

技术技巧在古典舞表演中的运用

李娇璐

(齐鲁师范学院 音乐学院, 济南 250200)*

摘要:中国古典舞蹈表演是最具历史性的情感表达与思想交流的表演工具,作为一门综合性艺术拥有很强的舞台表现力,而舞蹈中技术技巧更加增强了这种舞台上的表达效果。古典舞表演中的技术技巧有奇特的审美效果,又传播了传统文化的精髓。所以说,卓越的技术技巧与完美的艺术展现二者相辅相成、完美统一。技术技巧在整个古典舞蹈表演中具有很重要的作用,如何让技术技巧在古典舞表演中完美体现成为当前值得探索的课题。从舞蹈技术技巧和古典舞的概念、技术技巧对古典舞表演的影响、技术技巧在古典舞表演中的运用、技术技巧的正确使用等几个方面介绍了技术技巧在古典舞表演中的运用。

关键词: 技术技巧;古典舞;情感表现;运用

doi: 10.3969/j.issn.2095-5642.2018.11.079

中图分类号: J722.4

文献标志码: A

文章编号: 2095-5642(2018)11-0079-04

舞蹈作为一种综合性的艺术,具有独特的舞蹈表现力。舞蹈表演不单单是把动作、体态以及一些技术结合在一起表现出来,还通过肢体的语言将作品中要表达的感情表现出来。不论是什么形式的舞蹈表演,都是面向观众的一种情感的表达方式。作为舞蹈表演中最重要组成部分的舞蹈技术技巧,其种类繁多多样,具有很多独特的地方,这在舞蹈表演中是非常关键的一部分。

一、阐述舞蹈中技术技巧和古典舞的概念

(一)舞蹈技术技巧的概念

舞蹈技术技巧又名“毯子功”,而古典舞中的技术技巧是对戏曲舞蹈中的技术技巧和动作进行加工、提炼、发展而来的,其中融汇了很多武术、戏曲的动作造型。再经过不断的实践、修改、加工一步步发展至今。古典舞中的技巧主要分为三大类:跳跃、旋转、翻身。每个体系都具有各自的特点和表现方式,独立而又统一。

舞蹈中技术技巧是在人体各个肌体的牵动配合下做出的一系列高难度、复杂性的舞蹈动作,舞者借助这种高难度的技巧动作来抒发自己内心的情感,进一步推动舞蹈中想要体现的情节。舞蹈技巧不仅是动作的升华,思想、情绪的一种表现途径,而且还是呈现舞蹈美的一个必要手段。

(二)中国古典舞

“我国现代意义上的古典舞作为古代舞蹈和戏曲结合的产物,不仅拥有古代舞蹈的韵律和特性,又拥有了戏曲的技巧和动作造型。我国古典舞的产生,在古代舞蹈和戏曲舞蹈的觉醒画上了浓重的一笔。”^[1]

我国的古典舞蹈产生于20世纪40—50年代,由于它运用了很多戏曲舞蹈中的动作、形态及方法技巧,因此,人们又将它叫做“戏曲舞蹈”。随着时代的进步和社会的发展,通过几代舞者不断地实践、提取、美化、整合和传承,逐渐形成了这种拥有古典风味的艺术舞蹈。我国古典舞在不断追赶时代脚步的同时,摒弃了一些旧的内容,推出了一些新的内容,它的技术技巧同时在这流程中表现出了其特有的地位,发挥着独特的作用。

* 收稿日期:2018-06-05

作者简介:李娇璐(1988—),女,辽宁营口人,讲师,硕士研究生,研究方向:舞蹈表演与教学理论研究。

同时,在中国古典舞的发展过程中,很多位有名的舞蹈家,在不断地实际表演中,针对我国的古典舞做出了改革和创新。“他们从我国的特有的传统艺术形式中,得到了很多启发,并对外国的一些艺术进行分析比较,从而总结出很多值得学习的地方,保留这些有用的部分,并把他们运用到古典舞中,形成我国特有的舞蹈艺术。”^[2]

