

中国古典舞与西方芭蕾舞审美差异研究

梁玥

(南京艺术学院附属中等艺术学校 江苏 南京 210000)

[摘要]中国的舞蹈有着数千年的发展历程,不过中国古典舞距今只有数十年的发展历史,是新中国成立后诞生的艺术产物。相比而言,西方芭蕾舞距今已有四百多年的发展历史,在国际舞台上的影响力甚大。这两种不同的舞蹈在审美、情感、文化等方面,均有较大的差异,对二者审美差异进行研究,于中国古典舞的发展而言具有重要的意义。

[关键词]中国古典舞;西方芭蕾舞;审美差异

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.274

一、中西舞蹈文化的差异

(一) 中西舞蹈文化的审美特征

学术界普遍认为,人的审美关系即价值关系的一种体现,原因是价值追求是人独有的一种特征。如果人失去了对价值的追求,那么其向外拓展和向上提升的精神层面都可能出现。也就说说审美价值取向不单是指人探索美的方向,也体现出了美的本质。就文化起源而言,每一种文化的出现及其发展,都包含了宗教的因素。在较早出现的文化中,包括中国文化在内,都可以看到宗教的影响^[1]。在人的思维无法与自然力量、因素对抗的时候,其行为往往不受个人约束,因此需要通过崇拜自然的方式克服自己内心的恐惧,这是宗教意识最原始的一种体现,也是早期文化的核心内容。在社会不断进步的过程中,人类的意识逐步发展转变,也试图通过自己的方式改变自己的一生,也就表明了宗教文化、思想对中西方舞蹈审美判断的影响是非常深刻的。在西方舞蹈盛行的阶段,即宗教文化、思想的鼎盛时期,在此文化背景下,宗教思想赋予了西方舞蹈浓郁的宗教特色,也体现出了宗教文化在西方舞蹈中的内在精神价值,同时还体现出了对生活的渗透、包容性,因此西方舞蹈在文化层面反映出的是强烈的戏剧性、动力性的表现,体现出的是最直观的现实主义与浪漫主义精神。所以在西方舞蹈的众多肢体动作中,都可以体现出对宗教文化的崇拜,也给西方舞蹈增添了一定的神秘色彩。相比而言中国舞蹈受到了中华民族传统文化的熏陶,注重情感表达,主张艺术充实。中华文化中包含着深刻的哲理,中国舞蹈即体现哲理的一种方式,重视侧面衬托的效果,也可以通过各种载体体现。

(二) 中西舞蹈文化的审美差异

在中西方文化背景与审美观念不同的情况下,通过对中西舞蹈文化的审美特征进行分析,我们可以明显的感觉到中西舞蹈文化在审美品格上的差异。在中华民族文化的影响下进行艺术创作,主要是为了追求更高的意境,蕴含了丰富且深刻的哲理知识,在中国舞蹈中艺术的最高境界并非实有,而是虚和实结合的一种形式。“虚实结合”的艺术形式,俨然可以成为中国艺术的标识性特征,也是体现中国传统艺术特色、民族个性的一种艺术。西方文化中,强调对实体的追求,具有较强的独立性,很少对艺术展开内在追求,强调和突它的实在性。在西方艺术领域中,很多甚至所有的西方舞蹈都是通过真实的手段来体现。中国舞蹈与之就有较大的差异,需提前选定舞蹈的主体,通过“虚实结合”的表达方式将艺术的韵味体现出来。中国文化具有致虚求同的表现,也就出现了艺术“空白”,舞蹈也是在其的影响下产生了空灵的已经,因此也就有了中国古典舞的“欲前先后”“欲上先下”“欲左先右”的动势特征,进而取得了良好的美学效果。

二、中国古典舞和西方芭蕾舞的审美差异分析

(一) 舞蹈训练中的审美差异

中国古典舞与西方芭蕾舞相比,发展历史较短。现如今,在舞蹈训练中西方芭蕾舞占据着较大的比重,已构建了较为规范的训练体系,其艺术表现形式具有浓厚的魅力。而

中国古典舞是新中国成立以后诞生的,是中国传统武术、舞蹈上的一种传承,也吸收了西方舞蹈的精髓,是一门相对独立的舞蹈学科,在不断发展与完善的过程中,已具备了较为鲜明的风格,构建了属于自己的文化属性。中国古典舞与西方芭蕾舞受到了中国以“合”、西方以“真”的美学思想的影响,在舞蹈训练中的审美变现有较大的差异。在舞蹈训练中中国古典舞会让舞蹈人员的肢体更加协调,动作更加华丽、优美;而西方芭蕾舞会赋予舞蹈人员更为含蓄的气质,在表现风格上体现出了粗犷、刚猛的特点。中国古典舞与西方芭蕾舞相比,在气息、肢体动作、基本站姿等各个方面差异是非常大的,这和二者审美存在差异有很大的关系。

(二) 从舞美与道具特点体现出审美差异

中国古典舞和西方芭蕾舞在作品的表现形式上有较大的差异,主要原因是中西方舞蹈所继承的戏剧美学观不同导致的。西方舞蹈的摹仿和中国舞蹈的意境与虚拟的文化美学思维的差异主要体现在舞美与道具上,是直接体现中国古典舞与西方芭蕾舞审美差异的一种方式。几乎所以类型的舞蹈都离不开舞美和道具的帮助,在表演的过程中,舞美与道具可以更好的将舞台上的艺术氛围渲染起来,在舞蹈中的重要性是不言而喻的。肢体艺术是舞蹈的主要表现形式,在舞蹈动作受限的情况下,可通过舞美与道具给予动作更大的发挥空间,正是因为这种特点,让舞蹈的环境进一步得到扩张,不同的舞美与道具也给了舞蹈不同的审美价值与效果。受中华传统文化的熏陶,中国古典舞重视舞蹈的意境化与虚拟化,一般需通过渲染场景、塑造空间的方式,将舞蹈的主体效果烘托出来。比如在舞蹈《踏歌》中,想要渲染春天的场景,通常需要在舞台后方布置几条画有垂柳的软景,即侧面衬托意境、氛围的一种方式^[2]。而西方芭蕾舞重视实物再现,对舞蹈在模仿上的要求较高。在舞蹈《天鹅湖》第二幕中,王宫的场景,如宫殿、廊柱、桌椅等,都是用真实的道具进行布置,力求达到真实的效果,可以更为直观的给观众的视觉造成冲击^[3]。

结语

中国舞蹈在中华民族文明历程中扮演者重要的角色,在原始社会就已经萌芽,唐代更是中国舞蹈的巅峰时期。中国古典舞凝聚了中华民族五千年来的文化精髓,在新中国成立以后大放异彩,受到了广大人民群众的追捧,其未来发展更是人们重点关注的问题。研究中国古典舞与西方芭蕾舞的审美差异,可以为中国古典舞的发展奠定良好基础。

参考文献

- [1] 郑阳. 中国古典舞与西方古典芭蕾舞的审美差异[J]. 中国民族博览, 2018(06): 128-129.
- [2] 顾嘉伦. 中国古典舞与西方古典芭蕾舞的审美差异[J]. 黄河之声, 2017(24): 129.
- [3] 刘超. 中国古典舞与西方芭蕾舞的审美心理对比分析[J]. 艺术品鉴, 2016(02): 351.

作者简介:

梁玥, 1983.5, 女, 山西太原, 艺术硕士, 副教授, 研究方向: 舞蹈教育。