

首页 | 陶冶专栏 | 蒹葭专栏 | 今日视点 | 人物专栏 | 时事纵横 | 艺术人生 | 民间集锦 | 大看台 | 书画长廊 | 文化眼 | 文萃 | 民间话本 | 史海回眸 | 秘境探幽 | 畅游天下 | 文化广角 | 书林漫步 | 廿年报庆 | 书画欣赏 | 在线休闲 | 艺苑杂谭 | 戏苑百家 | 荧屏 | 都市旁白 | 连载 | 读书 | 把酒论道 | 报社人员 | 健康星空 | 聚焦 | 专题 | 投稿

当前位置 首页 >> 艺苑杂谭 >> 谈艺录 >> 论中国古典舞身韵的形神劲律

论中国古典舞身韵的形神劲律

作者 陕西省歌舞剧院 ◇ 张亚明 来源 文化艺术报 发布时间 2008-04-29 浏览次数 字体 大 中 小

论中国古典舞身韵的形神劲律

○ 陕西省歌舞剧院 ◇ 张亚明

“身韵”从字面上理解，是“身法”与“韵律”的总称。“身法”属于外部的技法范畴，“韵律”则属于艺术的内在特质，两者间的完美结合体现出中国古典舞的魅力及其审美的精髓。换句话说，“身韵”即“形神兼备，内外统一，身心并用”的同义语，是中国古典舞的艺术灵魂之所在。本文从“形、神、劲、律”入手，试论中国古典舞的“身韵”。

● 形

凡是一切看得见的形态与过程都可称之为“形”。“形”是形象艺术最基本的特征，如果没有“形”作为艺术表现和传达的媒介，那么，任何艺术的审美性都是不存在的。当然，不同民族、不同时代对形式美有着不同的要求和定位。以中国古典舞为例，在“形”的训练上有以下3点要领：1. 舞蹈者的身躯在静止的状态下必须具备自我审美意识与气质。2. 掌握动作转化过程中的路线与轨迹。3. 理解“由动到静”或“由静到动”的瞬间变化法则。

那么“形”包含哪些内容呢？我们早已不满足于60年代初中国古典舞所规范的“八个手位”和若干程式化舞姿的那种审美层次了。在“形”的问题上，首先要注意体态上的曲线美和“刚健挺拔、含蓄柔韧”的气质美。中国舞在人体形态上强调“拧、倾、圆、曲”的审美标准，这一点从出土的墓俑和敦煌壁画中不难看出。唐代的“三道弯”，戏曲舞蹈中的“子午相”“拧麻花”，中国民间舞中的“碾、拧、转、韧”，中国武术中的“龙形”、“八卦”，无不贯穿着人体的“拧、倾、圆、曲”之美。

事实上，舞蹈真正的生命力在于运动的过程。在古典舞中，“圆”的空间美就倍受人们重视。“圆”有多种表现形式，但不论有多少变化着的“圆”，其根本规律离不开“平圆、立圆、8字圆”这3种最基本、最典型的运动路线和轨迹。从技法上来分析，不难发现形成人体“三圆”运动的根本关键在于腰部的动作。以腰部运动为核心的“提、沉、冲、靠、含、腆、移”这7个最基本的动律元素，不但可以为多种千变万化的“圆”服务，而且可以派生出更丰富、更典型的以“圆”为特征的舞蹈动作。

“身韵”在“形”的训练中，是以“拧、倾、圆、曲”的体态美为重点、以腰部的动律元素为基础、以“平圆、立圆、8字圆”的运动路线为主体的，以求达到最佳的艺术效果。

● 神

在中国文艺评论中，“神韵”是一个相当重要的概念。谈诗、论画，抑或是品评音乐，都离不开“神韵”二字。究竟什么是“神韵”呢？古人说是一种“无迹可求，透彻玲珑，如空中之音，相中之色，水中之月，境中之缘，言有尽而意无穷”的感觉。还有人说“神韵如神龙，令人见首不见尾，或者首尾皆不能见”。

难道神韵真的如此神秘？我认为至少在中国的古典舞中神韵是可以认识，可以感觉的。著名京剧教育家钱宝琛先生有一句精辟的概括，他说：“开三，劲六，心意八，无形者十。”即舞蹈动作中，“形”占三分，“劲”占六分，“心意”（即“神”）却占了八分。这并不是说“形”不重要，而是“形”可以通过模仿来实现，但“劲”和“心意”是必须经过潜心揣摩才能掌握的。动作的“劲”和“心意”赋予了“形”以鲜活的生命力。当形、劲、心意融汇贯通于一体之后，便进入了一个更深层次的艺术境界，即“无形”，那才是真正的“形神统一”，才是舞蹈艺术表现的最终追求。

