

古典舞元素融入体育舞蹈表演中的创作研究

夏 颖

(广东省外语艺术职业学院, 广东 广州 510000)

摘要: 体育舞蹈是一门以体育舞蹈中的基础运动为主体的舞蹈语言, 与其他形式的舞美要素相融合, 表现出故事、主题、内容, 进而表现出情绪与意念的一种表现形式。体育舞蹈是中国民族文化与艺术的结晶, 它要在中国得以永续发展, 就需要吸取中国的悠久历史和优秀的传统文化的养分, 从而不断地发展壮大。中国古典舞是在中国的传统文化土壤里诞生的一种舞蹈, 它有着独特的民族文化美学特色, 有着深厚的艺术表达能力。通过对体育舞蹈和“体艺”的整合, 以及多种形式的运动和运动的综合运用, 尽管在艺术创作上已经有了相当的认识, 但是在理论上还处在探索的初级阶段, 对体育舞蹈与古典舞体态的融合进行了理论和实际的创新。所以, 在体育舞蹈创作中引入古典舞身韵是切实可行和必要的。

关键词: 古典舞元素; 体育舞蹈表演; 舞蹈创作; 古典舞

中国传统的古典舞与体育舞蹈在价值取向、审美取向、表现形式等方面存在着差异, 但二者文化底蕴深厚, 艺术语言相同, 都有“圆”的艺术特色; 体育舞蹈家们努力把中国风格, 中国文化, 中国体育舞蹈与古典舞相结合, 创造了具有中国特色的体育舞蹈; 融合体育舞蹈和古典舞蹈元素, 可以在主题、动作、音乐、服装、化妆、发型等各部分之间进行适当的融合; 把古典舞的要素引入到体育舞蹈的创作过程中, 出现了认识上的差异, 材料运用上的不当和融合不恰当的现象。所以, 在编写时要认识到, 对体育舞蹈演员的创作的需求, 同时也要有一定的职业素养和人生经验。

中华文化经过 5000 多年的发展, 历史悠久, 其价值体系、文化内涵、文化素质等各方面都独树一帜, 形成了华夏民族的文化自信。今年五月三十一日在中央政治局会议上, 总书记尤其强调, 要将中国文化带到世界的舞台上去, 以文传声、以文传声、以文化人的形式展示中国特色, 展示中国精神, 展示中国智慧。要掌握好自己的语气, 做到开明、自信、谦虚, 使自己成为一个值得信赖的、可爱的、值得尊敬的中国人。《关于加快发展体育表演产业的指导意见》是国家发改委在去年 12 月发布的, 提出要把体育和文化艺术有机地融合起来, 把竞技娱乐作为切入点, 把中国的特点建设成一个有特点的运动项目, 展示中国优秀传统文化。“文化因为多元而交往, 因为沟通而互相学习, 互相学习而发展。”所以, 要顺应时代潮流, 从“文化整合”的角度出发, 以“体育舞蹈”为切入点, 以中国的优良传统为切入点, 把“体育舞蹈”与“古典舞”结合起来, 不仅可以为“体育舞蹈”的创新创造出一种全新的思维方式, 更能体现出中国 5000 年的深厚文化底蕴。

北京舞蹈学校于 2017 年英国舞蹈节上上演了拉丁舞团《丝路·行》《月夜》, 为中国传统拉丁舞史上留下了深刻的一页。中国首次将 2019 年全国范围内的体育舞蹈作为开幕舞亮相央视春晚, 充分体现了国内对世界标准舞的高度认可与高度的关注, 从而促进了世界标准舞在国内迅速发展。在今年五月二十日, 齐志峰以一支新潮的集体舞《土》, 击败了美国的“常胜将军”杨伯翰, 赢得了英国的“黑池舞会”, 这对中国的运动和舞蹈来说, 是一个里程碑。目前已举办了 CCTV 舞蹈大赛、桃李杯大赛、WDSF 体育舞蹈联合会、CBDF 中国体育舞蹈联合会、英国的“黑池舞节”等大型活动。从十多年来的体育舞蹈演出中, 我们可以看到, 在创作时, 不仅要重视技术的技术和完成性, 而且越来越重视表现自己的感情与思想, 在主题、音乐、服装、妆容等各方面都有很高的造诣, 如《水墨》, 《再别康桥》, 《太极风》, 《十面埋伏》, 《胡同印象》, 《如梦令》, 《黄河》, 《梦境之旅》等。

通过分析, 可以看出, 从原来单纯的体育舞蹈的动作方式, 到融合其他要素的表演方式。舞蹈创造并非单纯地使用一种舞蹈词汇, 在保留原有的运动形式的同时, 还加入了现代舞、古典舞、民族民间舞、中国武术等其他运动要素, 从而丰富了舞蹈的语言形式。在乐曲的制作上, 选用了与民族乐器、琵琶、古琴、箫、胡、鼓等乐器搭配, 增加了曲目的艺术性。在主题选取方面, 采用了中国的优良文化, 结合了敦煌壁画, 中国山水画, 瓷器文化等, 增加了观赏性, 增加了对艺术的亲切性。可见, 有许多出色的体育舞蹈和中国的传统艺术相融合, 为今后的体育舞蹈创造创造了更加宽广的舞台。

