体育舞蹈服饰"中国化"论析

——标题舞服饰融入民族风格元素

刘阳, 樊西宁

(咸阳师范学院体育系,陕西咸阳 712000)

摘 要:围绕体育舞蹈的服饰这一概念,以标题舞服饰融入民族风格元素为中心,分析了服 饰在体育舞蹈表演中的重要性、民族风格融入体育舞蹈标题舞服饰的可行性、体育舞蹈服饰融入 民族风格元素的必要性等问题,提出标题舞服饰的民族化,将更有利于体育舞蹈在我国的发展和 创新,以及中华民族传统文化的传承与发扬。

关键 词:体育文化;体育舞蹈;标题舞;服饰;民族风格
中图分类号:G80-05 文献标识码:A 文章编号:1006-7116(2012)06-0062-03

An analysis of making sports dance costumes Chinese

----Blending elements of national style into title dance costumes

LIU Yang, FAN Xi-ning

(Department of Physical Education, Xianyang Normal University, Xianyang 712000, China)

Abstract: Based on such a concept as sports dance costume, focusing on blending elements of national style into title dance costumes, the authors analyzed issues such as the importance of costumes in sports dance performance, the feasibility of blending national style into costumes for title dance in sports dances, the necessity of blending elements of national style into sports dance costumes etc., and concluded that the nationalization of title dance costumes will be conducive to the development and innovation of sports dances in China, as well as the inheritance and promotion of traditional Chinese national cultures.

Key words: sport culture; sports dance; title dance; costume; national style

体育舞蹈中的"标题舞"(有些学者也称"表演舞"), 是近些年来在国内外大赛上出现的一种新的表演竞赛 形式。与常规体育舞蹈不同,标题舞突破了常规比赛对 舞种、服饰、音乐和时长的约束,不仅可以采用自选伴 奏音乐,在短短几分钟之内将若干舞种融合,使动作的 力量、速度与技巧展示相互呼应,而且可以选择比常规 比赛服装说明性和标示性更强的舞蹈服装,运用更多的 元素去渲染角色的意想和情绪,烘托舞蹈的感情色彩, 使配乐内涵和舞蹈情节得以充分地展现,从而更好地表 现舞者自己要想表达的舞蹈主题。

服饰在舞蹈表演中具有重要的作用,在标题舞服 饰上融入中国民族风格,对于促进中国体育舞蹈的多元 化发展、弘扬民族文化有着重要的意义。本文拟就在体育舞蹈标题舞中,如何通过服饰的融入来更好地表现民族风格与民族形式的和谐统一等问题进行探讨。

1 服饰在舞蹈中的重要作用

1.1 服饰是一种文化象征的符号

在体育舞蹈中,服饰是一种文化,是一个时代的 缩影,它不仅可以标示不同风格、种类的舞蹈,也可 以象征不同国家、时代的文化。我们有时对一个舞蹈 的印象,往往首先来自舞蹈的服装或装饰。比如,说 到欧洲古典文化,提起芭蕾必定想到女式足尖鞋、天 鹅裙,男式紧身裤;提起华尔兹,必定想起宫廷舞会

收稿日期: 2012-03-21

基金项目: 陕西省教育厅人文社科项目(12JK0251)。

作者简介:刘阳(1979-),男,讲师,硕士,研究方向:体育文化与体育舞蹈。

里的曳地长裙和燕尾服;再说我们的民族文化,一提起 藏族舞蹈,人们首先就想起扬起水袖翩翩起舞的藏族姑 娘;一说起旗袍,人们立刻会联想到民国时代的沪上名 媛;还有维吾尔族帽子、傣族的孔雀裙等等¹¹。服饰代 表了一个特定的时代和文化,这并不是说服饰喧宾夺 主,而是证明了舞蹈服饰的重要性。因此,从服饰这一 象征符号很容易体会出舞蹈的特定文化内涵。

1.2 服饰在体育舞蹈中具有独特的艺术功能

舞蹈服饰作为舞蹈构成的延伸材料,它既能展示 舞蹈演员的形体美,还能传达舞蹈作品的象征性,更好 地发挥其特有的艺术功能;同时,舞蹈服饰作为舞蹈的 一种标识,还能表现特有的情绪内涵和时代特征。散布 于不同种族地域的体育舞蹈,每个舞种除了有各自的舞 曲、舞步及成套动作以外,一般还有根据各舞种的要求 搭配的各自风格的服饰。例如,摩登舞曲调大多抒情优 美,旋律感强,其服饰雍容华贵,一般男着燕尾服,女 着过膝蓬松长裙;而拉丁舞曲调缠绵浪漫,活泼热烈, 节奏感强,其着装浪漫洒脱,男着上短下长的紧身或宽 松装,女着紧身短裙,显露女性曲线的美^四。

