

浅谈中国古典舞“身韵·水袖”运用的创新

◎杜兆彤

摘要: 随着时代的发展和进步,我国传统文化得到了历久弥新的创新化传承。中国古典舞作为一种独具特色的历史文化,在历经朝代更替之后也逐渐作为我国传统文化的重要组成来发挥作用。其中,古典舞文化发展中身韵和水袖作为特殊的舞台表现形式,也在随着时代的变化而不断创新发展。本文通过分析中国古典舞中身韵与水袖的创新运用价值,研究了两者之间的相关关系,并从时代发展的角度对身韵和水袖在中国古典舞中的创新化运用进行了解读,旨在以此促进中国古典舞的创新化发展,实现对优秀历史文化的传承和弘扬。

关键词: 中国古典舞 身韵·水袖 创新

中国古典舞是经过源远流长的历史传承下来的一种古代舞蹈,与传统的民间舞蹈不同,古典舞讲求内容与形式的协调一致,主要锤炼人身体各部位的软度、力度,呈现的是一种动态的美学规律,能够将中国各个时期和各个朝代的典范性舞蹈风格进行直观地展示。身韵·水袖作为一种具有代表性的古典舞表现方法,包含了袖技、袖形、袖韵等内容,是古典舞的一种创新化表现,其中所承载的独特袖舞教程也随着中国古典舞的发展得到了良好的传承,对其创新运用进行研究,对于促进我国古典舞艺术的传承和发展具有重要的价值。

一、中国古典舞中“身韵·水袖”的创新运用价值

在中国古典舞中分析身韵与水袖的创新运用,可以通过对古典舞本身的审美艺术价值和历史演变进行探究。身韵和水袖作为古典舞的重要组成部分,在发展的过程中如果只注重一个的发展而忽视另一个的话,这样就不能够形成很好的协调。中国古典舞大都讲究的是“身与袖合,劲与袖谐”的理念,在表演中为了进一步贴切这样的理念,表演者往往采用较高的艺术形式和技巧来进行表演。另外,在舞蹈教学中把身体、情绪、韵律等相结合,从而做到身、袖、劲的有效协调。水袖所讲究的是“行云流水,抑扬顿挫”的美感,作为表演的特殊道具来说,对于舞者的要求也是极高的。在表演的过程中舞者应该做到身心合一以及身袖合一,只有这样,才能更好地彰显出感染力强的表演氛围。因此,可以看出,身韵和水袖之间是相辅相成的、互相促进的,两者可以用“壳”和“核”来形容,所以要想取得良好的发展,

就应该协调好二者之间的关系,促进舞蹈所迸发出的活力,才能更好地发挥韵味。

二、身韵与水袖之间的创新关系探究

(一) 身韵对水袖的舞台展现作用

身韵主要是指一门有鲜明的民族特色的古典舞教学中的特色课程,它主要是将纷繁多样的古典舞的动作进行分解,从中提炼出适合自己发展的要素,并将其做到融会贯通。所以,它既是古典舞本体的一支,也是符合新时代的大众审美需求的一支。经过调查显示,身韵共由五大肢干动作构成,包括正、冲、大柔球等等。这就要求相关的舞者在实际的表演过程中,要勇于突破自己,找出适合人物形象的发展模式以及古典舞的外部特征与内在神韵的和谐统一。对于身韵的发展来看,其可以追溯到20世纪80年代,由于在当时身韵课的推出,所以在一定程度上促进了中国古典舞的发展,并且丰富了古典舞的内容和形式,这样就可以更好地促进中国古典舞的发展。

(二) 水袖对身韵的情感塑造作用

对于中国古典舞来说,“水袖”的构成主要是以水袖技法和身韵所组成。人们对于袖的应用有着悠久的历史,它不仅讲求着身体和水袖的整体配合,更是舞者们对于人物形象塑造的反映。袖作为舞者身体延伸出来的一部分,在表演的过程中应该始终贯彻“以身代袖、以袖练身、身袖结合”的方式来进行。作为在发展过程中所应用出来的新形式,“水袖”是在传统的戏曲表演的基础上所产生的,经过历朝历代的改革与创新,如今也在不断地发展过程中。由于水袖是古典舞中的一个重要组成部分,传承了身韵中对于“手、眼、

身、步、法”五法,也凸显了中华民族独特的文化魅力。因为就其五步法来说,它主要的目的是舞者用来表达舞台感情、人物性格、塑造人物形象的有效手段,从而在运用的过程中经常会把身韵和水袖进行有机结合,也就是人们通常所说的“身袖结合”。所以,这就要求我们在创新与发展的过程中,必须要将两者进行有效的结合,相辅相成、相互促进,从而促进中国古典舞的更好发展。

