

芭蕾对体育舞蹈的影响

郑小宝

(广东舞蹈学校 芭蕾舞教研室, 广东 广州 510075)

摘 要:通过芭蕾与体育舞蹈发展过程的对比研究,认为芭蕾对体育舞蹈在审美、规范化、技术动作等方面有着积极的影响。

关键词:芭蕾; 体育舞蹈; 技术动作

中图分类号:G831.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7116(2006)01-0117-02

The influence of ballet on sports dance

ZHENG Xiao-bao

(Teaching and Research Section of Ballet, Guangdong Dance School, Guangzhou 510075, China)

Abstract: Through comparative study on the development process of ballet and sports dance, the author believes that ballet has a positive influence on sports dance in terms of aesthetics, standardization, and technical movement, etc.

Key words: ballet; sports dance; technical movement

芭蕾这门古典舞蹈艺术,历经几百年的发展,至今仍受人们喜爱。它对其他舞蹈和体育竞技项目有着深远的影响,如中国古典舞、民间舞、艺术体操、花样游泳、体育舞蹈等。尤其是对体育舞蹈有着最为直接的、积极的影响。

1 芭蕾和体育舞蹈的发展过程

1.1 芭蕾的发展过程

芭蕾起源于15世纪文艺复兴时期的意大利,最早是皇宫贵族在节庆期间和舞会上表演的“席间芭蕾”,以芭蕾史上公认的第一部芭蕾舞剧《皇后喜剧芭蕾》为标志,成形于16世纪的法国。历经“哑剧芭蕾”时期的发展、“浪漫芭蕾”时期的辉煌年代,到芭蕾舞剧《天鹅湖》的出现为标志,程式化的古典芭蕾进入终结时期,到20世纪才有了现代芭蕾的产生。但到今天仍然保留了古典芭蕾剧目的演出。

早在1661年,法国创立了皇家舞蹈研究院,这是历史上第一个专门从事舞蹈研究的学术机构。目前使用的古典芭蕾术语大部分都是由他们规范并予以命名的,脚的5个位置也是他们规定的。此外,皇家舞蹈研究院还负责考核舞蹈教师,给合格者颁发证书,准予教授舞蹈。

福金在论及古典芭蕾的美学原则时指出,就动作形态而言,最重要的是“外开趾立的平衡乐趣”。身体的“外开”,是古希腊文化中“战争”(骑战)和为战争演练的“运动竞技”的产物,骑术、击剑、投掷等运动都使身体的“外开”成为必须。在文艺复兴中复兴的“芭蕾”对“身体的健美”的向往就其本

质而言是对中世纪那种漠视肉体的“苦修的精神”的反叛。芭蕾的发展进程还潜在着对西班牙文化“骑士精神”的追随。这就是守信誉并重名誉,有强烈的求知欲和探险欲。还在将某一贵妇树为精神偶像的“贵妇情结”中培植了一种文化的“求雅”倾向。当芭蕾的中心向法国迁移,在一种普遍的浪漫主义文艺思潮中,芭蕾也在经历“哑剧芭蕾”后,进入到“浪漫芭蕾”时期。文艺复兴实质上要复兴的是人的本质,浪漫主义要提倡的是人的个性。浪漫主义的艺术或沉溺于对玄妙、神秘世界的探索,或憧憬天才人物的叛逆性格。芭蕾在“趾立”后的发展,体现了西班牙“骑士精神”向英国“绅士风度”的转换,这是西方文化日臻成熟的一个重要标志。

1.2 体育舞蹈的发展过程

体育舞蹈,又称国际标准交谊舞。一般认为源自欧洲宫廷舞,实际上历经欧洲民俗舞、宫廷舞会舞、舞厅舞的发展过程。1904年英国成立了交谊舞方面的“英国皇家舞蹈教师协会”,将当时欧美流行的舞姿、舞步、方向等整理成统一标准,公布为“国际标准交谊舞舞厅舞”,先后规范了“维也纳华尔兹”、“华尔兹”、“探戈”、“狐步”、“快步”、“布鲁斯”、“伦巴”等7种舞为“国际标准舞”。此后英国皇家舞蹈教师协会又多次修改,到二战后,他们整理出了10种舞,即“恰恰恰”、“桑巴”、“伦巴”、“牛仔”、“斗牛”、“维也纳华尔兹”、“华尔兹”、“探戈”、“狐步”、“快步”等,前5种列入拉丁舞,后5种列入摩登舞。以后又增加了集体舞。1947年在德国举行首届世界国际标准舞锦标赛。进入20世纪80年代以来,国际标准

舞的规则越来越严格,标准越来越统一,其竞技性也越来越强,人们给予它一个新的名称:体育舞蹈。西德最早将这种规范化的国际标准舞称为体育舞蹈,并纳入体育联合会的范畴,以后陆续参加国际体育舞蹈联合会的成员国达到几十个。1995年4月,国际奥委会对国际体育舞蹈联合会给予临时承认,1997年9月,国际奥委会正式承认国际体育舞蹈联合会。

2 芭蕾对体育舞蹈的影响

2.1 芭蕾对体育舞蹈在审美方面的影响

“绅士风度”是古典芭蕾的内在文化气质之所在,也是古典芭蕾美学原则的精神内涵。体育舞蹈正是受到了这种“绅士风度”最直接的影响。看看体育舞蹈中的摩登舞、拉丁舞十项,没有哪项是发源于英国的,但国际社会却追随英国的“国际标准”。实际上它是源自英国贵族的“绅士风度”对西方世界的影响,正是这种既“高雅”又“保守”的“绅士风度”使国际社会追随交际舞的“国际标准”。