“心意”或“神”是舞蹈者心态和内涵的表达。它的真实涵义是通过自觉的意识、意念、感觉来支配舞蹈动作，而不是盲目地、程式化地去完成动作，这种自觉的意识同时也包括丰富的想象力。马不波《论盖叫天》一文中说到，盖叫天之所以与众不同，是他在跳舞时往往把动作想象成“变化的云彩、飞翔的老鹰、风吹的柳条、冉冉的青烟……”，多么的形象啊！

“形”中的“动律元素”和“平圆、立圆、8字圆”的运动，是与舞者的主观意念紧密相连的，即便是一个简单的“提沉”，也是一次由意念支配的艺术过程。所谓“心、意、气”，正是“神韵”的具体表现。人们常说“眼睛是心灵的窗户”，“眼睛是传神的工具”，但眼神的“聚、放、凝、收、合”并不是指眼球自身的运动，而是受内心支配所表现出来的。“形未动、神先领、形已止、神不止”。这一口诀形象、准确地诠释出形和神的关系。在“身韵”训练中，每一个细节的处理都是加强神韵的过程。因此，我们说人体动作中的神韵并不是虚幻、抽象、不可知的，它恰恰是起着支配作用的艺术之灵魂。

● 劲

常听到有人这样评论某一演员，说“姿态动作挺好，但劲头不对”。“劲头”指什么呢？个人认为“劲头”体现在动作的节奏、层次和力度的处理上。中国古典舞的节奏往往与2/4、3/4、4/4式的音乐节奏不大相同，它更多地注重舒而不缓、紧而不乱、动中有静、静中有动的“弹性”节奏。无论是戏曲、芭蕾舞，还是武术都十分重视动作结束前的瞬间节奏上的处理，中国古典舞也不例外。它有如下几种典型的亮相“劲头”：“寸劲”——体态、角度、方位均已准备好，运用一寸之间的劲头来“画龙点睛”。“反衬劲”——给予即将结束的体态造型以强度较大的反作用力，从而强化和烘托最后的造型。“神劲”——一切均已完成，用眼神及肢体作延伸之感，从而达到“形已止而神不止”的演出效果。此外，“劲”还有“刚中有柔”、“刚柔并济”等区别。

● 律

“律”这个字有两层意思，即动作自身的律动性和它遵循的规律。“顺”劲是律中之“正律”，动作流畅、通顺则能一气呵成，犹如行云流水般。但古典舞还十分重视“不顺则顺”的“反律”，以达到令观众意想不到的效果，比如一个动作或动势的走向似乎是往左的，突然急转至右，或者正向前时突变向后。这种“反律”是古典舞特有的，可以产生舞蹈千变万化的动感。从具体动作上来看，古典舞还有“一切从反面做起之说”，即“逢冲必靠、欲左先右、逢开必合、欲前先后”的运动规律，正是这些独特的规律使得古典舞具有了别样的气质。无论是顺水推舟的顺势，还是方向相反的逆向动势，抑或是特有的“从反面做起”，这些都体现出中国古典舞的变幻之美，是中国“舞律”的奥妙之处。

综上所述，人体运动形态的“形、神、劲、律”的完美结合，才是中国古典舞“身韵”的出发点和最终归宿。

编辑：张荣 亦文

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：浅谈二胡的艺术魅力
- [下一篇](#)：[\[图文\]](#)辉煌30年——陕西文艺界走进汉中

- 赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》
- 浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化
- 论中国古典舞身韵的形神劲律
- 浅谈二胡的艺术魅力
- 汉茂陵霍去病墓石刻艺术赏析
- 谈东方舞蹈中的“三道弯”
- 冯兵：浅谈大提琴演奏右手运弓及发音问题
- 白秩绪：浅谈豫剧板式

- 雷萍：如何掌握正确的歌唱方法
- 刘帆：浅谈公共艺术
- 武永玲：浅谈歌唱艺术的再创造
- 雷萍：浅论声乐艺术的情感魅力
- 李铁：试论双簧管演奏中的呼吸
- 姚建伟：试论二胡演奏的艺术表现力和感染力
- 白秩绪：浅谈笙的演奏技巧
- 白秩绪：浅谈豫剧板式

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by **phpcms 2.2**