三、中国古典舞中“身韵·水袖”运用的创新表现

(一) 袖形在古典舞中的创新化运用

在中国古典舞的长远发展中,袖形的演变既体现了朝代更替下的审美变化,也充分体现了人们对于水袖的重视。袖形主要是指在古典舞表演中衣袖摆动表现出来的一种空间形态和舞者身体所呈现出来的运动形态,袖形的发展历史十分悠久,汉朝时期的“巾袖舞”中,对袖形的运用是通过舞者舞袖或手执巾来呈现的,在跳舞的过程中,舞者的曼妙身姿都通过诗人的描述而记载了下来,唐朝时期的“抛袖遮面逐惊鸿”就是对袖形的一种直观描写。在中国历史长河中,古典舞中袖形的运用在不同的朝代呈现出不同的形态,古典舞在不同的朝代都具有较为深刻的社会影响,在舞蹈过程中的多样化舞姿以及曼妙的身形都将当时社会的历史现状直观地反映了出来。

同时,古典舞发展过程中对袖形的创新化应用也直观反映了不同朝代的人群对舞蹈审美的变化。长袖作为古典舞中一个不可或缺的舞蹈道具,对于袖形的展现也与舞蹈所传递的价值情感存在较大的关

系,通过在不同古典舞中对袖形的创新化运用,能够将舞蹈背后所传递的情感直观地呈现出来,既有助于帮助揣摩舞者人物性格,刻画不同特征的舞台人物,也有助于增强舞台效果,提升古典舞的历史价值。因此,充分分析袖形在古典舞中的创新化运用,能够结合时代特点,促进我国古典舞的长远发展。

(二) 袖韵在古典舞中的创新化运用

中国古典舞的发展有着悠久的历史渊源,不同朝代由于所处的社会背景以及受到不同的思想文化的影响,从而表现出不同的艺术成就。比如说,汉朝时期对于古典舞所推崇的纯熟与精美,魏晋时期由于受黄老之学的影响,所推崇的通常为飘逸之风。而伴随着时代的发展和王朝的更替,到了隋朝时,有了更高的要求,尤其是我们所熟知的唐朝,更加凸显出它的华贵之风。“身韵·水袖”作为古典舞的重要组成部分,占据着重要的地位。“袖韵”主要是指袖的运动与身法的结合所体现出来的韵律感。对于舞蹈表演中形神兼备、身心并用以及内外统一是一致的,同样它也彰显着中国古典舞的重要地位,是古典舞在表演中所不可或缺的一环,也同样是古

典舞在发展过程中所应该表现出来的活力所在。

所以,对于袖舞来说,它不仅仅是身体的延伸,更是思想感情的延伸,对于袖舞的动作语言来看,也大多是呈现出由内向外的放射趋势。这也进一步折射出中国古典舞的独特性质,彰显了它的写意和空间性。要知道,袖舞是人们审美和理想的外化体现,也是人情感倾向的暗示。对于身袖合一的“袖韵”来说,它的发展就需要结合多方面因素的综合考虑,例如:袖技、袖形、袖势等,进而彰显出较强的表现力和艺术感染力,体现出古典舞中对于圆、游之美的讲究。不同时期对于古典舞有着不同的理解,这在一定程度上就反映出了不同的时代背景下人们的思想观念的差异。由于不同人的观点不同,所以这在一定程度上就影响着古典舞的发展。不同朝代中的袖舞韵味都是有差别的,因为它所映射出的不仅仅是时代文化,而且还是时代发展下不同的人们的见解。所以,对于古典舞的研究来说,身袖合一、以袖抒情特点是思想感情的不断延伸和发展。所以,对于袖舞更好的创新发展来说,采用适合的发展模式才是最为重要的。

(三) 袖技在身韵展现中的创新化运用

古典舞的演绎离不开对于“袖技”的钻研与创新。“袖技”主要包括抖袖、扬袖、出袖、收袖、抓袖等等。对于袖技的表现,是古典舞能否更好地展现所要表达的情感的重要环节。对于袖技的运用主要是为了体现舞者在古典舞表演中的身韵,从而更好地展现出舞蹈本身的意蕴,对于促进古典舞的继承和发展具有重要的价值。中国古典舞发展过程中对于身韵和水袖的袖技有一个长期的发展过程,不同时代下古典舞舞蹈理念的融入都在一定程度上促进了身韵和袖技的创新化发展。迄今为止,古典舞表演中的身韵和袖技还处于不断创新发展中,使得古典舞也得到了不断发展和完善。

在古典舞中,袖技的应用能够通过对于身韵的多重化展示来呈现古典舞的特征和情感表达。从戏曲发展来看,也逐渐呈现出历久弥新的特点。宋元明清时期的古典舞中,各种舞蹈理念的融入促进了袖技的进一步发展,在此过程中,身韵的呈现也进行了创新,给观众带来了更加深刻的理解和创新,因此呈现出了不同的舞台效果。

