舞蹈艺术的发展过程中，两者扮演着同等重要的角色。中国古典舞与现代舞虽然在起源、特点、形式等方面有很大的差异，但也有相似之处，为两者有机结合奠定了基础。为了推动中国古典舞的可持续发展，展现更加耀眼的魅力，应该转变传统的思路，借鉴现代舞的创作观念，实现进一步的创新发展。

参考文献：

- [1] 卞海凤. 中国古典舞与现代舞的有机结合探讨[J]. 戏剧之家, 2020(5): 112.
- [2] 古丽孜热·麦合木提. 中国古典舞与现代舞的比较与有机结合[J]. 青年时代, 2021, 72(14): 14-15.
- [3] 王静. 论中国古典舞与现代舞的比较与有机结合[J]. 北方音乐, 2018, 38(22): 227-228.
- [4] 汪霞. 论中国古典舞与现代舞的有机结合[J]. 大众文艺, 2016(6): 169, 215.
- [5] 郝海燕. 中国古典舞和现代舞的结合机制[J]. 枣庄学院学报, 2020, 37(4): 79-82.
- [6] 黄德俊. 论现代舞与中国古典舞之异同[J]. 大众文艺, 2015(9): 160.
- [7] 刘洋. 浅谈中国古典舞和西方现代舞的文化差异与借鉴吸收[J]. 中文信息, 2019(7): 292.
- [8] 蔡梦昕. 论中国古典舞与现代舞的有机结合[J]. 参花, 2016(22): 139-140.