

试论京剧水袖与古典舞水袖表现形式的异同

周 宁 四川大学体育科学研究所 四川 成都 610065

摘 要：京剧水袖根据“长袖善舞”之意创制而成，戏曲水袖的运用主要目的是按照人物性格及特定状态下情绪的需要，其本身并不具备独立的表演功能。

中国古典舞水袖是从戏曲中来的，但袖子成为手臂的一个延伸。它能够使舞蹈者的肢体语言得到一个更好的延伸。利于舞蹈肢体动作的表现。本文通过从水袖样式和表演方式上的对比，分析了京剧水袖与中国古典舞水袖的相同处与不同处，并从“水袖”这一服饰道具入手，将它们的表现形式做了对比。

关键词：京剧水袖；中国古典舞水袖；表现形式；异同

[中图分类号]：J821 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2012)-07-0109-01

1、京剧水袖与古典舞水袖在服装上的异同

京剧的服装样式主要是根据明代的服装而设计的。并参考了宋朝、元朝服装的样式，逐渐发展成了现在的样式。京剧服装是为人物的造型而服务的。在实际运用当中以它的程式性、灵活性和质朴与华丽相结合的形式美展现于舞台上，成为了我国民族服饰文化中的精粹，它是中国戏曲服装艺术特征的体现。

我们既可以说京剧的服装是为表演服务，也可以说它是为戏曲舞蹈而服务的。更进一步，我们甚至可以说京剧的服装基本上就是一种舞蹈服装，而它恰恰就是演员运用戏曲舞蹈来塑造人物形象的一种辅助工具。京剧服装的美学观点、设计原则要求能让舞台动作复杂化，加大戏曲舞蹈动作的幅度，延伸动作的内涵意义，也就是说戏曲中的某些身段动作有非常深刻的思想意义和情感意义，它都要通过比较复杂的一个过程才能表现出来。

中国古典舞水袖是在京剧水袖原有的基础上发展起来的，服装样式也自然参考了京剧服装设计的原则。也是依据舞蹈表演艺术的需要来进行的特殊设计。因此京剧和古典舞的水袖服装有以下三个共同点：为表演服务；超越时代的约束；不受季节的限制。

中国古典舞中的袖舞，其根本追求就是使舞蹈肢体语言成为一种独立性的表达。袖是一种服饰文化的象征性符号，它更是舞者在肢体语言的一种夸大与延伸。水袖的运用使得手臂的语言表达性得到了更好的充实和深化，它通过身体的根部关节、中部关节和末梢关节的外部运动与意念、气息、内力的内部因素相结合，将内势与外势、水袖技巧和舞蹈基本功技巧巧妙地结合在一起，传达出的中国古典舞的神韵与情感更加生动化。

2、京剧水袖和古典舞水袖在表演方式上的异同

京剧水袖讲究的是指、腕、肘、肩四者的协调与统一，这是将水袖舞姿做好的一个关键。京剧表演艺术家程砚秋先生在《略谈旦角水袖运用》中讲到水袖与“三节六合”的关系：关于这“六合”，分内三合与外三合。外三合为：手脚相合、肘膝相合、肩膀相合。内三合则是：心意相合、意神相合、神行相合。也有另外的说法是：手腕与脚腕相合、大腿与膀臂相合、肘与膝相合、上身与下身相合、肩部与胯相合、脚与头相合^[1]。不论是哪种说法，它总的精神是想要做好一个优美的舞姿。分清好动作的主次关系，和各个部位所用力量的强与弱，动作幅度的大与小的关系。内三合的总体涵义是讲究心、意、神三者的一致性。内势与外姿巧妙投机的相结合，这对于掌握戏曲水袖

形体表演方法也是非常重要的。

“写意多于写实，在抒情中叙事”是中国古典舞水袖的一大表现特征。舞蹈是形体艺术，不像京剧还有“唱、念”，因此我们只能用肢体语言来表现人物性格、思想感情的跌落起伏。所以我们应当充分利用人体善于抒情、水袖善于会意这一特点来表现出舞蹈中所蕴含的情感与情绪。使“意”与“实”相互补充、相互印证。不管是在京剧中还是中国古典舞中，都是通过水袖本身与演员肢体的协调统一，运用水袖流畅、飘逸的特点制造出优美的意境，从而体现出人物的思想感情，塑造人物的性格。

京剧水袖是由古代衣袖为原形，京剧水袖的表演方式也源于古代与衣袖功能相关的生活习俗。但两者之间，前者并非是非后者的简单模仿、照搬，而是对后者的修饰、夸张、变形的一种表演程式。所谓程式者，“规程”、“模式”也。水袖的动作形态都是服从于戏曲表演程式化和形式美的总体要求与需要，它本身是并不具有独立的表演功能的，只有与“唱”、“念”的配合烘托中，才能够突显出京剧水袖的动态美与内在意寓。

中国古典舞水袖在舞蹈中的表现力是丰富多彩的，它已经从戏曲行当中表现特定人物的局限和动作的程式化中摆脱出来，并超越了原有戏曲水袖的特点。古典舞水袖不仅可以很好地表现出喜、怒、哀、乐，而且能够将表现力加以分述。古典舞水袖中的“用力”是为了能更好地“表现”，而“表现力”是基于对纯熟的“用力”方法的掌握。中国古典舞水袖的舞姿造型和袖体的运动方式构成了袖舞的“形”，水袖和步法、身体方向、动作幅度之间的配合与变化形成了袖舞之“动”，而“形”与“动”都是用以表现“情”为最终目的，赋予袖舞以人文精神内涵和意蕴。从而构建成舞台表演的情感化语言，塑造了舞台表演的艺术形象化，中国古典舞对水袖的继承和延续，才使得袖舞具有了真正的舞蹈表演独立价值。

注释：

[1]程砚秋.程砚秋文集(C).北京:中国戏剧出版社,1959.18-30

参考文献：

[1]、张逸娟,王诗英.戏曲旦行身段功(M).北京:中国戏剧出版社,2002.171-340

[2]、程砚秋.程砚秋文集(C).北京:中国戏剧出版社,1959.18-30

[3]、吴同宾.京剧艺术讲话(M).北京:中国广播电视出版社,1988.40-50

[4]、许艳萍.京剧百戏服装(M).天津:天津艺术学校出版社,1995.1-20

[5]、邵未秋.中国古典舞袖舞教程(M)上海:上海音乐出版社,2004

[6]、张春河.《“长袖善舞”——长袖舞考析》(J).理论与创作,2007,(6)

[7]、李佳妮.《从“阴阳”中浅析中国古典舞水袖的审美意蕴》(J).乐府新声,2009,(4)

[8]、任艳花.《舞动心灵——浅谈戏曲舞蹈的分类及其作用》(J).剧作家,2009,(5)

[9]、苏岩.《长袖婆娑舞汉天——从考古出土实物谈汉代长袖舞》(J).中原文物,2001,(4)