

对新规则下武术套路配乐演练的探讨

周丽娟, 李旺华

(广州体育学院 武术系, 广东 广州 510075)

摘 要: 武术套路演练配上合适的音乐不但不失其技击性, 而且使整套技术显得丰满而又有鲜明的风格特点, 针对武术套路演练的特性和音乐的特性及其结合进行探讨。武术与音乐的结合应紧紧围绕“技击”这一特征, 选择音乐时应结合运动员自身的技术风格特点, 使动作节奏与音乐融为一体。

关 键 词: 武术; 技击; 音乐

中图分类号: G852 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7116(2006)03-0061-02

Exploration of music matched martial art rehearsal under the new rules

ZHOU Li-juan, LI Wang-hua

(Wushu Department, Guangzhou Institute of Physical Education, Guangzhou 510075, China)

Abstract: Matching appropriate music with martial art rehearsal not only will not affect its attack and defense characteristics, but also will make the entire set of technique look full and provide it with distinctive characteristics of style. The authors analyzed and explored the characteristics of martial art rehearsal and its music.

Key words: martial arts; attack and defense; music

国家武术管理中心于2004年3月进行了武术套路竞赛规则的修改, 要求太极拳、太极剑、长拳在比赛中配乐, 这是武术运动发展中新的尝试。本文就武术套路演练的特点和音乐的特性及其结合进行探讨。

1 武术套路配乐演练的作用

1.1 突出技击美

武术是中国的传统体育项目, 其本质是“技击”, 具有攻防技击美, 也可谓“勇武之美”。而它的技击美主要蕴涵在套路演练之中。武术演练选配音乐, 运用音乐的旋律、节奏可使动作蕴涵的意义得以充分的体现。如《男儿当自强》这首出现在黄飞鸿电影中的插曲配以洪拳动作紧凑、劲力刚健、硬桥硬马、稳扎稳打的招式, 就把洪拳以形为拳、以意为神、以气催力、以力发气的特点充分表现出来, 使得观众在获得音乐审美体验的同时也能感受到洪拳劲力饱满、以刚为主的神韵。在第10届全运会武术资格赛上福建选手周斌的太极剑配乐选用了“射雕英雄传”的主题曲, 音乐旋律优美流畅, 音乐节奏与动作的连接紧凑, 突出了太极剑的特点和韵味, 再加上运动员本身的表现意识与成套主体的意境融为一体, 使成套技术动作的演练达到神形并茂的效果。广东队的庄志勇在太极拳的比赛中运用了音乐模仿技术, 与套路里的发力动作交相辉映, 形象生动地表达出了动作的特殊意境, 收

到了相得益彰的艺术效果。比赛中对一些特殊的、体现攻防技术、跳跃击响动作力度进行特殊音效处理, 会收到良好的视觉和听觉效果。动作与音乐结合能充分体现武术套路的技击美。

1.2 提升欣赏美

音乐是听觉的艺术、时间的艺术。音乐的美是通过艺术化的声音组合表现出来的, 它是通过有组织的乐音所形成的艺术现象, 表现人们的思想感情, 反映社会现实生活的, 音乐用它自己独特的语言, 即音的高低、强弱、长短等变化来表现人类的一切情感。音乐语言包括旋律、节奏、节拍、力度和速度、调式语调性等等; 例如模仿声音现象应该说是音乐艺术的特长, 除了音乐以外, 任何其他艺术都不具备这种摹仿功能, 模仿的主要意图不在于表现这些声音现象的本身, 而是为了通过这些声音去暗示周围的环境。还有音乐的音响, 一方面通过象征性的表现给听众提供了对于某些画面的想象, 另一方面通过情绪气氛的渲染触发听众对某些视觉形象的联想。由这些要素的灵活运用和相互配合, 才能造出生动的艺术效果。虽然音乐所表现的思想不能像绘画那样清晰可见, 然而它在感情上的概括能力是任何其他艺术所不及的。音乐的美是人们对音乐的一种体验, 是从审美主体的听觉感受到更高层次的神领与意会。

