

中国文化元素与国标舞艺术表演舞的融合创新研究

姚慧颖

安徽新华学院艺术学院舞蹈表演系, 中国·安徽 合肥 230000

【摘要】现代化社会发展形势明显变化,全球文化交流变得更加频繁,艺术领域的多元融合是顺应时代需求的一种新态势。国标舞是一类象征外来文化的艺术模式,为提升舞蹈表演效果与艺术魅力,应与本土文化相互交融,形成适宜国人推广的创新舞蹈艺术形式。文章主要围绕国标舞艺术表演舞展开讨论,基于与中国文化元素的融合,分析两者存在的联系,结合合理编排及运用中国传统艺术形式、围绕舞蹈主题选用合理的中式音乐元素等不同维度促进国标舞艺术表演舞与中国文化元素相互融合的创新路径。

【关键词】传统艺术; 中式音乐; 国标舞; 本土文化; 服饰元素

引言

西方文化蓬勃发展,诞生了具有民族风情、传播经典文化的国标舞艺术。国标舞呈现包容性、开放性的特征,为迎合当代人民的审美需求,在近几年的发展过程中创新改进力度明显增加。要想推广具有中国特色的国标舞表演舞,有效契合国人审美,有必要融入中国文化元素,通过本土文化艺术深度挖掘创作灵感,为观众呈现具有魅力的高质量舞蹈表演作品。

1 中国文化元素与国标舞艺术表演舞存在的联系

1.1 使国标舞艺术表演舞形成我国特色风格

我国发展历史悠久,传承着诸多宝贵的精神文化。我国人民在平时与人接触时更加看重礼仪礼貌,社交环节的含蓄性较强,而在此文化气氛下,舞蹈艺术逐渐受到熏陶,分析表达方式的主要特点,一般表现为细腻、含蓄的水平。当推广国标舞艺术时,有机结合中国文化元素,可赋予舞蹈艺术含蓄内敛的表现形式,使国标舞艺术表演舞拥有更特别的风格。

1.2 助力中国国标舞在舞蹈圈提升地位

了解国标舞艺术表演舞,无论是参与舞蹈人员的脸部神情,还是跳舞人员的动作、穿着,这一系列内容均呈现着张扬、奔放的特点,若联系我国发展文化与人民的整体审美取向,由于我国文化比较偏向于内敛含蓄的状态,当国标舞艺术表演舞起初流传到我国时,很多人未能体会到舞蹈的艺术感,在主流舞蹈圈中此种舞蹈前期的发展并不可观。时代逐渐发展,对外开放日渐显著,人们渐渐能够理解西方的表达模式,慢慢开始体会到此种舞蹈蕴含的不同艺术价值。人们逐渐接受此种舞蹈的同时,却导致其中的部分功能慢慢弱化,如男女社交功能,从此种现象可知,人们对此种舞蹈内涵的把握并未达到标准,其进入主流圈层的发展受到阻碍。纵观我国乐舞文化的发展,整体发展

历史相对较长,其中也涉及诸多有关男女情爱的内容,其中《梁祝》便是比较典型的例子,而分析我国的此类乐舞文化,情感的表达比较内敛,和西方的热情形成鲜明的比较。在国标舞艺术表演舞中,当加入我国情感的内敛含蓄表达方式,有利于促进我国群众更好地认可和理解国标舞,同时也能促进此种舞蹈艺术逐渐拥有男女社交的本质功能,能够在此条件下提升舞蹈的主流地位^[1]。

2 促进国标舞艺术表演舞与中国文化元素相互融合的创新路径

2.1 合理编排及运用中国传统艺术形式

综合化分析舞蹈艺术表达模式,舞蹈语言的表达主要依赖的是不同的舞蹈动作,要想编创精彩吸引人的舞蹈作品,需要创作人员认真组织舞蹈动作。我国有着悠久的历史,留下大量宝贵的传统文化财富,以此为契机探寻灵感,实现舞蹈动作的创新研究。在2018年,组织开展了第四届的CBDF国标舞艺术表演舞,当推进展演活动时,为人们呈现了《功夫扇》作品,这一活动的安排成功展现国标舞的同时,也灵活融入中国的传统武术动作。观察台上的舞者,手里拿着扇子,使国标舞呈现不一样的氛围,以基本步伐、旋转动作为基础,与武术相结合,加入力道适宜的一系列动作,比如刺、砍、劈等,动作之间形成刚柔同步的效果。如此一来,国标舞的动作中给人一种优雅流畅的感觉,同时因中国传统武术的加入,在整个舞蹈中展现刚劲有力的效果。

又比如,在《如梦令》作品中,改进国标舞的动作,选择加入中国传统的戏曲动作。分析作品中的细节内容,当处于出场阶段以及队形产生变化时,观察舞者的状态,先是借助传统戏曲的模式完成走位,表现急切的小碎步,赋予舞蹈生动形象之感,与战场场面相适应,烘托出一种短时间内大规模排兵布阵的氛围感。从演员的外在着装来

看,其佩戴了一些佩饰,这与传统戏曲表演的打扮比较相似,主要学习了表演中经典头饰的装扮,通过如此处理赋予整个舞蹈较强的展现力,让人们能够看到其中的“中国风”。在现实环节,为增添国标舞的文化魅力,提升整体艺术感,可加入一些经典艺术形式,让国标舞的动作更加多元化。