现代社会中的古典舞在舞台表现中也主要是通过袖技的直观呈现和舞台引导来提升身韵价值的,不同身韵的舞姿呈现也离不开袖技,这样一来,在两者创新化应用的过程中逐渐衍生出来各种创新化的舞蹈姿态,不同环境下对于舞台姿态的理解和解读存在较大的差异,因此,在创新化发展过程中,古典舞的身韵和袖技处于一个长期的变化状态。例如对于“袖技”来说,像人们所熟知的女子古典舞《昭君出塞》,它将人物情感运用到舞蹈中去,以独特的身韵来表现当时的人物感情,并且加入了各种舞台表现技巧,从而达到了较好的表演效果。综合来看,为了保证古典舞舞台渲染力的提升,需要将袖技和身韵进行更好地融合,通过促进技巧性的贯通来提升古典舞的表演效果。

(四) 身韵展现中袖势与袖劲的舞台应用

古典舞中的身韵展现在一定程度上是通过袖势和袖劲的力度来呈现的,主要是指在水袖的运动过程中展示出来的力量感,对于增强古典舞的舞台效果具有重要的价值。古典舞身韵是对舞者的身姿形态进行理解的一种技巧,将身韵与袖势和袖劲进行融合解读,能够通过舞者在舞台表现中的舞蹈姿态及水袖呈现形式来深化表演效果,与此同时,袖势能够通过外放动势、内收动势、回旋动势等各种呈现效果,借助舞者本身在表演的过程中对于表演的动作和气息的运用来提升袖劲的舞台展现力。从这一层面来看,在舞台表演的过程中,深化整体舞蹈的表演效果需要强化舞者在舞蹈过程中的身韵表现形式,深化袖势和袖劲的科学运用,从各种出力点和表现力来提升舞台表现,将古典舞表演过程中承载的思想科学呈现出来。从另一方面来看,舞者的身韵还可以通过心境状态来提升舞蹈的整体效果,以创新化的应用将忽快忽慢和忽轻忽重的舞台形式呈现出来,这样既有利于帮助人物性格特点的呈现,也能透过身法的韵律和节奏来促进观众对于舞蹈的理解,从而在不同表演层次中引发观众的情感共鸣。

中国古典舞以其独特的表现力和感染力被人们所熟知,其独特动势劲力可以为

表演增添活力,起到了承上启下、首尾呼应的效果。在创作的过程中如果能够熟练地掌握这种技巧,就可以熟练地应用,从而掌握这种空间意识、动态趋势,能够对于相关技巧进行灵活变通和应用,其包括空间意识、动态趋势、发力原则等,在一定程度上为古典舞的发展增添了活力,促进了古典舞更好的创作。讲究袖势与袖劲的灵活变通,这在一定程度上就需要舞者不断提高自身的舞蹈表演能力,在台下认真、刻苦地学习,这样就能够舞台上更好地将舞台效果展现给大家,促进古典舞的更好发展。

四、结语

综上所述,在中国古典舞发展过程中,身韵与水袖在古典舞舞台表现中具有相辅相成和相互促进的关系,身韵能够促进水袖的舞台呈现效果,水袖也能够进一步彰显身韵的情感传递价值,在古典舞表现中深化身韵和水袖的创新化运用具有重要的价值。作为一种历久弥新的舞蹈种类,中国古典舞的历史传承也需要依靠身韵和水袖的创新化表现来发展,水袖在舞台表演中袖劲、袖形、袖势、袖技以及袖韵等形式对于提升和优化身韵的舞台展现力具有重要的价值。为了保障中国古典舞的长远发展,在对身韵和水袖的创新化运用中应当结合时代的发展审美进行科学创新,不断地宣传和弘扬中国古典舞蹈,使古典舞与时代的发展需求相适应,从而不断丰富和发展中国深厚的历史文化。

参考文献:

- [1] 刘妍彤. 浅谈中国古典舞“徒手身韵”教学与器械教学“水袖”之间的联系[J]. 戏剧之家, 2021(05): 131-132.
- [2] 曹桂红. 浅谈中国古典舞身韵教学的钢琴伴奏艺术[J]. 北方音乐, 2018, 38(22): 152, 157.
- [3] 罗丹玲. 中国古典舞身韵的表现风格探讨[J]. 通俗歌曲, 2016(03): 221-222.
- [4] 周彦池. 浅谈中国古典舞中“徒手身韵”与“水袖”的关系[J]. 北方音乐, 2017, 37(13): 234-235.
- [5] 徐芯. 浅谈中国古典舞“身韵·水袖”运

用的创新[J]. 中学课程辅导(教师教育), 2017(09): 33.

[6] 杨菁菁. 中国古典舞身韵在古典舞基训中的探索与思考[D]. 四川师范大学, 2014.

作者简介: 杜兆彤, 女, 1990年生, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 舞蹈编导与理论研究。

作者单位: 吉林艺术学院