

戏剧表演专业中国古典舞身韵教学

唐进

(贵州大学艺术学院 贵州贵阳 550003)

摘要:通过对中国古典舞身韵的和审美认识,探讨舞蹈专业与戏剧表演专业在韵教学中的异同,对戏剧表演专业中国古典舞身韵的教学提出探讨意见。

关键词:戏剧;表演;中国古典舞身韵;教学

中图分类号:J812 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-444X(2008)02-0088-03

一、引言

中国古典舞作为我国舞蹈艺术中的一个类别,是在民族民间传统舞蹈的基础上,经过历代专业工作者提炼、整理、加工、创造,并经过较长时期艺术实践的检验流传下来的具有一定典范意义和古典风格特色的舞蹈。(戏剧表演专业学生学习中国古典舞身韵有很大的必要性,学生在舞台上想要塑造某些特定人物时,例如古典名著中的小姐丫鬟、英雄人物等,对中国古典舞身韵的掌握显得尤为重要。)如果一个戏剧专业的学生在创作古典人物时,台词非常好,表演状态非常好,内心感受也很到位,但就是在肢体语言上不伦不类,既不现代,也不古典,那样的创作只能是以失败告终。由于教学课时和学生身体条件等因素,戏剧表演专业的中国古典舞身韵教学一直不够系统深入,为了改进现有的教学模式,应该努力探索新的教学方法,使戏剧专业的学生能够在有限的时间里得到有效的训练,实现戏剧专业中“有选择性的强化教学”。

二、中国古典舞身韵及其审美

“身韵”是“身法”与“韵律”的总称。“身法”属于外部的技法范畴,“韵律”则属于艺术的内涵

神采,它们二者的有机结合和渗透,才能真正体现中国古典舞的风貌及审美的精髓。换句话说“身韵”即“形神兼备,身心并用,内外统一”,这是中国古典舞不可缺少的标志,是中国古典舞的艺术灵魂所在。

一个成熟的民族舞演员在舞台上展现的动作之所以具有审美价值和艺术魅力,是因为体现了“形、神、劲、律”的高度融合,这正是中国古典舞身韵的重要表现手段。“形、神、劲、律”作为身韵基本动作要素,高度概括了身韵的全部内涵。形,即外在动作,包含姿态及其动作连接的运动线路。神,即神韵、心意,是起主导支配作用的部分。劲,就是力,包含着轻重、缓急、强弱、长短、刚柔等关系的艺术处理。律,也就是动作本身的运动规律。这四大动作要素的关系,是经过劲与律达到形神兼备,内外统一。其规律是“心与意合、意与气合、气与力合、力与形合”。这都是精辟的概括与提炼。而这些文字又与元素性动作高度统一、谐调,构成了具有中国特色的舞蹈美学理论。

形是指形体外部的动作。它表现为形形色色的体态,千变万化的动作及动作间的连接。凡是一切看得见的形态与过程都可以称之为“形”。形是形象艺术最基本的特征,是古典舞舞魅之依附,是古典舞之美的传达媒介。

神是泛指内涵、神采、韵律、气质。任何艺术

收稿日期:2008-4-5

作者简介:唐进(1982-)女,贵州贵阳人,贵州大学艺术学院戏剧系教师,主要从事形体和舞台技能教学工作。

若无神韵,就可以说无灵魂。在中国文艺评论中,神韵是一个非常重要的概念。无论谈诗、论画、品评音乐、书法都离不开神韵二字。在古典舞中人体的运动方面,神韵是可以认识的,是可以感觉的。而且正是把握住了“神”,“形”才有生命力。

