

浅谈国标舞与中国文化艺术的融合

田盼盼

(长江师范学院, 重庆 408100)

摘要: 国标舞是集舞蹈、表演、体育、文学、艺术于一体的综合性艺术表现形式, 国标舞既是竞技性的比赛项目, 也是具有表演性的舞蹈项目。为了顺应社会潮流的发展和大众审美要求的提高, 国标舞也在进行不断地创新与改善。由于国标舞是舶来品, 中国观众很难从中找到共鸣, 近几年表演性的国标舞剧目层出不穷、琳琅满目, 许多优秀的作品在创编中就融入了大量的中国文化艺术的元素在此其中, 这样让观众很容易就从中找到了共鸣感。为了增加剧情性让舞蹈看起来更加触动更加饱满, 编导们巧妙地融合了古典舞、民族民间舞、京剧等凸显民族特色的中国文化艺术, 也从不同的时代背景中得出灵感, 演绎了一段又一段的年代感强烈的优秀作品。国标舞与中国文化艺术的合理融合, 不但弘扬了我国的民族特色, 也拓宽了国标舞的行进发展之路。

关键词: 国标舞; 中国文化艺术; 融合

国标舞分为竞技性的表演形式与表演性的表演形式, 由于是国外流传至我国也只有短短30多年时间, 所以我们无论从专业技能方面, 还是表现力方面都没有对其更精纯的掌握, 再者东西方文化差异, 也是我们中国选手为什么要比在竞技比赛中比国外选手稍稍逊色的重要因素。但是所有的艺术形式都不只是一种单一的存在, 我们在表演形式上的创编却是满足了大家的审美要求。

现今中国国标舞创编与中国文化艺术相融合是国标舞创编的一个发展趋势。2014年10月16日习近平在文艺座谈会中指出, 要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化, 传承和弘扬中华美学

有的钢琴音乐的特征, 但是大多数的改编曲都沿用了原曲的标题, 这也使得我国传统古曲的标题性特征得到延续。以改编曲《夕阳箫鼓》为例, 乐曲仍然沿用了原曲的标题, 而且对于小标题也进行了保留。比如第一节“江楼钟鼓”、第二节“临水斜阳”等等。通过小标题的提示, 让整部乐曲立即在听者面前展开一幅美丽的画卷, 在钢琴音乐的行进中, 一幅幅美景也流动起来, 作品的艺术感染力得到了升华。

(二) 旋律特征

中国的传统艺术大多讲究线条的流畅美。虽然不同类别的艺术形式所讲究的具体内容不同, 但大多是通过一种表达方式来体现出来。古曲作为中国古代一种重要的艺术形式, 在旋律方面也非常讲究线条美感。以古琴曲为例, 演奏者可以通过滑音和刮奏的形式来表达音与音之间的线条流动性。虽然在西方乐曲中我们也经常能够看到滑音或刮奏, 但只是作为一种装饰音, 是一种特殊的演奏技巧。由中国古曲改编的钢琴曲, 在旋律方面也非常讲究对古典特点及演奏气质的把握, 从而形成新的旋律意识。古曲改编钢琴曲能够通过音程、力度、节奏以及音色变化来形成变化生动、起伏流动的旋律。比如钢琴改编曲《平湖秋月》的旋律具有较为明显的广东音乐特点, 其节奏变化不仅丰富自然, 旋律线条也与粤语的语音特征极为相似。本曲的作者陈培勋为了充分体现广东本土音乐的艺术特征, 在旋律骨架采用上, 选择了自由变奏的手法。并且在传统叠句手法的基础上, 围绕着音乐主题, 采用了变型的手法, 这便使旋律的发展更具线条性。在作曲家的创造加工之后, 不仅可以体现出钢琴的音色特点和演奏优势, 也能够将古曲旋律线条美感体现出来。

(三) 审美特征

中国古典音乐中的意与韵是一项重要的审美标准。因此, 意

精神。我们社会主义文艺要繁荣发展起来, 必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺。只有坚持洋为中用、开拓创新, 做到中西合璧、融会贯通, 我国文艺才能更好发展繁荣起来。

我们可以看出在当今一些舞蹈类的电视节目中, 例如《CCTV舞蹈大赛》、《中国好舞蹈》、《舞林争霸》等等, 国标舞的剧目层出不穷, 编导们在创编当中也纷纷融合了中国文化艺术的成分。为了增加舞蹈的剧情性大家也加入了不同的中国年代感, 以便让舞蹈能够与观众得到更好的共鸣感与心灵的撞击。

