

浅谈中国古典舞与西方古典芭蕾的比较

苑芳

(成都文理学院 传媒演艺学院 四川省成都市 610000)

摘要:通过对中国古典舞和西方古典芭蕾舞的了解发现,这两种舞蹈在诸多方面都有不同之处。与此同时,这两种舞蹈之所以在形式上完全不同,主要是由于产生的文化背景、发展背景等方面不同。虽然这两种舞蹈的特点不同,在审美特征上也表现出了明显的差异性特点,但是不可否认的是,都有着较高的艺术成就。因此,本文简单分析了中国古典舞和西方古典芭蕾的对比。

关键词: 古国古典舞; 西方古典芭蕾; 比较

引文:

在中国古典舞的发展中,西方古典芭蕾舞的作用十分重要,且所产生的影响十分深远。在世界舞蹈领域中,这两种舞蹈都有着至关重要的地位。从这两种舞蹈中不难看到,西方文化具有比较明显的外放性,而在中方文化中,则以含蓄为主。因此,在中国古典舞的发展中,需要掌握这两种舞蹈在各个方面的差异,进一步推动中国古典舞的创新发展。

一、中国古典舞与西方古典芭蕾舞概述

(一) 中国古典舞

对于中国古典舞的理解,可以将其分为两种存在形态。第一种,历史形态。这种形态的舞蹈起源时间较早,为传统类型的舞蹈,其在发展过程中,受到各方面因素的影响,并没有形成比较完整的体系,但是其在形态上却具有多样化的特点,在现阶段可以看到其以静态的形式存在于多种媒介中。比如,画像中,绘画中等等,还有部分动态形态,则基本上没有被保存下来,有少部分存在于古典戏曲艺术中;第二种,当代形态。这种形态所出现的时间相对较晚,在20世纪50年代所出现的,由于受到当时社会背景的影响,导致这种舞蹈形式在产生初期,即与西方芭蕾舞之间产生了某种联系。因此,对于当代形态下的中国古典舞而言,一直以来在如何保持自身发展的特性,为诸多舞蹈工作者所关注的重要话题。针对这个话题,诸多舞蹈工作者经过长期的研究,到目前为止,已经取得了较大进步,在中国古典舞的发展方面,当代形态与历史形态在各个方面都表现出了高度一致性。比如,在审美方面有诸多相似之处,且在内涵上也相对比较统一,在此发展背景下,与以往相比,已经形成了比较完整的体系^[1]。

从中国古典舞的整体特点上来看,其作为一种艺术形式,但是却不同于其他类型的艺术形式,具有一定的特殊性。比如,不管是保存,还是发展,都需要通过人来实现。中国古代传统舞蹈在传播过程中,受到客观条件的限制,在当时的社会背景下,尚未出现摄像技术,一般都为师傅用语言讲解,用动作示范的方式,传授给自己的徒弟。与此同时,就算统治阶级对这种舞蹈形式进行了一定的干预,但是并未实现有目的的传承。在现阶段,要相对“历史形态”的舞蹈进行进一步的了解,只能从静态媒介中寻找踪迹,并且进行形象的复原。比如,以文学为载体,有关于节律方面的记载;以绘画为载体,则有关于舞姿的记载。而中国古典舞的“当下形态”,其发展经历了一个长期的过程,是有无数个舞蹈者翻阅大量的资料,通过对中国传统舞相关资源的收集,经过艰苦和努力和尝试,进而所整理出来的,其在审美上与中国传统审美的特点高度相符,这也是当代人成功努力的结果^[2]。

(二) 西方古典芭蕾舞

从西方芭蕾舞的整体发展情况来看,其最早在意大利宫廷出现,之后《皇后 喜剧芭蕾》在1581上演,这是迄今最古老完整的芭蕾舞剧。“芭蕾”这一次词也是从这个时候开始使用。十七世纪芭蕾舞在法国得到了进一步的发展,最终正式形成。在其成为一门独立的舞蹈种类之后,其艺术风格逐渐趋于稳定,后续被传播至多个不同的国家。比如,丹麦、俄罗斯等等,截止到目前为止,这种舞蹈形式在世界范围内,都具有不可忽视的重要地位。这种舞蹈形式的传播、发展,同样需要通过人来实现,并且主要有三种形式。第一种,哑剧动作的形式;第二种,常规类型的,比较正式的舞步;第三种,通过故事情节进行表现的形式。从严格意义上来说,这种舞蹈属于宫廷舞种,产生的时间相对较晚,据资料显示,形成于封建社会末期,在当时多个国家都有流行,为比较受欢迎的一种舞蹈类型。在后续的发展中,由于训练的兴起,这种舞蹈形式在各个团队的基础训练中都比较常见,在艺术院校中也都有存在。随着训练范围的不断扩大,这种舞蹈形式不再仅仅局限于在法国的发展,而是出现了多个流派。比如,其中在舞蹈领域比较有影响力,发展比较迅速的有“俄罗斯流派”、“丹麦流派”等等。

