

浅析中国古典舞身韵的审美特征与训练

◆郑璇

(山东大学(威海)艺术学院 264200)

摘要:立足于中国古典舞自身的本质特点,结合中国古典舞的发展演变,对中国古典舞身韵中的“形、神、劲、律”特点进行了较为深入的分析思考,并据此提出了古典舞身韵表演中“亮相”的作用,同时探讨了古典舞身韵训练的相关问题。

关键词:中国古典舞;审美特征;身韵训练;亮相动作

我国的古典舞大约诞生于上世纪五十年代,其诞生的基础是在戏曲舞蹈动作的基础上,借鉴西方芭蕾舞的基本特点,加以创新、发展和升华,经过较长时间的艺术沉淀积累而成,从而形成了中国特色传统文化的特点,具有较为明显的古典风格,这些特点有力地促进了中国古典文化的延续和发展。

一、关于中国古典舞身韵中的“形、神、劲、律”的思考

对于中国古典舞“身韵”来说,主要特点体现在“身法”和“韵律”两个方面,这也是其审美的核心内容。关于形体动作与韵律之间的关系,两者是相辅相成、共同存在、共同发展的。因为只有将两者彼此交汇融合,才能有效体现出中国古典舞的真正艺术价值和审美特征。

在中国古典舞中,我们可以将“形”视为最直接的传达媒介和方式,它属于身体外部动作的范畴,观众可以通过表演者的动作体态以及它们的演变过程。获得思考、收获和体验,而表演者通过形态展示,能够体现出古典舞蹈的风格特色和魅力、这些形体艺术特征的不断探索、创新和完善。则使中国古典舞的风格特色更加突出、鲜明,更加具有民族特色。如果进行细致分析,中国古典舞“形”的主要特点,应该体现在身体形态“仰、俯、翻、卷”的线条美,以及具有“刚健挺拔、含蓄柔韧”的内在气质等方面^[1]。

“形”只是外部形态,其真正的生命力则是集中于“神”的传达来体现,神韵是艺术的灵魂。所谓的“神”主要是指舞蹈所体现出的气质、神韵、神采和内涵。舞蹈作品中所有的肢体动作,最终的目的都是为了这种“神韵”,如果缺少了“神”,“形”也就没有了任何生命力。

中国古典舞的形体动作特点同样鲜明,其中的“劲”则是主要体现在身体猛收而突然梗住的力,这是关键所在,能够体现出动作力度的层次化和对比性处理。比如,阳刚而凝重的冲劲、身体往下压的反衬劲以及做动作时灵巧的寸劲等都是这方面的体现,古典舞中的“静中之动”或者“动中之静”,都是合理用“劲”的表现,只有恰到好处,才能实现舞蹈效果的完美表达。如果想去有效地去把握“劲”,就一定要科学用“劲”,避免随意性。只有如此,才能达到动静结合、紧而不乱的要求,才能与舞蹈音乐的旋律和谐同步,确保舞蹈的流畅完美。

古典舞所谓的“律”,主要涉及到两方面的含义,一是动作本身的律动性,二是动作运行中的规律。在古典舞律动的过程中,“正律”和“反律”是不可忽视两方面内容,所谓的“正律”是指动作运行过程中相互连接的“流畅性”特点,其宗旨是给观众带来行云流水、一气呵成的感觉和气势。而“反律”则是动作所体现出的韵味,比如饱满、圆润方面的特点,这样能从反面体现出动作运行的审美特点和规律。这种内外交汇、正反相融的艺术效果,更加体现出舞蹈动作运行的规律性和特殊性,这种强烈的对比效果,则更好地凸显出中国古典舞的审美特性。

二、古典舞身韵表演中“亮相”的作用

在古典舞身韵表演的过程中,“亮相”是很常见且很重要的造型,是十分重要的表演形式。它在我国戏曲和舞蹈艺术发展过程中具有非常重要的作用,不但能有效体现出鲜明的艺术特征和审美情趣,还能塑造舞蹈艺术形象、展示民族精神以及气质风韵^[2]。

(一)力求舞蹈艺术的丰富多变

在舞蹈语言中,应该重视“亮相”的表现作用,舞蹈艺术是通过包括“亮相”在内的动作运行来塑造形象的。尽管“亮相”往往是短暂的,但却具有较好的过渡和衔接作用。因为它不但是

上一个动作的结束,同时还是下一个动作的开始。这样多种形式的交错运用,可以较好地体现出舞蹈艺术动中有静、静中有动的特点,从而进一步提高舞蹈的艺术表现力。

(二)强调“形神兼备”的表现特点

在设计“亮相”动作时,要充分考虑舞蹈作品中的人物性格以及主题思想,尽可能地做到外部动作和内心思想情感的有机统一,通过精彩的“亮相”,更好地展示出人物形象的“精、气、神”。达到所谓“形神兼备”的表演效果,最终达到“心与意合”、“意与神合”、“神与貌合”的艺术境地。为此表演者必须全方位地理解好“亮相”的实质内涵,努力将气质情感和动作神态姿态融为一体,二者不可厚此薄彼、有失偏颇。

(三)追求表演姿态的和谐与创新

在古典舞身韵表演中,“亮相”应该能起到“画龙点睛”的作用,因为舞蹈造型与表演应该富有变化性和延续性,做到姿态造型和画面结构的有效统一,以增加舞蹈动作的鲜明特色,形成通过塑造形象来“点石成金”的艺术效应^[2]。所以,在实际演出过程中,应该设计足够的、独特且新颖的“亮相”,确保能够有效实现舞姿动作的流畅运行和表情神态的气韵贯通,更好地体现出内在情感。只有这样,才能塑造出栩栩如生、婀娜多姿的舞蹈艺术形象。

三、古典舞身韵的训练

通过身韵教学法,能够展示出我国古典舞中最为核心的动作元素,有效实现训练“身法”和陶冶“神韵”的有机结合。通过有效的身韵教学,能够实现振其形、摄其神、模其劲、顺其律的目的,符合相应的系统化的训练要求。在进行训练的过程中,应该秉承“以神领形、以形传神”的基本原则,这是中国古典舞教学中必须遵循的基本要求,只有严格按照这样的原则和要求来教学,才能达到古典舞身韵的训练标准,提高的舞蹈艺术的欣赏价值。

在身韵教学的各个环节中,要将身韵融化在古典舞的一切舞姿与技巧之中,强化节奏和动作之间相互连接。身韵是衡量动作标准与否的主要环节。是衡量舞蹈作品是否成功的关键所在,这其中古典舞的风格韵律及外部技巧等占用很重要的地位。只有综合加强姿态动作和内涵动作的协调训练,才能全面提升身韵教学水平。

四、结语

综上所述,中国古典舞身韵特征,凝结着舞蹈文化的精神实质。体现着民族艺术的审美观,只有真正重视挖掘中国古典舞身韵的审美特征,全面提高中国古典舞身韵训练的能力和水平,才能全面振兴中国古典舞,促进祖国传统文化的繁荣发展。

参考文献:

- [1]王静.中国古典舞身韵审美及学习技巧[J].商情,2019年8期.
- [2]薛文博.中国古典舞身韵在教学训练中的价值[J].艺术研究,2019年1期.