芭蕾艺术人体美、仪态美的观念深入人心,修长且合比例的身材,矜持自制且优雅高尚的风度为社交界所崇尚,当然也融进了交际舞的“国际标准”中。形体结构的完美与否和黄金分割这一美学原则有着极为密切的关系。如果将人体以肚脐为分割点,上下两部分长度比例为0.618:1,就使人感到最协调、最美观。芭蕾早就将黄金分割这一美学原则纳入到自身的美学范畴。芭蕾舞选择演员的标准就是依照这个原则,男演员立半脚尖、女演员立脚尖不仅是为了技巧和表演的需要,也是为了体现这一美学原则,体育舞蹈的女选手脚登8 cm左右高跟鞋参加比赛,这不仅可以弥补女子由于生理上重心点较男子低而造成的形体比例“上长下短”现象,而且可以形成线条匀称、挺拔、优美的形态。这和芭蕾女演员立脚尖有异曲同工之妙。

体育舞蹈和芭蕾一样,是一种人体动作的艺术,它是充分运用经过提炼、加工、美化的人体动作作为主要的表现手段来表达人们的情感,从现代健美角度来看,它能够使人的内心、形体都得到美化,并使身心健康升华。总体上讲,体育舞蹈的摩登舞舞姿优美、轻柔洒脱、舞步流畅、气质高雅、节奏有起有伏,一派绅士风度。拉丁舞则自由活泼、热情、奔放、音乐清晰、明亮、突出,舞蹈技巧性强。

2.2 芭蕾对体育舞蹈在规范化方面的影响

从形式上看,1661年法国皇家舞蹈研究院为芭蕾统一规格,规范并命名芭蕾术语,负责考核舞蹈老师,给合格者颁发证书,有教师证书的人才准予教授舞蹈,这为体育舞蹈的“国际标准”的制定提供了范本。1904年英国成立了英国皇家舞蹈教师协会,将当时欧美流行的舞姿、舞步、方向等整理规范,公布为“国际标准交际舞舞厅舞”,并负责考核国标舞教师,发给不同等级教师证书。

此外,芭蕾在对欧洲民俗舞“舞台”化的整合中,形成了一套改造民俗舞以使其脱俗就雅的方法,这为各种交际舞有较为趋近的“国际标准”提供了方法论前提。芭蕾中的代表性指的就是芭蕾舞剧中的插舞,如意大利舞、西班牙舞、俄罗

斯舞等。其中发源于意大利那不勒斯的塔兰泰拉舞,至少有3人参加,1人击打手鼓和摇动鼓边的响铃,其余两人指夹响板跳舞,舞步同所有粗糙的舞蹈动作一样,既不规范也不雅观,这个舞蹈是女人的专利,没有一个男人会去摸手鼓。俄罗斯人以芭蕾审美观念对它“雅化”,较系统地完成了对它的规范化。女性舞蹈变成了男女对舞,丰富了它的舞步、技艺,“雅化”并规范了它的舞姿。同样,体育舞蹈也用这样的方法来规范各个舞种,例如拉丁舞中的“伦巴”,是古巴黑人的一种交际舞,该舞用快速的4/4节拍,切分音很突出,男女舞伴在舞时互不接触,舞蹈动作幅度较大的是胯部和肩部。早期的“伦巴”由非洲黑人传入,在夸张的臀部动态中,男舞者有放荡的色诱成分,女舞者则取防御而不拒绝的表情。体育舞蹈的“国际标准”就把这种过于夸张、大幅度的舞蹈动作,相对减少幅度,“雅化”并规范它,丰富它的舞步、舞姿,去掉它的色情成分,通过缠绵的音乐,柔媚抒情的舞蹈风格,去表现情侣之间的爱情,被誉为“爱之舞”。

2.3 芭蕾对体育舞蹈在技术动作方面的影响

芭蕾的美学原则决定了芭蕾演员在完成技术动作时,要有完美的体态,并需要经过长期艰苦的训练。体育舞蹈和芭蕾有着相同的姿态要求,这就是舞者的姿态是舒展挺拔的,跳舞时始终要保持抬头、挺胸、收腹、立腰、肩放松、膝放松、大腿和臀部夹紧上提,这种严格的身体姿态要求,符合体育美学结构层次(状态美),它是体育舞蹈各种不同舞种的共同姿态要求,也是为完成技巧所必须的姿态。

在这种美的姿态下完成各种技术动作,芭蕾演员要有控制、旋转、跳跃能力和身体的表现力。体育舞蹈也一样要求身体各部位的软开度,肌肉韧带的弹性等要达到一定生理指标,同时对所产生的速度、灵敏度、力量、耐力、柔韧以及单位时间内所消耗的能量有专门的要求,并且要求男女舞伴节奏同步,默契配合。

芭蕾的某些技巧甚至移植到了体育舞蹈当中,芭蕾中的grand jete(大跳),在体育舞蹈中也有同样的大跳;芭蕾中的pirouette, tour chaines(原地立半脚尖,吸腿旋转;两脚交替、立半脚尖移动旋转),在体育舞蹈拉丁舞中也常常被应用。

芭蕾对体育舞蹈在审美、规范化等方面有着最直接的积极的影响,芭蕾基础训练也被体育舞蹈列为必修课,作为基础训练课程。中国芭蕾经过几十年的努力,近些年来在国际比赛中屡屡获得金奖,为国争得荣誉。体育舞蹈选手要想在国际比赛中取得优异成绩,必须重视芭蕾基础课的训练。

参考文献:

- [1] 钱乘旦,陈晓律. 英国文化模式溯源[M]. 杭州:浙江人民出版社,1991.
- [2] 丁玉兰. 体育舞蹈的艺术审美情趣[J]. 体育文化导刊, 2001(5):35-36.
- [3] 毛秀珠,蔡友聪. 论国际体育舞蹈的特征[J]. 湖北体育科技,1995(2):85-89.