二、舞蹈形态的对比分析

(一) 动作原理的差异

一方面,从动作的重心上来看,以中国古典舞为例,在表现舞姿时,通常需要全脚掌落地,且动作的重心普遍以向下为主。因此,可以使身体处于平衡的状态,并且动作更加稳定;以芭蕾舞为例,正好与前者相反,在表现舞蹈动作时,脚跟通常不能着地,身体的重心也不在脚跟上,而全部处于脚尖上,需要立起来做出相应的动作,用脚尖使身体处于平衡的状态;另一方面,从舞蹈发力点的方面来看,以中国古典舞为例,通过对大量动作的分析可以看到,在表现动作时,几乎所有的元素都处于腰部位置,也就是人们通常所说的,以腰部为中心进而带动全身,这一运动规律比较常见,在其他运动中也有体现。比如,戏曲中、武术中等等,通过对这一规律的运用,可以使肢体更加具有表现力。在古典舞的教学中,不难发现虽然所涉及到的内容较多,包含多个不同的动作,但是大部分动作都需要通过腰的发力,进而做出相应的动作。比如,冲、靠、含、腆、移等动作,可以看出来,此类舞蹈教学的中心为腰;以西方芭蕾舞为例,通过前面的分析可以知道,此类舞蹈的着力点在于“脚尖”。因此,要想完成相应的动作,需要脚尖的发力,对于此类舞蹈,虽然也需要全身的发力,但是不可否认的是,更加需要脚尖位置的发力,同时也比较重视腿部位置的动作,从另一个层面上来说,主要发力点主要集中于下身的发力^[3]。

(二) 动作追求的差异

第一,从对肌肉的控制力方面来看,以西方芭蕾舞为例,在做

出任何动作时,都需要对肌肉有较强的控制能力,这一方面在动作中有比较明显的体现。比如,动作完成后的稳定落地、在做旋转动作时对速度的追求等等,在做出某个这些动作时,通常需要尽最大能力去完成,或者尽可能的表现出动作的柔和,要将想要表现的感觉完全的呈现出来,外放性的特点比较突出。而以中国的古典舞为例,在表现动作时,虽然也需要对身体有一定的控制力,但是对于肌肉的控制基本上很难表现出来,不容易被发现,内敛性的特点比较明显。从观看者的角度上来看,动作可以带给人们一种流畅、柔美的感觉;第二,从动作的偏重程度上来看,以中国古典舞为例,大部分动作会通过手部表现出来,从总体上来说,主要集中在上身部位,对上身动作的重视程度较高。而在芭蕾舞中,正是由于对“足尖”动作的重视,才产生了足尖鞋;第三,从面部表情上来看,以中国古典舞为例,由于动作主要集中在上身部位,对于观众来说,他们的关注点也主要集中于上身部位,在演绎动作时,舞者会为了更加充分表达出舞蹈中的情感,会借助面部表情来实现。通过对不少舞者的观察可以看到,其在演绎相应的动作时,会随着其中的情节变化,进而对自己的面部表情进行调整,突出作品中的情感。但是芭蕾舞则相反,由于对于上身部位的关注度较低,动作相对比较固定,不会通过动作来表现情绪,在做相应的动作时,不仅不能根据动作随意添加表情,也没有必要过多的展示自己的面部表情。

三、表现形态的对比分析

(一) 意境美与形式美的差异

在表现形式上,中国古典舞所追求的为含蓄的意境美。对于含蓄的理解,可以将其理解为将某种韵味藏在心中,不通过外在的形式表现出来,但是也并不是不表达,而是在不知不觉中显示出全部的意蕴。以《点绛唇》为例,其中的动作看似比较含蓄,但是细细品味和观察,可以看到其中的女子对丈夫深深的期盼之情,透露出了一种凄凉之美。在“圆”、“曲”、“拧”、“倾”、等的动作中,每一个动作中都有着不一样的韵味,与绘画中的韵味相比,可以将其比作一副流动的绘画作品。“气韵”虽然属于内在的范畴,不能真实实的触摸到,也不能看到,但是通过动作的表达,可以传递给观众,进而引起人们情感的波动。舞蹈中的“虚实”之美,简单的来说,“实”主要是指实体,不管是开展任何活动,都需要以其为基础。比如,各种动作,包括舞者等等。“虚”虽然不是可以看到的实体,但是其为动作的核心、灵魂。只有将两者结合起来,才能够使动作表现出想要的效果,少了任何一方都不行。