(三)技术技巧在舞蹈表演中的重要性

1.有利于传递情感

在舞蹈表演中灵活使用技术技巧,不仅对其作品中心思想的表达极有帮助,还能积极地带动观众的情绪,更深入地表现舞蹈的思想和主题。那么对于舞蹈表演来说,技术技巧是表现情感的重要途径。舞蹈表演的精彩呈现不单单是因为可供观众欣赏,更重要的是可以使舞者表达自己心中的真实情感,准确把握舞蹈人物的性格特点以及心理活动,充分体现舞蹈作品自身的价值以及表演内涵。在表演中运用技术技巧来表达作品的中心思想,能与广大观众产生思想上的共鸣。因此,对于舞蹈表演而言恰当的技术技巧是非常关键的,在观赏舞蹈表演的流程里,根据种种情节的变化,可以表现出各种感情的变化,这样也就自然流露出了舞蹈自身的核心价值。

2.有利于提升舞蹈表演的灵动性

“人们都说舞蹈是活的雕塑,动的绘画,连贯有力的肢体动作,并加入应有的感情,能够塑造一个明确、具体、生动的人物特征,增强舞蹈表演整体效果,对舞蹈表演的情节发展体现更加明确。”^[3]

在舞蹈表演过程中,巧妙、灵活地运用各种技术技巧能够使整个舞蹈表演充满活力,渲染故事情节,提升舞蹈的灵动性,起到神来之笔的作用。技术技巧灵巧多变地运用在表演中,能够使舞蹈表演变得活灵活现(也就是我们常说的这个舞蹈活了),极大地提升了舞蹈本身所具有的灵动性。

二、技术技巧对古典舞表演的影响

(一)舞台效果的影响

完美的舞台效果不仅仅需要音乐、服装、道具、妆容、灯光、背景等外界事物的辅助,还需要舞者具有深厚舞蹈功底及对作品情感的表现力。为观众带来的视觉盛宴的同时,也让观众感受到舞蹈者给他们带来精神上的满足与震撼,这些因素有效结合才能呈现出无与伦比的舞台艺术。古典舞作品中的技术技巧同样也是表现舞台效果的重要表现形式之一。

“舞蹈表演作品中技术技巧是可以客观上观察到的,大幅度的技巧动作会使舞台效果更具震撼力,技术技巧可以充分体现出舞蹈的形式美以及舞者的肢体美,有机结合技术技巧可以让舞者演绎出不同风格的舞蹈,柔中带刚、刚中带柔,都可以通过技术技巧自如地掌控完整的舞蹈表演,体现出刚柔并进的舞台效果。就舞台的空间来讲,技术技巧(如:跳跃)能够充分利用三度空间使舞台空间变换自如。”^[4]

(二)技术技巧对古典舞表演的情感变化

我国传统艺术有着上千年的历史文化背景,绽放出许多艺术类型,古典舞就是当中一束灿烂的艺术之光,照射着那些为舞蹈艺术执着付出的舞者,为他们照亮艺术创作之路,创作出优秀的古典舞作品。当然技术与技巧是创作中不可缺少的元素,在古典舞表演中处于非常关键的位置,技术与技巧不仅是技艺的展现,还是表演中的情感延伸。

技术技巧在古典舞表演中能够表现出不同的内心情感,可以运用在不同的情景中。比如:旋转类技术等均可以表现出飘逸、洒脱、坚忍不拔、潇洒的视觉感受。而大幅度的跳、翻类技巧则可以表现出一种激昂奋进、积极向上又或是愤怒、激烈、刚毅的情感渲染。只要技术技巧运用的巧妙恰当,并与舞蹈的情感变化和剧情的发展变化融为一体,那么生活中的喜、怒、哀、乐都可以借助技术技巧在古典舞表演中更为生动的演绎出来。

技术技巧是古典舞表演中的一部分,能够塑造不同的人物形象,推动故事发展,它的融汇使表演内容更具观赏性,使能够体现出舞者强烈的情感,是观众受到思想的共鸣和情感上的感染。

