

浅析现代芭蕾舞剧的欣赏

兰羽 (柳州职业技术学院音乐系 545005)

摘要:应该用一丝不苟的传统思路去欣赏浪漫和古典的芭蕾舞剧,而用随遇而安的思路去欣赏现代和当代芭蕾舞剧。

关键词:芭蕾舞剧 传统 思路

【中图分类号】J253.5

【文献标识码】A

【文章编号】1002-2139(2009)-18-0147-1

1、前言

现代的欣赏思路对观众没有任何苛刻的要求,是为其提供随遇而安哲学,因为现代生活的节奏压根儿不允许观众,特别是有职业的观众提前半小时到达剧场,而是在欣赏的过程中强调,观众无需任何先入之见,只需用随身携带、各不相同的理性知识来理解。用来自生活、五光十色的感性经验来参与即可。

2、欣赏芭蕾,动觉先行

在欣赏芭蕾的过程中,动觉应该是观众最重要的工具。美国舞蹈理论家约翰·马丁称之为“内模仿”。换句话说,假如你真的不懂如何去欣赏芭蕾的话,那就什么也别想,只管走进剧场,从“感觉”芭蕾开始做起好了。因此,芭蕾观众最好是轻装上阵,两手空空,以便能够随时对芭蕾舞的动作,做出自己的、自由的、松弛的和即刻的动觉反应和理解。

3、何谓“动觉”

首先需要澄清的是,动觉和视、听、嗅、味、触这五种感觉一样,是每个正常人生而有之,并经过后天强化而成的。具体地说,它是一种能力,一种亲自完成动作,便能用肌肉感觉到某种同情的能力。这种能力常常是作为一种反应而出现的,而促成这种反应的刺激物则是芭蕾的各种动作。这种舞蹈刺激—观众反应的因果关系已充分证明,反应的时间(速度的快慢等)、空间(方向的上下、左右、前后,幅度的大小等)、力度(力量的把握)、关系、流畅度等诸方面,与刺激物具有极大的相似性。假如我们在芭蕾舞演出过程中留心观察他人甚至我们自己=会随时发现“动觉”异常地活跃。

当舞者微微地下蹲,准备高高跃入空中时,许多观众会情不自禁地与他同步,吸上一气,然后呢,身体产生上升的趋势,甚至幅度较小的动作,但这种动作常常带有与舞者动作相似的爆发力特点。

当男舞者准备向上托举女舞者时,男观众常常会帮助男舞者向上托举女舞者的冲动,而女观众则每每不自觉地进入女舞者的位置上,出现收紧肌肉,准备下蹲起跳的动势;

当女舞者独自作单脚尖上的长时间平衡时,我们会不由自主地屏住呼吸,张着嘴巴,全神贯注地盯着她的脚尖与地面的接触点,心里默默地为她数着那度“秒”如年的时间。

当舞者在地面上或者空中完成了一连串急速的旋转后一时达不到应有的平衡时,我们的神经和肌肉都会立即产生扶他(她)们一把,帮助他(她)们达到平衡和稳定的感觉。

当舞者突如其来地倒向地面时,我们的身体会自动地与之同步,产生相同的下倾动势。当舞者表演某个哑剧片断,嘴里习惯性地却默默无声地喃喃自语时,会有许多人也在那里情不自禁地叭叭着各自的嘴唇儿,仿佛在悄悄地述说着什么内心的独自。这一切的一切,都是因为“动觉”在发挥着作用。有人称“动觉”是“第六感觉”。它和其他五种感觉一样本是我们每个人生而有之,并且随身携带的东西,而不是什么神秘莫测的身外之物。我们用不着替这些个感觉担什么心,但却应尽量为它们提供些用武之地,即多找些机会观舞,以训练感觉的敏感度。

从本质上说,编导家和舞者的一切思想感情都是通过这六种感觉,尤其是通过动觉,来得到观众的感知和理解的。在观舞经验较为丰富的普通观众身上,甚至会出现与舞者同舞的感觉,甚至不费吹灰之力的错觉。这种感觉中包括了多种期待,比如说传情达意的自由自在·肢体能力的轻盈飘逸,只可意会而不可言传的优美等等。但这种动觉感知到的东西并不是总能用口头和书面的语言来表达的,俗话说“只可意会,不可言传”就是这个意思。

4、“高质量”舞蹈

就是区别职业化芭蕾舞演出和世纪性杰作之间的标尺,更是芭蕾舞表演达到完美的必经之路。杰出的舞者能使观众惊喜万分,而称职的职业舞者充其量,只能充当观众品头论足的材料。剖析肢体技术的完成优劣是比较容易的,因为各种动作技术都有各自的硬性指标,而要剖析那种使佳作成为世纪之作的质量,则要困难得多。一般来说,演出越是精彩,估价越是难作,因为·评论起来常常缺乏相应的精彩语言。

芭蕾并非不同舞步的精确相加之结果。舞步对于芭蕾当然具有举足轻重的作用。作为观众,对舞步了解得越多,便越能欣赏芭蕾佳作的成分。但重要的概念是,肢体技术不等于表演艺术,高难技术不等于艺术精品。

【参考文献】:

- [1] 陈旭. 舞蹈音乐的特征与创作[J]. 湛江师范学院学报, 2004, (02).
- [2] 侯丽娟, 高双凤. 节奏——舞蹈音乐的重要因素[J]. 辽宁师专学报(社会科学版), 2002, (02).
- [3] 齐勉乐. 谈谈舞蹈音乐创作中形象感知的几点体会[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2004, (04).
- [4] 朱秀清. 舞蹈艺术形象应与舞蹈音乐形象相统一[J]. 艺术百家, 2007, (02).
- [5] 王彬. 《天鹅湖》研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2005, (02).
- [6] 杨越. 彼得堡—芭蕾之都[J]. 北京舞蹈学院学报, 2005, (01).
- [7] 孙宝蓂. 中国民族民间舞蹈音乐的音腔研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 1997, (01).
- [8] 北京舞蹈学院“八五”计划和十年规划[J]. 北京舞蹈学院学报, 1994, (02).
- [9] 戈洛夫金娜, 朱立人. 如何安排好一堂古典芭蕾舞课——教学法原则探讨[J]. 北京舞蹈学院学报, 1994, (02).
- [10] 孙汉明. 浅谈中国古典舞基训的中专教学[J]. 北京舞蹈学院学报, 1997, (01).

作者简介:兰羽,女,(1963-),本科,柳州职业技术学院音乐系,舞蹈老师,讲师,研究方向:舞蹈教育与编排表演。