面对经济全球化, 艺术全球化的现象, 中国的舞蹈创意要更

境深远、气韵醇厚是中国古曲最为突出的审美特征。在将古曲改编成钢琴曲之后, 也能够通过钢琴的立体化声音表现出来, 这一点充分体现了中国古典音乐与钢琴曲之间的审美融合。这既符合了现代人对音乐多元化发展的审美要求, 也满足了部分听众对传统音乐意境与气韵的审美追求。以改编曲《春江花月夜》为例, 原古曲最早是以琵琶曲的形式进行演绎的, 原曲的音乐非常优美, 抒情性也较强。作曲家将其改编成钢琴曲以后, 根据钢琴的特点及演奏原则, 对这首古曲进行了构思独特的改编, 在采用民族化和声类型的同时, 和弦也采用了四度和五度的重叠。婉转、质朴的乐曲旋律, 和流畅的节奏, 形象而生动的向人们展示了春江月夜的美景与美色, 带给人艺术与审美的享受。

四、结语

中国古曲改编钢琴不仅承袭了古典音乐的优雅意境和优美的画面感, 也扩展了钢琴乐器的演奏性能, 提升了音乐的表现力。可见中国古曲改编钢琴曲具有极大的艺术价值。通过对古曲钢琴曲改编的艺术特征进行分析, 可以充分证明中国传统音乐的强大艺术感染力, 为中国钢琴曲创作提供可靠的理论支持, 同时也可推动中国音乐艺术的多元化发展。■

【参考文献】

- [1] 聂卓. 试析中国古曲在风琴演奏中表现出的美学意蕴[J]. 作家, 2011, 11: 257-258.
- [2] 王欣然. 中国古曲在钢琴演奏中表现出的美学意蕴与价值取向[J]. 大舞台, 2012, 02: 45-46.
- [3] 王欣然. 中国古曲在钢琴中表现出的艺术性[J]. 群文天地, 2011, 05: 101-102.
- [4] 郝菲菲. 谈中国古曲改编钢琴曲的艺术价值及文化意义[J]. 乐府新声, 2009, 01: 165-168.

快的为世界所知晓,推出的中国一批批优秀的舞者,是一味的模仿西方的舞蹈方式,还是形成自己的东西,把中国传统的文化艺术合理的融入到我们所掌握的舞蹈技能中去?这个问题一直是我们所探讨与关心的。我国优秀的传统文化艺术有了几千年的累积与沉淀,蕴藏了传统丰富的文化瑰宝,那么我们将如此丰厚的传统文化艺术和西方的舞蹈技能融合起来便就顺应了“洋为中用”这个词。将其两者融合为一体便就形成了一种只属于我们自己对舞蹈创新的新形式,这样才能将本民族的思想文化传统为众人所知。

国标舞与中国文化艺术的相融合主要体现在:中国风音乐的插入、中国式的服饰,妆容,与道具的运用、具有中国时代背景,年代感,与中国故事情节的融入、舞蹈形式中加入中国古典舞,民族民间舞,京剧成分,等等多方面的融合。

首先,中国风音乐的插入,越来越多的国标舞创编作品中融入了带有中国风音乐的成分在其中,有的也大胆尝试了加入京剧戏曲成分。《各有其道》是齐志峰诸多阳刚之作后的又一个风格凸显的作品,作品中的音乐选自倩女幽魂主题曲《道,道,道》,歌曲刚劲顿挫,与京剧的鼓点融合在一起,对传统的摩登舞进行了大手笔的探索,大量的快步舞元素与中国武术扇的巧妙配合,既经典又新奇,让观众看后回味无穷。CCTV舞蹈大赛中拉丁剧目《霸王别姬》一样用京剧二胡伴奏,中间夹杂着京剧念白,用京剧的锣鼓敲打声混合着现代歌曲,将霸王和虞姬这个家喻户晓的历史故事用拉丁的方式新颖的又诠释了一遍。《如梦令》这支用词牌名命名的团体舞则是在开场与结尾部分运用了现代感强烈的重金属音乐节奏,在慢板部分则是使用了如同宋词般婉转且幽怨的音乐节奏型,在京剧的一声声叫板中转换着场景与气氛,创造了具有鲜明中国特色的国标团体舞。这支舞中分别有探戈、华尔兹与快步的摩登语汇,给人的意境是中国古代驰骋沙场的威猛的武士形象,他们时而悠然闲适,时而金戈铁马,杀战疆场。这样的中国风的音乐的融合,使古典的东西显得“摩登”起来,使人耳目一新。

其次,中国式的服饰、妆容与道具的运用在诸多优秀的作品中也是定然少不了的。《如梦令》中,女舞者以京剧扮相出彩,额头上贴片子,头顶雀翎,一条火红的长裙黑条束腰,男舞者则是黑色装束,前胸以赤红色点缀与女伴相应和,典型的中国特色表现的淋漓尽致。广州艺术节2015年表演大赛,摩登双人舞《点妆》中两位舞者同时穿了具有古典舞服装造型特色飘逸的白纱裙,妆容则是选择的京剧旦角的妆容。说到这里怎么能没有旗袍,在CCTV舞蹈大赛中,荣获第一名的《别》是我个人非常喜欢的两位编导老师成兵与瞿腊佳的代表作品。当成兵老师一身黑色白条纹相间的西服,提着一只竹藤质的手提箱帅气出场,而瞿腊佳则是身着一件颜色绚丽的旗袍哀然追出,浓浓的中国风弥漫整个舞台。这支舞蹈不但充满浪漫的怀旧主义色彩,而且构思巧妙,合理的将拉丁舞技艺与中国传统的文化艺术元素完美的融合在了一起。舞蹈将《花样年华》这个经典作品演绎的入木三分。