三、技术技巧在古典舞表演里的运用

(一)《秦王点兵》中的技术技巧运用分析

《秦王点兵》完成于上世纪90年代,作为我国古典舞最具代表性剧目中的一员,被称为舞蹈的不朽之作。在《秦王点兵》中,演员采用小臂与大臂垂直曲折、五指并拢的造型将“俑”表现的形象生动,动作顿挫有力,更为表现出“俑”的神勇刚劲。该剧的历史含义体现在为完成统一的伟大举措,点出精锐士兵威猛将士。所以,精兵强将是不是能够在舞蹈中体现出来,核心就在“兵”和“将”是不是有真的能力。由此,舞蹈编导苦心探索和创造在舞台表现中更具难度的技术技巧,譬如:“横移空中转身变叉”“空中腾跃劈腿”、集体“旋子三百六”“空中转体大蹦子”“跳跃扑虎”大舞姿的变体旋转以及集体“朝天蹬”以及一些个人特技等等,来体现这些精兵强将的神勇。透过这一系列完美的技术技巧,让肢体的表达技能提到了很高的水平。从节奏角度来说,由慢至快、由张至弛;在空间角度来说,由静至动、由聚至散;在幅度力道角度的拿捏是由小至大、由弱至强。同时,肢体表达的同时伴有声音的表达,表演者发出浓厚的声音,由无声转为有声。这些外在因素的融合使技术技巧在作品中运用的更加巧妙,不仅使主题内容得到了升华,同时也成功塑造了生动形象的舞蹈人物,深化了舞蹈作品的表达情境。通过这些舞者多次展现出的高难度技巧,艺术生动地展示出中国古代将士的英勇。

(二)《秦俑魂》中的技术技巧运用分析

《秦俑魂》创作于1997年,在第五届“桃李杯”舞蹈比赛中首次公演并获得优秀教学剧目奖。该剧以古典舞独舞的形式塑造出了神勇无比的兵俑形象。在《秦俑魂》的表演过程中,表演者在表演里运用了大量的技巧,例如:后空翻、吸腿转、后肩翻、旋子360、空中转体横飞燕、朝天蹬等,极大程度地丰富了技巧在作品中表现力,从而把古代士兵的气势、勇猛体现得更加完美。舞者所有的动作都表现得十分流畅,一气呵成。编导也运用了别的素材,比如借鉴了现代的机械舞中的有些动作,通过这种体现迟钝的舞蹈技术,将将士从泥土当中破土而出的瞬间表现得更加完美。表演者通过运用一系列的肢体技术(如旋转等)将技术技巧和情感完美结合在一起。

《秦俑魂》里表现出来的旋转能力着实让人惊叹,例如:旋子360,旋转速度快而稳,不单单把技术技巧做到标准,而且通过旋转将人物形象与人物情感融为一体并达到一种超然脱俗的境界。这里的技术技巧表现纯熟而不宣扬,既表现了技巧的精彩,又表现出了中华勇士的信念与斗志,是技术技巧运用与古典舞表演的结合。

(三)表演中存在的问题及解决方法

1. 滥用技术技巧

高尔基说过:“艺术家不掌握技巧,就是最丰富的感情也会陷于瘫痪”。他的这句话说明了技术技巧的运用对艺术创作的重要性。技为艺而存在,而无技的艺却无法存在。这同时还告诉我们艺术创作要讲求技巧性。但是在实际表演中,很多编导在编创时喜欢胡乱运用技术技巧,不是为了表现情感表演舞蹈而是为了体现技术技巧而舞蹈,让舞蹈表演非常夸张,华而不实,降低了舞台演出的效果。由于他们把重点放在了表现技术技巧的高超上,不仅没有增加表演的筹码,反而破坏了表演的质量,不能刻画出表演里的人物形象。然而现在很多舞蹈演员为了表演技术技巧而舞蹈,不顾及自己的素质情况随意使用技术技巧。在表演中随意使用技术技巧反而使舞蹈脱离了原有的韵律。技术技巧虽然在古典舞表演中有着不容忽视作用,能够使舞蹈作品更具观赏性、冲击力,但是舞者也不能随意使用技术技巧脱离舞蹈作品中的思想。技术技巧是作品的组成部分,只能作为舞蹈创作、舞蹈表演中的辅助性工具,而不可能成为舞蹈作品创作的构成主题,需要紧紧跟作品的中心思想相结合。

