

浅谈中国古典舞“身韵”形、神、劲、律

史佳琪

(广东海洋大学 广东 湛江 524088)

【摘要】形、神、劲、律是中国古典舞身韵的重要组成部分,中国民族舞演员在舞台上展现的动作具备的审美价值和艺术魅力,就是中国古典舞“身韵”形、神、劲、律的高度融合的体现。

【关键词】形、神、劲、律;中国古典舞;身韵

一个优秀的中国民族舞演员,除了必须具备扎实的基本功和过硬的技术、技巧外,还必须同事具备在古典舞特定的艺术范围和审美特征要求下的重要手段,即“身韵”。“身韵”是“身法”和“韵律”的总称。“身法”是外在的、直观的表现。而“韵律”则是内在的,由心而发的表现。中国古典舞身韵的形成,就是从两者元素提炼开始,提炼“元素”即是把程式化的、凝固的造型抽象成为活的基因,如同音乐中的音符一样,找到其基质,以便其能获得多种合成方式,在新的组合排列中获得新的意义。身法属于外部的技法范畴。韵律则属于艺术的内涵,只有它们二者的相互渗透与有机结合,才能真正体现中国古典舞审美上的神韵与风采。想跳好中国古典舞,就必须熟练运用身韵,展现形、神、劲、律的要素,可以说它是中国古典舞的艺术灵魂。

一、“形”是形象艺术最基本的特征

“形”就是指形体的外部动作,即是直观的,外在的表现自己的体态。动作与动作之间的连接。一切可见的形态,过程都可以称为“形”。中国舞在人体形态上强调“拧、倾、圆、曲、仰、俯、翻、卷”的曲线美和“刚健挺拔,含蓄柔韧”的内在气质。形态体现的好坏,就在于演员对身体的控制能力的强弱,训练好的身体控制能力,可以更准确的体现“拧、倾、圆、曲”的整体形象,使舞蹈形象更加丰富。“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,作为古典舞而言,它在“形”的训练上有三个要点:

(1)舞者在静止的体态(或姿态)情况下所必须具备的自我审美意识与气质。比如“挺拔和含蓄”、“刚劲而柔韧”这种矛盾而统一的审美意识。

(2)掌握姿态与姿态,动作与动作的运动过程中所经过的路线与轨迹。正如书法艺术的笔法一样,“横、竖、点、撇”,是有极其严格的规而又充分发展余地的,“没有规矩,不成方圆”,人体运动艺术也是有其自身严谨的规范和规律的。

(3)“由动到静”或“由静到动”这瞬间变化的运动法则。“由动到静”在戏曲艺术中称之为“亮相”,是戏曲艺术的精华之一,“亮相”是将一切运动产生的美凝聚于回味无穷的一点上。舞蹈虽不同于戏曲,但也十分重视表现方法,有其自身的一套要求。“由静到动”对于舞者来说必须具备某种“预动”,俗称为“起范儿”,而“起范儿”并不是一件简单的事,它是进入艺术情景前心理给予身体的发动力。

二、“神”起主导支配作用的艺术灵魂

但是仅仅把握好形只能形成舞蹈的一个框架,还不能赋予舞蹈的生命力。只有在形的基础上再加入内在的,有感情的表现才可以使舞蹈具有生命力。这内在的心态,我们称之为“神”。“神”也就是由舞者内心世界所表现出的神态。中国舞“心与意合、意与气合、气与力合、力与形合”。“动律元素”和“平圆、立圆、八字圆”运动,事实上无一不是和主观的意念紧紧相连的,即便是一个简单的“提沉”,也是一次由意念支配的艺术呼吸过程。舞蹈展开前的“心理与预动”,它正是循着这样的规律而运动的:“心与意合、意与气合、气与力合、力与形合”。所谓“心、意、气”,正是“神韵”之具体化。人们常说“眼睛是心灵的窗户”、“眼睛是传神的工具”,而眼神的“聚、放、凝、收、合”并不是指眼球自身的运动,而恰恰是受内涵的支配和心理的节奏所表达的结果,这正是说明神韵是支配一切的。“形未动,神先领,形已止,神不止。”这一口诀形象的、准确的解释了形和神的联系及关系。因此,在身韵训练的每一细微的过程中,最简单的动作应是陶冶神韵的过程。因而我们说人体动作中的神韵并不是虚幻抽象而不可知的,恰恰是起主导支配作用的艺术灵魂。

三、“劲”动中之静,静中之动

当演员具备了“形”“神”之后,就需要对动作的内在节奏和层次,

力度做出对比。就是我们常说的“动中之静,静中之动”。这也就是所谓的“劲”。当演员在做动作时快慢有制,有阴阳顿挫,轻重缓急,就是掌握了“劲”的运用。这样可以突出作品的亮点,让观众目不暇接,使作品更具有活力。常听人这样评论某一演员“姿态挺好,但劲头不对”,“劲头”是什么?我认为“劲头”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”),都是靠劲头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、4/3、4/4式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”一体态、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”一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”等等劲的区别。这一切都是通过身韵训练才能达到的水平和目的。

四、“律”中国古典舞的圆、游、变、幻之美

“律”是表示自身的律动性和运动中依循的规律。“律”分为“正律”和“反律”。“正律”就是遵循动作的规律,使舞蹈更加顺畅,犹如行云流水,一气呵成。而“反律”则是由反面做起。既是“逢冲必靠、欲左先右、逢开必合、欲前先后”的运动规律。“反律”的出现常常会让人有出其不意的感觉。正是这些特殊的规律产生了古典舞的特殊审美性。一个动作和动势的走向分明是往左,突然急转直下往右,或者由向前突突向后等等均是。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、顺水推舟的顺势,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。

从人体的运动整体分析出“形、神、劲、律”各自的特点,然后又产生并达到“形、神、劲、律”的统一,这正是中国古典舞“身韵”的出发点和归宿。就一个成熟的中国古典舞演员来讲,他在舞台上展现的动作之所以具备审美价值和艺术魅力,是因为体现了中国古典舞“身韵”的形、神、劲、律的高度融合。

【参考文献】

- [1]李正一.唐满城.黄嘉敏.中国古典舞身韵.北京舞蹈学院内部教材.1990.3.
- [2]刘远林.形、神、劲、律及其在身韵教学中的价值.贵州大学学报(艺术版).1994.1.
- [3]冉少敏.论中国古典舞(身韵)的形、神、劲、律.重庆工业高等专科学校学报.2004.6.
- [4]黄胜男.形、神、劲、律——论如何掌握中国古典舞表演.

[责任编辑:张艳芳]