一、研究动机

对高校体育舞蹈的研究, 从课程设置、培训班发展状况、教学方法、运动构造等方面进行了深入的探讨, 但对体育舞蹈的创新却很少见, 特别是在体育舞蹈的创新中, 将古典舞的元素引入到体育舞蹈的理论体系之中。从文化整合的角度出发, 从主题、动作、音乐、服装、妆容等方面对古典舞的应用进行了深入的剖析和探讨, 从而使古典舞与体育舞的结合成为一种比较完整的理论体系, 既能充实其创意, 又能为其他形式的体育舞蹈艺术发展带来一定的参考价值。

二、研究目的

在人类社会的进步和世界的融合发展中, 各国的不同民族的文化开始碰撞、融合、渗透。在这样的大环境下, 将中国传统的东方民族舞与传统的东方民族舞相融合, 将会引发一股新的时尚, 从而促进的体育舞蹈在长期的发展。

从中国传统舞的内容入手, 探讨了将中国传统舞的内容与形式融合到体育舞蹈的创作之中, 以克服传统的复制、拼凑堆叠的弊端。探讨将中国传统舞的内容与运动舞蹈结合起来的方式, 从而使其创作和编排更加多样化, 从而为体育舞蹈的多样化发展做出有益的尝试。

三、研究问题

在全球一体化的背景下, 中国的开放程度越来越高, 面对新的挑战, 既要把握好机会, 又要采取适合中国国情的策略。运动舞蹈是一种外来产品, 同时也是一种挑战。运动和跳舞的传播, 有助于我们了解他们的优点, 把他们融入到自己的文化系统里, 使他们的创造力得到充分的发挥, 这样才能使他们更好地把握和利用这种新的东西, 使我们民族的文明得到发展。体育舞蹈终究是一门西式的美术, 必然会和传统的文化产生冲突, 因此, 如何克服这种矛盾就成了当今社会亟待解决的问题。因此, 要把中国

的文化融入到国际的文化之中,让中国的“运动舞蹈”成为一种异域的艺术形式,就必须从一个崭新的角度,重新认识和看待异域的文明。当今许多大学开设了“体育与舞蹈”,以满足当今社会对“素质教育”的要求,既满足了大学生的业余爱好,又满足了大学生的审美观和品味,同时也为的体育舞蹈人才提供了更好的展示平台。

在面对运动舞蹈所带来的新的机会和新的挑战的同时,在没有更改体育舞蹈本质的情况下,将中国的传统元素融入到运动舞蹈之中,通过实例,对其与中国传统元素的结合进行了深入的剖析。让更多人了解运动舞蹈,为以后的编排提供参考,促进运动美术的发展。

(一)文化融合

杨荣丽、崔晓霞(2021)提出,“文化交融”是两个不同的民族在相互交流、碰撞、创新发展、相互交融的过程。“融合”是人类社会发展过程中的一种必然趋向,它反映出一种寻求“相辅相成”和“共赢”的趋向。所谓“文化融合”,就是指把不同的文明僵化成一个整体,它使一个文明具有了自身的活力,从而形成一个相互发展的相互作用的进程。文化一般分为物质技术、制度行为和灵性三个层面,而文化融合恰恰是指两种不同文化之间这三个层次的相互交流与渗透。

陈萍(2021)阐述,文化融合具有创新性、交流性与和谐性,它不是指强势文化对弱势文化的吞并,而是在充分了解两者文化的异同点后,寻求两种文化之间的平衡点与契合点,经过不断的交流碰撞,产生一种全新和谐的第三方文化。

谷文浩(2021)界定,文化融合是指本土文化在文化互动过程中,要以本民族文化为依托,吸收借鉴外来文化,从而加快自身发展的过程。文化融合主要分为三个阶段:第一,接触阶段,两种文化因传播而产生接触;第二,碰撞阶段,文化之间的差异会产生碰撞,大众会对从未接触过的文化产生莫名的恐惧或污名化等倾向;第三,融合阶段,是两种文化经过初期的碰撞后,外来文化融入到本土文化的核心阶段,其外来文化的元素会被本土文化吸收接纳,两者在不断碰撞融合中,实现外来文化的本土化。

滕希望(2021)认为,文化融合是两种不同的文化之间经过相互吸收借鉴、交融渗透,最终整合成为一个和谐的整体过程,文化融合是文化发展史上一个重要现象,诸多文化种类都是在不断交流与碰撞中实现融合的。