美学家玛克斯·德索认为音乐欣赏是一种近乎生理的反

映,并称这种反映为“审美反射”。他说:“当倾听某种歌声时,我们还没有听清歌词和旋律,便觉得已深受感动了。有些音色会使人立即兴奋或松弛,有时会使人狂怒,有时会像微风一样轻拂我。”这段描述,形象地说明了人们在欣赏、感受音乐中基本情绪时的心理特征,同时也暗示了基本情绪本身的审美特性。另外音乐具有某种造型性的特点。音乐的造型显然不可能像绘画那样,用线条和色彩在平面上组合成一种特定的结构位置。它是一种无形的印象造型,通过特殊的音响组合象征性的体现出某种上下、左右、前后、远近等空间感。这种空间造型寄托于演练主体的内心体验中具有象征和暗示的功能,能有效激起演练主体和观众对具体事物的想象产生共鸣。在2003年在韩国釜山举行的第16届亚洲运动会艺术体操彩带的比赛中,我国选手周小菁在成套动作演练过程中选用了我国的经典民族传统音乐“梁祝”,音乐旋律时而凄凉忧怨时而悠扬激昂,周小菁通过成套合理而别致的动作编排把动作巧妙地与音乐融合在一起,而此时的演练主体仿佛进入了一种忘我境界,把技术和对音乐的理解宣泄得淋漓尽致,获得观众的阵阵掌声,最终获得彩带比赛中的最高分。观众的阵阵掌声或许是对运动员掌握高超技术的赞许又或是被音乐的优美旋律所感动。又比如花样滑冰、自由体操、花样游泳等这些运动项目都与音乐艺术紧密相连,这充分体现了运动与音乐结合的完美艺术性,音乐在竞技体育运动中所起得作用。

一个完整的武术套路演练过程,是不可以孤立进行的,而是在具备技术结构的同时,着重演练技巧、动作编排、技术风格,音乐的选配等几方面的雕塑,通过音乐的旋律激发运动员的内心情感,创造独树一帜的技术风格,运用身体动作和突出的个性风格,清晰地表达武术技法与音乐的意境,从而使套路的整体技术结构和演练过程得到整体和实质性的提升。

2 武术套路配乐演练的现状

由于有些运动员在新规则执行中受本人能力的限制,过于注重指定动作的成功率,而忽视了武术演练本质的“技击”美,比赛中看到有些运动员听不出音乐的节奏,出现套路演练的节奏感不分明、音乐的快慢节奏与动作的动静处理衔接不当、音乐的节奏和运动员演练内容的节奏不和谐等现象。另外一种现象显示:大部分运动员选择的音乐节奏趋于单调、平淡,整套音乐下来没有节奏上的变化,没有和套路编排融合在一起从而形成一个整体。通过第10届全运会武术资格赛上教练员、运动员、专家的调查显示:目前大部分运动队(88%)没能够拿出充分的时间给运动员的成套动作选配音乐,运动员动作与音乐结合的能力较差,因为教练员和运动员对音乐方面的知识和认识还很不足。演练中运动员对音

乐的理解不够准确。这些情况影响了套路本身的节奏特点,失去了武术演练与音乐结合应所能体现的价值。

但调查对象认为:尽管这一技术运用还很不成熟,但音乐与武术结合给武术演练者的创新性和独立性带来了更为广阔的发展空间,使成套动作的表现更具有情感化、艺术化,这与武术发展方向相一致。

观赏主体对武术套路与音乐结合的演练形式的支持度有明显的优势。被调查者(80%)认为,武术套路与音乐相结合是新时期武术发展与改革的新尝试。这一尝试立足于本地化,根植于传统文化的土壤,又不断拓展思路,寻找更多的发展模式与方向,具有强烈的时代特征和创新意义。

3 提高武术套路配乐演练水平的对策

(1)中国武术的根本是“技击”。不讲“技击”的武术,只能是徒具外形而无“灵魂”的“武舞”。自古以来,衡量武术水平高低的重要标准也始终围绕“技击”这一根本。因此武术与音乐结合应紧紧围绕“技击”这一特征。

(2)运动员应深刻体会和理解所选配音乐的风格、节奏,善于捕捉一些承上启下的音乐节奏,使其与动作的高、低、起、伏、闪、展、腾、挪所表现出的攻防寓意相辅相成,交相辉映。运用音乐充分体现武术的那种气不绝、韵不断、味无穷的美感魅力。要使动作做得像海流那样激荡,有节奏、有韵律,又如在万马奔腾的气势中仍然有稳定感和明朗感,使动作与音乐的变化清晰、层次分明、韵厚味醇,体现武术特有的艺术价值。

(3)多学习音乐知识,如音乐所具有的旋律、音韵、节拍,音的高低、强弱、长短等变化规律。教练员在选择音乐时应结合运动员自身的技术风格特点,让运动员多听,结合动作多体会多练习,最终使得动作节奏和音乐节奏融为一体。

参考文献:

- [1] 武术教材编写组. 武术[M]. 北京:高等教育出版社, 1988.
- [2] 王耀华. 交响音乐与交响乐队[M]. 上海:上海文艺出版社, 1984.
- [3] 周丽娟, 黄晓华. 论武术运动中音乐与套路结合的演练形式[J]. 广州体育学院学报, 2004, 24(3): 89-90.
- [4] 玛克斯·德索. 美学与艺术论[M]. 北京:中国社会科学出版社, 1987.
- [5] 张前, 王次炤. 音乐美学基础[M]. 北京:人民音乐出版社, 1992.

[编辑:李寿荣]