2. 技术技巧运用不合理

不同的舞蹈作品有不同的核心思想,舞蹈里的人物刻画、中心思想等均有差异。现在很多编导因为经验不足,在表演里随机添加不必要的技术技巧,技术技巧运用不合理,没有对人物内在和故事核心思想的了解,就不能更好地表达作品的情感,甚至是画蛇添足,多此一举。所以,在编排舞蹈作品的时候,不应仅仅是简单

地展现和表现技术,而应该是透过技术技巧把作品里的故事和思想体现出来。技术技巧和作品主题不可分离,必须密切结合。

3. 技术技巧在舞蹈表演中如何正确使用

技术技巧是为舞蹈表演而存在的,在舞蹈表演中正确使用技术技巧才能体现它的真正价值。“技巧,只有在它服从了所有表现的内容,而它本身又不直接显露的时候,才是真正高超的技巧。”^[5]这句话告诉我们技术技巧是为舞蹈表演而服务的,技术技巧在运用时要契合作品的表演情节、人物形象的刻画,在表演中运用时一定要符合表演情景,表演的主要内容,不脱离主体的中心思想,因时因物的合理运用才行。只有正确地运用合理的技术技巧,才能够锦上添花,表演出更加完美的作品。

四、总结

合理的技术技巧能够为作品思想的表达起到有利的作用,才能更好地表现舞蹈艺术。本文在理解了舞蹈中技术技巧和古典舞概念的基础上,对中国古典舞表演中技术技巧的使用进行分析研究,阐述技术技巧对中国古典舞表演的影响。加强技术技巧在表演实践中的理解,以便在学习、表演中得到巧妙地运用。提出了技术技巧有利于传递情感和提升舞蹈表演灵动性的重要性。并就《秦王点兵》和《秦俑魂》两个作品,分析了技术技巧在古典舞表演里的运用,理解技术技巧在古典舞表演中的意义。从中分析出表演中存在滥用技术技巧、技术技巧运用不合理、技巧与作品主题脱离等问题。通过本文,希望能对学习研究技术技巧在舞蹈表演中的合理运用起到一定的帮助,从而更好的进行舞蹈表演实践。

参考文献:

- [1] 李正一.中国古典舞教学体系创建发展史[M].上海:上海音乐出版社,2004:35.
- [2] 唐满城,金浩.中国古典舞身韵教学法.[M].上海:上海音乐出版社,2004:15.
- [3] 袁禾.中国舞蹈意象概论[M].北京:文化艺术出版社,2007:123.
- [4] 文胜.论舞蹈技能技巧在舞蹈中的作用[J].山西财经大学报,2009,24(12):59.
- [5] 黄锐.如何在舞蹈表演中巧妙的运用舞蹈技巧[J].戏剧之家,2014,33(2):247-248.

Application of Technical Skills in the Performance of Classical Dance

LI Jiaolu

(School of Music, Qilu Normal University, Jinan 250200, China)

Abstract: Chinese classical dance performance, as a comprehensive art with strong stage expressiveness, is one of the most historic performance tools used for emotional expression and interchanges of ideas. Technical skills in classical dance performance, as an important factor enhancing the expressing effect of stage, have peculiar aesthetic effects and can express the essence of traditional culture. Technical skills play a very important role in classical dance performance. How to make the technical skills perfectly embodied in classical dance performance becomes an urgent subject worth exploring. The paper introduces the application of technical skills in classical dance performance on the aspects of the concepts of technical skills and classical dance, the influence of technical skills on classical dance performance, the application of technical skills in classical dance performance, and the proper use of technical.

Keywords: technical skills; classical dance; emotional expression; application

(实习编辑:杨晓玲 责任校对:曲 比)