在芭蕾舞中,此类舞蹈在意境上相对比较简单,可以将其理解为是单纯意义上的舞蹈,不掺杂感情成分,对于意境也没有过多的追求。因此,在此类舞蹈中,不难看出所关注的更多的为动作本身的美,而不是从的动作中看出的其他形式的美。从某种意义上来说,此类舞蹈更加重视的为形式上的美感。在进行舞动时,由于此类舞蹈的特殊性,需要用脚尖来表现动作,这也是此类舞蹈最大的特点。在这种舞蹈形态下,已经突破了正常上原有的身体素质,将身体进行了重新构建,最大程度上的发挥出了身体的极限,通过“足尖”的动作,也能够完美的呈现出此类舞蹈的美感。不管是服装的运用,还是技巧的展示,再或者是道具的搭配,从根本上来说,都主要是为了使动作呈现出美感,而没有其他层面的意义^[4]。

(二) 身韵美与造型美的差异

自从中国古典舞的发展以来,与其他舞种相比,“身韵”是其最大的特点,也是独有的特点。在“身韵”中,又包括多个层面的含义。比如,其中的形、神等等。以其中的“形”为例,所涉及到的

动作较多,有“移、冲”等等,这些动作的完成,所表现出来的外在美,主要是通过气息来完成。以其中的“神”为例,如果没有这一元素,则动作将会过于空洞,不仅没有美感,并且也会丧失艺术性。对于“神”的理解,可以从两个方面来阐述。一方面,从外在的层面上来说,主要是在表情中得以体现;另一方面,从内在的层面上来说,主要是指内心的情绪变化。只有对“神”这一元素的充分表达,才能够将动作中的思想传递出来,将内在的情绪变化通过外在的形式表现出来,从而使舞蹈演绎更加富有情感色彩,引人深思。而对于西方芭蕾舞而言,前面已经提到过,一系列的动作都是在固定的模式下所进行的,强调的是,“开”、“绷”、“直”追求更多的为造型美。以造型为例,衣服以纱裙为主,头发需要挽好,这是此类舞蹈中的固定形象;从人物的表达上来看,女演员的任何动作,就算一个小小的伸手动作,还是点头动作,都需要优雅的表现出来。比如,轻轻的点头、缓缓的转过身来;从演员的面部表情上来看,就算是有与愤怒相关的情节,也不能通过表情表现出来,全程都以微笑为主。

四、舞蹈创作的对比分析

第一,从舞蹈的取材方面来看,以中国古典舞为例,一般情况下,创作灵感主要来源于民间的文学作品,或者典型的人物;而在西方芭蕾舞中,其不会从生活中挖掘与创作相关的内容,也不会过度贴近现实,通常情况下表达了人们内心的想法,或者对某种生活的追求,再或者是对神话故事的挖掘等等;第二,从舞蹈结构上来看,这两种舞蹈有一定的共同之处。比如,都有着各自明确的主题,都是为了通过动作表达出其中的意蕴。但是需要注意的是,在中国古典舞中,更多的是受到传统文化的影响,在舞蹈结构的安排方面,还会加入人为的理解,比较重视在特定的场景中,将不同时间、地点的事件表达出来。而在芭蕾舞中,从此类舞蹈的整体结构上来看,单一性的特点比较明显,其只是单纯的对某个事件的表达,从中看不出过多的情感表达。这两种舞蹈虽然在表现形式上区别较大,但是在各自的发展领域上,进行了不断的发展,不断的完善。但是从整体的角度来看,不管是哪一种舞蹈,都需要在发展的道路上不断的吸取对自身发展有利的元素,摒弃不合理的元素,才能够更加长远的发展下去^[5]。

结语:

综上所述,中国古典舞与西方古典芭蕾在诸多方面有所不同。因此,在对两者进行比较和分析时,需要从多个不同的角度入手,了解不同类型的舞蹈中所蕴含的美感,只有通过这样,此案能够使艺术更好的实现传承,进而使舞蹈艺术的发展有新的方向。

参考文献:

- [1]余蓉.西方文化影响下中国古典舞“身体文化”的建构研究[J].艺术大观,2021(23):100-102.
- [2]张桐瑶.中国古典舞与西方古典芭蕾审美差异性比较研究[D].陕西师范大学,2020.
- [3]常云阁.中国古典舞与芭蕾舞对舞者下肢力量训练的对比分析[D].武汉音乐学院,2018.
- [4]夏梦茹.中西方舞蹈意涵及特点的差异与融合——以西方国标舞和中国古典舞为例[J].明日风尚,2018(11):119-120.
- [5]郭欣阳.浅谈西方芭蕾舞基本功与中国古典舞基本功的关系[J].艺术科技,2017,30(01):213.

作者简介:苑芳(1980年1月23日),女,汉族,河北沧州,硕士研究生,副教授。