2.2 围绕舞蹈主题选用合理的中式音乐元素

我国发展过程中具有诸多魅力感十足的中式音乐,其在传统文化资源中占据着重要的地位。创新优化国标舞艺术表演舞时,应具有编创勇气,加入中国式音乐。以《各自有道》作品为例,创作人员进行编排时通过从经典电影中提取音乐元素,面对《倩女幽魂》电影作品,从中选用插曲《道、道、道》,与此同时,与京剧充分结合,选择利用其中的锣鼓点,创新引进中国风音乐,通过与摩登舞相互结合,赋予作品更强的魅力。分析此种创作方式,可知并非仅仅插入了中国式音乐,同时设计环节灵活处理舞蹈道具、动作等,在各类元素的自然碰撞下,带给观众更强的观看感。

要想选好音乐,不单单呈现和舞蹈动作节拍的搭配要恰当,还需要和主题思想、情感表达等相适应。以《十面埋伏》舞蹈作品为例,分析其背景及主题,和古代战场有着极为密切的联系,当进行舞蹈配乐时,当盲目选用国标舞的音乐,如英文歌曲、欧美曲风歌曲,不能直观表现作品的含义,并且会呈现明显的违和感。对此,在这一舞蹈作品中,选择具体的配乐时,引进比较有名的琵琶曲《十面埋伏》,让舞蹈的意境提升,增强空灵效果,同时这一曲子公众相对熟知,有利于带动人们正确理解作品中的主题内容。当处于舞蹈序幕阶段,氛围的营造来自鼓声、号角声,让人们感受仿佛置身古代,感受大战即将开始的氛围。音乐速度强弱比较明显时,能够使整个节奏变化更加强烈,使人们在欣赏作品时面临着一步步的紧张逼迫之感。在作品的音乐中融入一定的技法,如拂轮、吹打等,促使曲调产生明显变化,形成恢弘的气势,欣赏作品的人可感受现场的形势,领略刀光剑影的场面,为战场中的杀伐果断的士气所震撼^[2]。

2.3 改进舞蹈动作加入中国的传统舞蹈元素

在大量的舞蹈动作中,呈现局限的特点,一般会应用特定的舞蹈动作,比如摩登舞、拉丁舞等。为了保证舞蹈中充分融合中国文化元素,要秉着创新的思想,以审视的目光留下国标舞的基本动作,并借此灵活加入与中国舞蹈动作相关的元素。分析典型的案例,CCTV推出的电视舞蹈大赛便通过与众不同的设计,当组织安排《霸王别姬》拉丁舞剧的内容时,从舞蹈中规划整体动作,其中着重应用拉丁舞,与此同时,创新改进过程中完善舞蹈元素,增添戏曲中的舞蹈动

作。当处于开场阶段,观察其中的男女舞者,一方面做出京剧净角的动作,另一方面做出旦角的步伐动作,在此基础上,搭配运用锣鼓点等,使人们在观看过程中通过舞者的演绎生动看到楚霸王、虞姬的故事。当前,应改进舞蹈动作,加入中国的传统舞蹈元素,具有代表性的例子还有摩登双人舞《点妆》,其来自广州的艺术节表演大赛,这一作品的创新之处在于规划华尔兹舞蹈动作的同时,其中融入合适的古典舞元素。为达到古典舞融入恰到好处的效果,要在主体部分选择安排国标舞舞蹈,清晰关联舞蹈的配乐、主题等要素,保证所加入内容的适配性。

2.4 优化舞台服饰展现作品魅力

结合舞蹈表演来看,舞台服饰的设计是一项重要的内容,良好的舞台服饰有助于生动呈现人物的形象,通过服饰风格的切换强烈烘托主题。我国传统服饰中,整体文化浓郁,利用多元化的服饰设计可促进国标舞编排获得更多思路。在国标舞中,为了更好地展现古代的宫廷题材,为舞者搭配着装时,选择一些相对华丽的服饰,其中带有大量的传统吉祥图案,包含凤纹、龙纹等,与一些佩饰巧妙搭配,观众的观看感会更强,能够体会古代宫廷的气氛^[3]。在舞蹈服饰中,舞鞋也是比较重要的组成部分,故而,当设计舞鞋时,也要保证装饰中带有中国元素,使舞蹈的主题更加凸显。部分国标舞和民间特色相呼应,舞者的舞鞋上通常绣的内容为吉祥纹样,或者花鸟图案,有利于增强作品的民族特点。

3 结语

通过上述分析可知,如今经济呈现全球化特点,促进多元文化相互融合是顺应时代发展的重要转型方式。为促进国标舞在中国持续发展,应合理融合中国文化元素,使国标舞艺术表演舞形成我国特色风格,助力中国国标舞在舞蹈圈提升地位。现实环节合理编排及运用中国传统艺术形式,围绕舞蹈主题选用合理的中式音乐元素,改进舞蹈动作加入中国的传统舞蹈元素,优化舞台服饰,展现作品魅力。

参考文献:

- [1]任文惠.创造“中国性”:国标舞艺术表演舞的舞台实践与文化逻辑[J].北京舞蹈学院学报,2023(04):33-40.
- [2]朱江.中国文化元素在国标舞艺术表演舞中的运用——以舞蹈作品《十面埋伏》为例[J].尚舞,2023(12):75-77.
- [3]王子晓.中国传统文化元素与国标舞艺术表演舞的融合与创新[J].尚舞,2022(17):99-101.

作者简介:姚慧颖(1996.11—),女,汉族,安徽省合肥市人,助教,硕士研究生,研究方向:体育教学、舞蹈表演、国标舞。