

关于古典芭蕾训练体系形成与发展的思考

◆张翠竹 张滋桐

(北京工业职业技术学院 北京 100042)

摘要: 古典芭蕾是芭蕾艺术发展中所形成的一种重要艺术形式, 古典芭蕾训练体系的形成与芭蕾艺术的发展有着十分密切的关系。本文主要分析了古典芭蕾训练的产生以及古典芭蕾训练体系的发展, 以供参考。

关键词: 古典芭蕾; 训练体系; 艺术形式

1 古典芭蕾训练的产生

芭蕾艺术是法国宫廷期间形成的一种艺术。这一时期, 芭蕾是一种独立的艺术形式, 其舞步复杂, 舞台形式多样, 逐渐形成了芭蕾艺术独特的审美、技术体系和动作规范, 这也是古典芭蕾的雏形。

在宴会芭蕾时期, 芭蕾的表演模式逐渐转变为更加重视舞蹈的表演形式, 舞步的复杂度和技术难度也明显提升, 剧场化的形式促进了芭蕾艺术的普及。芭蕾艺术需要专业人才来表演, 并需要专人积极研究演出与训练的主要内容。法王路易十四执政期间, 对芭蕾艺术十分欣赏和热爱。所以, 在这一时期也出现了第一个舞蹈研究机构, 这一机构的建立主要是为了制定芭蕾艺术的动作规范和表演原则。

其中, 皇家舞蹈学院确定了外开原则, 明确了脚下的五个位置, 同时命名了当时常见的舞步和动作, 逐渐成为古典芭蕾发展初期的典型代表。芭蕾舞蹈训练的主要内容也由此确定, 且延续至今。从17世纪开始, 世界各地均开始使用法文术语, 从法文的原意当中也可猜测芭蕾动作。如 pas de chat, 主要指猫跳, 做此动作时, 只要联想到猫轻盈的跳跃, 就能够在脑海中形成动作的形象。所以当时, 皇家舞蹈学院所制定的动作标准和规则也带动了芭蕾艺术的发展, 训练内容与训练规范有机结合成为了芭蕾训练中十分重要的理论依据。

2 古典芭蕾训练的发展

古典芭蕾动作规范与原则确定后, 虽然其训练的内容有了基本框架, 但是训练内容不够丰富, 训练理论也不够新颖和全面。古典芭蕾训练体系的建设丰富了古典芭蕾剧目的创作, 其风格也发生了非常明显的变化, 形式上也更加彰显个性, 且鞋子、服装和道具的发展也为训练和剧目的优化创造了良好的条件。

轻盈是古典芭蕾剧目对演员的基本要素, 但是18世纪之前, 舞者并不重视动作的轻盈度。当时, 舞者头上需要佩戴大量头饰, 身着鲸骨裙, 穿尖头高跟鞋, 对演员的行动造成了严重的限制。早期的芭蕾表演更加重视场面布置, 所以当时也并不重视训练的规范性和严谨性, 掌握基本舞步的非职业演员也可参与到演出当中。

芭蕾舞蹈走向独立后, 古典芭蕾的剧目和训练内容才日渐丰富。18世纪芭蕾舞星改良了舞裙和舞鞋, 舞裙长度很短, 可露出小腿, 高跟鞋也变成了软底鞋, 从而促进了技术动作的发展与创新。两只脚或小腿部分露出后, 脚步动作变得尤为关键, 技术项目也更加丰富, 舞步数量明显增多, 因此训练变得更为重要。

打击、跳跃和旋转动作的完成质量是评价演员演出质量的重要标准, 当时的舞蹈明星掌握了多种舞步, 而且完成了男性才能完成的技巧。且当时的舞蹈专家给舞者上课, 更是促进了其舞蹈技艺的发展和成熟。在浪漫芭蕾发展时期, 新型的服装还露出了颈部、肩膀以及胸腰之间, 因此这一时期更加重视后背上部的灵活性。这一时期, 除了脚部之外, 上身是表现力最为丰富的部分, 在18世纪的舞蹈训练当中, 十分重视对上身形态、手臂、头部姿态的控制。舞者在表演时, 手臂与腿部的完美配合是展现舞蹈灵魂的重要途径, 若没有了手臂与腿部的完美配合, 犹如没有了镜框的图画。但因当时腿部依然被长裙遮挡, 所以对腿部肌肉

形态以及线条的要求和下肢幅度的要求较高。从上可以看出, 芭蕾训练体系的建设与发展会随着时代的变迁和审美的变化而发生转变。

不同剧目要求和需求不同, 时代的审美也存在着十分明显的差异, 芭蕾训练的重点内容也在不断变化。19世纪的舞剧当中, 芭蕾舞女演员的裙子长度更短, 上身为紧身的胸衣, 腰间是圆盘状的硬纱裙, 这种舞蹈服充分展现了舞蹈演员的曲线美, 同时也能够更加充分地展现动作的美感。但是, 身体多个部分的暴露也对演员的身体线条、动作幅度和开度提出了更高的要求, 全腿也被人们作为完整的整体使用。腿部线条更加纤长, 使得腿部训练成为了重要的内容。舞者的大腿与膝盖均暴露在观众的视野下, 要求舞者具有纤细修长的腿部造型。

彼季帕与列夫·伊凡诺夫创作的芭蕾舞剧的上演, 代表芭蕾舞体系的最终确立。这一时期的诸多舞剧充分整合了19世纪舞蹈领域的诸多新发现, 逐渐成为了艺术的重要形式, 使芭蕾训练的科学性显著提升。20世纪初, 芭蕾舞获得了前所未有的发展。这一时期出版了多种专业的理论书籍, 对芭蕾训练的内容进行了整理, 对芭蕾艺术的舞蹈词汇也实行了规范, 在训练中更加注重细节, 逐渐形成了一个相对科学和完善的训练模式, 标志着芭蕾训练体系逐渐走向成熟。芭蕾训练展现了芭蕾艺术在发展中流传下来的主要内容, 成为了芭蕾艺术中的重要组成部分, 不但具有较强的训练性, 也具有十分显著的传承性。

3 结语

古典芭蕾训练以科学完善的系统为基础, 训练中的主要内容有扶把练习、中间练习、adagio、allegro, 不同的训练内容均有其十分严格的规范和要求, 这主要是为了让学生能够熟练地掌握古典芭蕾动作中的要点, 准确理解古典芭蕾的气质和风格, 进而成为一个能够真正驾驭舞台、感染观众的舞者。从以上可以看出, 自古典芭蕾产生起, 芭蕾训练就成为了芭蕾舞艺术当中十分重要的组成部分, 其在不断发展和完善的过程中, 逐渐演化为更为科学和先进的体系, 促进了古典芭蕾艺术的快速发展。

参考文献:

- [1] 王校甜. 古典芭蕾训练对艺术体操的价值[J]. 当代体育科技, 2017(9).
- [2] 李伟. 分析古典舞表演中呼吸及其审美特征[J]. 大众文艺, 2017(16).

基金项目: 2019年北京工业职业技术学院科研项目中(BGY2019 KY—28.)