“劲”即赋予外部动作的内在节奏和有层次、有对比的力度处理。比如运动时“线中的点”即“动中之静”或“点中之线”(即“静中之动”),都是靠“劲”运用得当才得以表现的。中国古典舞的运行节奏往往和有规则的2/4,3/4,4/4拍的音乐节奏不大相同。它有更多的情况是在舒而不缓、紧而不乱,动中有静、静中有动的自由而又有规律的“弹性”节奏中进行的。“身韵”即要培养舞蹈者在动作时,力度的运用不是平均的,而是有着轻重、缓急、长短、顿挫、符点、切分、延伸等等的对比和区别。这些节奏的符号是用人体动作表达出来的,这就是真正掌握并懂得了运用“劲”。“劲”不仅贯穿于动作的过程中,在结束动作时的劲更是十分重要的。无论戏曲、芭蕾舞、武术套路都是十分重视动作结束前的瞬间节奏处理,中国古典舞更不例外,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的一个强度很大的反作用力,从而强化和烘托最后造型。“神劲”——一切均已完成,而用眼神及肢体作延伸之感,使之“形已止而神不止”。除此之外,还有“刚中有柔”、“韧中有脆”、“急中有缓”等劲的区别。

“律”这个字它包涵动作中自身的律动性和运动中依循的规律这两层含义。一般说动作接动作必须要“顺”,这“顺”是律中之“正律”,动作通过“顺”似乎有行云流水,一气呵成之感。“反律”也是古典舞律动中十分重要的因素,如“双晃手”,当臂向左晃时,身要有向右拉之势,才能显示动作的圆润与韵味。“不顺则顺”的“反律”,可以产生奇峰叠起、出其不意的效果。一个动作和动势的走向分明是往左,突然急转直下往右,或者由向前突变为向后等等均是。这种“反律”是古典舞特有的,可以产生人体动作千变万化、扑朔迷离、瞬息万变的动感。从每一具体动作来看,古典舞还有“一切从反面做起”之说,即“逢冲必靠、欲左先后、逢开必合、欲前先后”的运动规律,正是这些特殊的规律产生了古典舞的特殊审美性。无论是一气呵成、顺势推舟的顺势,还是相反相成的

逆向运势,或是“从反面做起”,都是体现了中国古典舞的圆、游、变、幻之美,这正是中国“舞律”之精奥之处。

三、与舞蹈专业中国古典舞身韵 教学训练比较研究

在舞蹈专业中国古典舞身韵的教学中,首先要求从训练的角度开始建立,要同时解决形体训练、素质训练、技术技巧训练、艺术表现力训练,直到舞台上形象塑造训练等任务。所以说,解决肌肉素质、软开度、耐力、爆发力、韧性、重心等方面,对于训练舞蹈专业的学生来说,是不可缺少的。平时还要求加强对人体运动的科学研究,在运动的幅度、韧带的柔韧性、重心的把握、肌肉能力等方面都要达到训练的效果。比如“前旁搬腿”要完成180度,而且还要求主力腿、动力腿都是绝对的直膝,还要求主力脚半脚尖,控制到最高度,并保持较长时间(两个八拍以上)。这说明在素质训练上,舞蹈专业要求向动作的极限发展,训练目的是解决学生身体的基本素质问题,以跳、转、翻等技术技巧来增强舞蹈表现力,这被称为技法训练。

而戏剧表演专业学生是第二学年开始开设舞台技能课,中国古典舞只是这门课程里的一个阶段,而且,仅仅经过了第一个学年的形体技能训练,他们的肌肉素质、软开度、耐力、爆发力、韧性、重心等方面都不可能达到舞蹈专业学生的水平,那么在中国古典舞基本功训练这一块,我们只能分配出很小的一部分时间,即集中在2-4个课时教会学生训练方法,更多的训练只能靠学生课后去巩固和练习。

其次,舞蹈专业要求牢固把握身韵的元素,包括基本技法、身法、神韵、呼吸、形、态、点、线等诸多核心因素,在教学当中,主要基于“从元素出发,从韵律入手”这样的教学方法,“云肩转腰”、“风火轮”、“燕子穿林”等的掌握非常重要,“风火轮”在基本功训练上腰部是一个三百六十度的大环动,所有拧、倾、圆都在其中,有很强的生命力,训练起来要求很高。