齐著著(2021)认为,在跨文化中,文化融合就是两种文化之间的差异相互协调,在本土和他国文化中找寻平衡,在不同形态的文化中相互碰撞、相互渗透、最终融为一个和谐的整体,文化融合是一个相互协调、相互促进的过程。

综上所述,学者对文化融合概念研究的共同之处:认为文化融合是在两种异质文化之间寻求协调平衡,经过初期碰撞、中期协调、末期融合,最终融为一个和谐整体的过程。在文化融合的过程中,两者之间并不是附属关系,而是相辅相成、共同发展的关系。在本研究中,将文化融合界定为:民族文化在文化交流互动过程中,以其优秀传统文化为依托,根据自身需要借鉴吸收外来文化,以此促进自身发展的过程。

(二)古典舞元素融入体育舞蹈表演的研究

杨桂龙(2021)通过对舞蹈作品《水墨》的深度剖析,发现在这一优秀作品中,编导以国际标准舞为基本载体,融入了中国古典舞元素进行创编。在作品中,主要采用了中国古典舞的基本动作,如顺风旗、山膀、托掌等,以及借鉴了中国古典舞“含”“拧”

等身韵的基本动律元素。通过运用中国古典舞元素,挖掘其他舞蹈语汇融入体育舞蹈表演作品中的途径、方法及原则,从而提出体育舞蹈表演舞在进行创编时,舞种之间风格要趋同、动作要相容,编导要具有创新意识。

吕堰桥(2021)以中国古典舞和体育舞蹈艺术表演舞为例,论述了两者在表现力、表现形式和情感抒发的异同之处,并提出要将中国古典舞“以神领形,以形传神”的表现力、以群舞为主的表现形式以及注重集体主义的情感表达方式与体育舞蹈艺术表演舞交融渗透。从审美意向、服饰、音乐、题材的角度出发,为中国元素融入体育舞蹈艺术表演舞提供了新的融合途径。通过对《再别康桥》《胡同印象》的案例分折,总结出中国元素融入艺术表演舞时要在思想解放中进行改革,在竞技比赛中大胆尝试,在大众健身中大力推广。

总之,将古典舞蹈的要素引入到体育舞蹈的创作之中,编者必须要对中西文化有深刻的认识,并从中发现它们的共同点;其次,要在两种舞蹈类型中寻找相同或相近的类型,寻找契合的地方,让它们呈现出一种协调一致的效果;第四,在舞蹈编排中要注意观察、积累、拓展思路、大胆创造,将古典舞的要素与创作结合起来的文学创作还很少。但由于对体育舞蹈表演

(三)体育舞蹈表演中融入中国元素的研究

党笛洋(2021)通过对傣族舞和华尔兹两个舞种之间融合创编的分析,认为编导、主题、结构、动作、音乐、韵律和服装等元素,是融合创编的构成要素。从傣族舞与华尔兹的历史背景和技术特征的角度出发,将两者整合创编过程总结为五个阶段,分别是创编前的准备阶段、音乐选择与编辑阶段、整体构思阶段、选材阶段和评价反馈修改与艺术加工完善阶段。傣族华尔兹的整合创编,为体育舞蹈创编的发展提供了新的路径和方向,有利于少数民族舞蹈文化得到继承与发扬。

李莹(2021)对第87届英国黑池舞蹈节摩登集体舞冠军作品《如梦令》进行全面剖析,发现此作品的编导在创作中是根据古诗词李清照的《如梦令》为构思,将中国戏曲元素与体育舞蹈表演舞进行融合创编,在道具上选用了戏曲中常用的长雀翎;在动作上融合了中国古典舞,并且运用戏曲中具有程式化的急促小碎步出场;在音乐上,开场加入了刀剑出鞘、擂鼓铮铮的声音,并且在中间部分融入了京剧唱腔;在创编上,借鉴了中国舞编舞技法,分别呈现出“引子、开端、发展、高潮、结尾”五大部分。从而提出体育舞蹈中国化在创编时要以趋同或相似的舞蹈风格为前提、合理运用服装道具、舞蹈动作之间要相互融合、创编思维需要交叉扩展的要求。在创编中要遵循中西思想文化价值的原则和在音乐节奏、舞蹈动作的处理上,不能丧失其体育舞蹈本质的原则。

综上所述,体育舞蹈表演舞作为一项舶来品,要符合中国大众的审美要求。创作者要善于将中国元素融入作品中,充分展现体育舞蹈表演舞的魅力。目前体育舞蹈表演舞在发展过程中也在不断创新,开始适当融入中国元素,如将民族民间舞、武术、戏曲、民族音乐等元素融入到体育舞蹈表演舞中,在创编技法上借鉴中国舞编舞技法,以此丰富体育舞蹈表演舞的创作方式,促进体育舞蹈表演舞的长久发展。

参考文献:

[1] 白小阳.关于民间舞基本功训练的课程对比研究[D].天津工业大学,2021.