赵亮新的舞伴俄罗斯新生代90后编导Svetlana Borisova来到中国后,也是以中国式造型亮相,经典的手推波纹的发型传承了中国传统的文化艺术,现今越来越多的西方国家的选手也逐渐青睐起具有中国特色设计的比赛表演服饰。

再次,具有中国时代背景,年代感与中国故事情节的融入也丰富了国标舞的新形势。CCTV舞蹈大赛由齐志峰创编的三人舞《宅》运用探戈、伦巴舞语汇讲述了古宅中的男男女女的情感纠葛,形成

了三人国标舞的新颖形态。此舞以二、三十年代为时代背景,通过三人的的爱恨情仇,阴谋争斗的悬疑情节戏份,描绘了一个错综复杂、奇特诡异的关于古宅的故事。CCTV舞蹈大赛拉丁双人舞《药》中讲述了曹禺经典话剧《雷雨》的第二幕周萍被逼味繁滴喝药的一幕,演绎了一段尘封的往事,女舞者一身深色旗袍可反映出她的身份与当时的心理状态,舞蹈中女舞者把繁滴的不甘心,意图摧毁一切的力量攻势,对现在所处得环境进行报复的心理状态,通过肢体语言与舞蹈意境展现的惟妙惟肖。2012年邵克强与杨娜在港龙周年庆上表演的《青蛇》,则是用电影《青蛇》的片头曲《人生如此》做开头歌曲,歌曲妖媚,蛊惑。杨娜就像是一只蛇妖一样魅惑人心,与邵克强演绎着凡人与蛇妖的故事。将这样一个大家熟知的角色融入到拉丁舞当中违和感也很强烈。2015年广州艺术节舞蹈大赛中的,瞿腊佳编创的由著名经典文学作品《红高粱》改编的双人摩登舞《高粱红》,当熟悉的音乐旋律想起,舞蹈演员穿着与九儿相似,立刻让人联想到了电视剧,这支摩登舞结合电视剧的情节演绎的引人入胜,舞蹈演员结合音乐制造出的年代感把人物性格通过肢体语言表现的非常到位。

最后,在舞蹈形式中加入中国古典舞,民族民间舞与京剧成分。一个非常典型的舞蹈作品《霸王别姬》中开场男舞蹈演员用的是京剧的净角的步伐,女舞蹈演员则使用的是旦角的步伐,舞蹈形式中融合了京剧的成分,配上开始的京剧念白与鼓点的配合,俨然就是楚霸王与虞姬。一下子主题就很鲜明很突出了,而后又用了哥哥张国荣的《往事不要再提》一曲令人立刻又想到了哥哥演的虞姬一角,反复交错的艺术感,很触动人。《小两口》这支舞中其中用唢呐吹出东北秧歌调,用鼓打节奏,若只听音乐不看舞蹈根本难以想象到这种曲调可以跳出拉丁,但它却实实在在的是把俏皮活泼的牛仔舞展现了出来,而且也呼应了东北秧歌的舞蹈特点。《点妆》中则是融入了大量的古典舞成分,开场则是运用古典舞与中国风的音乐把大家带到一个很久远的年代,一位小姐在对镜点妆,男舞者的动作与女舞者做的一样,仿佛预示着前世今生,之后的一段华尔兹男舞者丝毫不像古典舞时的圆润柔软,而是坚毅刚硬,这时又像是与这位小姐情投意合的意中人,与其追求着要获得爱情的自由。

国标舞融合中国文化艺术后拓宽了国标舞的发展之路,使国标舞可以用更新颖的方式表现出来,并且推动了中国文艺繁荣发展。即把中国的文化艺术展示给全世界看,又把中国五千年的传统文化艺术融入到了其中,也说明了艺术家们的智慧。

还有许许多多与中国文化艺术相结合的国标优秀作品本文未提到,优秀的编导们在创编国标舞中从生活的各个方面得到灵感,不仅带给大家视觉感官上的享受也让我们对国标舞产生了一种新的理解方式。但是在与中国文化艺术相结合的同时大家还是把握住一个度,切记要合理融合,不可只一味追求舞蹈的意境而忽略舞蹈自身的技能。缺少了专业的技能,那么就使国标舞失去了它原有的“骨架”,就只能变成不伦不类的“怪物”了。■

参考文献

- [1] 胡雪,徐凤萍.中西文化融合视角下体育舞蹈音乐“中国化”的思考[J].成都体育学院学报,2011,03.
- [2] 孙林.体育舞蹈中国本土化发展研究[J].肇庆学院学报,2011,03.
- [3] 任文惠.从舞剧《长恨歌》探析体育舞蹈与海派文化的渊源[J].北京舞蹈学院学报,2009,02.