而戏剧表演专业教学中,要做到合理分配2-4个课时让他们了解元素是什么,短句是什么,而后挑出最能帮助塑造角色的其中两到三个动作进行重点训练。

再次,舞蹈专业要求在古典舞的训练中,应注意

动作的性格化、气质上的感染力,在音乐、组合上的处理应注重训练“刚武气质”型、“柔韧舒展”型,以及灵巧敏捷、龙飞凤舞等诸多方面的变化和要求。

戏剧表演专业在这一点上的要求与舞蹈专业基本相同,都是注重“神”的训练。

四、怎样对戏剧表演专业中国古典舞身韵进行有选择性的强化式教学:

1、基本功训练

通过2-4个课时,结合第一学年学生所掌握的形体技能,教会学生中国古典舞身韵的基本手位、基本脚位、基本舞姿以及基本步伐。在这个过程中,始终要把呼吸和神韵以及眼神的训练作为重中之重。在每一招每一式里,都紧密与戏剧人物相结合,训练要有针对性、有选择性。比如在教授女班基本手位、基本脚位、基本舞姿以及基本步伐时,可以结合《红楼梦》里的“林黛玉”这个角色,告诉学生,古典人物的站、立、坐、行都与现代人有很大的区别,他(她)们的举手投足,一颦一笑都得有古代人的特质。例如现代人正常行走时是挺胸抬头、双手自然垂直,而“林黛玉”则应注重“小碎步”、“兰花指”等的运用,古典女性应该具有“笑不露齿”的含蓄美等等。

2、元素训练

用2-4个课时完成“提沉”、“冲靠”、“旁移”、“含腆抑”、“横拧”、“旁提”、“云间转腰”等元素的教授和训练,强调动作的呼吸、韵律等特点。

在这个环节的教学中,同样应该把每个元素贯穿到角色人物的塑造里面来进行。例如对男班进行元素训练时,可以结合《水浒》里的“武松”的角色进行分析、塑造:武松在上到景阳冈喝酒时,抬碗一饮而尽的动作可以利用“提沉”这个元素

来表现,在打虎之时,也可运用“冲靠”、“云间转腰”等元素。只要将所学内容融入到角色创作中,学生将会对这门课程报以极大的兴趣,从而增加本门课程的趣味性和实用性。

3、塑造人物强化训练

用4-6个课时,进行塑造人物强化训练。过去戏剧表演专业学生对于舞台上的人物塑造只在表演课上进行,舞台技能课堂教学过程中没有过。我认为,本专业可以尝试在舞台技能教学过程中结合古典名著中的人物,比如《红楼梦》中的“贾宝玉”、“林黛玉”;《三国演义》中的“曹操”、“刘备”;《西游记》里的“唐僧”、“嫦娥”;《水浒》中的“鲁智深”、“母夜叉”等,将其编排成中国古典舞身韵组合进行训练。通过这样具体的、有针对性的练习,让学生学会利用中国古典舞的知识为塑造古典人物服务,为他们的表演打下坚实的形体基础,为将来在表演舞台上,在影视剧里塑造更好、形神兼备的人物做好准备。

五、小结

把握戏剧表演专业中国古典舞身韵教学的特殊要求,是戏剧表演专业中国古典舞身韵教学成功的关键。在今后的教学中,应该拓宽思路,乐于创新,从老的教学模式中总结经验,结合新的课堂教学和训练方法,以在有限的教学时间里取得最好的训练效果。

参考文献:

- [1] 《中国古典舞身韵在教学训练中的价值》. 赵丽敏 著 锦州师范学院学报, 1999(4).
- [2] 《同祖同根, 相得益彰——谈中国古典舞身韵在基训中的运用》张蕊 著 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2001(1).

Discussed shallowly the play performs the specialized Chinese classical dance body rhyme teaching

Tang Jin

(Drama Performance Department Art Academy Guizhou University 550001)

Abstract: This article from and embarks esthetically to the Chinese classical dance body rhyme understanding, discussed shallowly the dance specialty and the play perform specialized in this class In the regulation teaching similarities and differences, and proposed oneself performs the specialized Chinese classical dance body rhyme teaching to the play several suggestions.

Key words: The play performs the Chinese classical dance body rhyme teaching