所以,如果说音乐是舞蹈的灵魂,那么舞蹈服饰 就是舞蹈的皮肤。舞者的服饰可以更好地展示舞者的 艺术美和人体美,对于表现舞蹈内涵具有相当重要的 衬托、表达、强化与美化作用。

1.3 服饰能够增强体育舞蹈标题舞的表现力

舞蹈服饰体现了舞蹈表演的风格, 而优美的舞姿 又增加了舞蹈服饰设计的魅力。在体育舞蹈比赛中, 舞服占一定的评分比例,参赛选手服装、仪容不可忽 视。在标题舞中,舞服与舞蹈表演更是相辅相成、相 得益彰的。从体育舞蹈标题舞出现至今,标题舞服饰 的发展经历了一个风格化愈见突出的过程。最开始标 题舞舞服与其他舞种服饰并无二致,例如燕尾服和宫 廷礼服式的舞裙。特殊之处仅在于,只是通过一段主 题鲜明的舞姿来展现其他舞种之外的文化内涵, 起到 对赛场艺术进行补充的作用。随其服饰的推广与发展, 较为夸张的服饰随之出现,比如桑巴舞中男士赤裸上 身以更突出的表现野性与自然美。随着时间的推移这 种夸张的服饰风格化日渐突出,不单单局限于比赛服 装的特殊,而是根据舞蹈主题创新打造极具特色的服 饰,对体育舞蹈标题舞的主题起到了很好的凸显作用。 例如,2010年黑池舞蹈节上荣获季军的团体舞《茉莉 花》、根据主题出色地将体育舞蹈从服饰方面进行创 新,彰显了中国民族风格。茉莉花叶色翠绿,花色洁 白, 在异国的舞池中, 中国选手女生服饰以简约色调 为主,身着茉莉花般洁白与嫩叶般幽绿结合的双层荷 叶褶裙摆舞服,力图表达一种清雅的情趣。女生头上 佩戴一朵洁白的茉莉花发饰,伴随着中国风格的《茉 莉花》音乐翩翩起舞,耳畔顿时响起了印象中那个旋 律婉转的小调民乐,宛如一朵朵素洁、清馨的东方茉 莉,优雅大方地绽放。近些年在国内外的体育舞蹈表 演比赛中,标题舞舞者尤为注意根据所要表达的主题 选择与之非常搭配的服饰,来辅助舞蹈动作的表达; 并充分调动舞蹈服饰的各种元素,诸如配件、饰品、 款式、色彩、图案、质地等等,来参与舞蹈形象的创 造,以此淋漓尽致地传达舞蹈中动态的丰富的意象, 给观众带来了强烈的视觉冲击以及完美的精神享受。

2 民族风格服饰融入体育舞蹈标题舞的可行性

2.1 能够满足体育舞蹈标题舞的各种需求

中国素有"衣冠王国"的美誉,在漫漫的历史长 河中,历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习 惯,民族服饰博大精深,多姿多彩。民族服装"中国 风"在全球服装界已经刮了很久,而今又给"中国红"、 "中国蓝"、"中国结"赋予了更强劲的流行力量。那 么,在体育舞蹈标题舞服饰中加入中国式的民族服装 也就水到渠成。

在很多中国风格的标题舞服饰中,设计者根据主题 不断对中国各民族服饰元素进行重新演绎。各种民族服 饰在展现出一派热烈的民族风情时,又将舞种内涵表现 了出来,或沉郁顿挫、或热烈激昂。黄俊杰、沈丽达的 作品《梅冬》,舞者身着京剧服饰开场,一双水袖和俊 俏的妆容,博得观众阵阵掌声。女士的舞服借鉴旗袍的 款式,刻意展示女性玲珑有致的曲线和美妙的身材,缩 短长度、收紧腰身,其装饰风格趋于华美精细,给优雅 含蓄的旗袍平添了几分热带的妩媚和奔放。裙摆上栩栩 如生的刺绣梅花十分精致,采用的是立体感较强的中国 刺绣方式,展开了花朵最妖娆的姿态,衬托出主人公铁 骨冰心的崇高品质和坚贞气节,完全符合其与恋人不舍 的挣扎心境与对京剧坚韧执着的故事主题。

2.2 能够衬托体育舞蹈标题舞的不同内容

体育舞蹈标题舞与常规比赛不同,它通常有一个 表达主题,通过舞姿来展示一段情节,即我们通常说 的故事内容。一个主题的演绎,注定离不开服饰的衬 托。例如成兵、瞿腊佳演绎一对恋人不忍分别的爱情 悲歌的作品《别》。成兵一身黑条纹西服,拎着一只藤 条箱出场,而瞿腊佳则身着一条绚丽的旗袍哀怨地追 出,于是一出生离死别的悲剧上演了。《别》充满浪漫 的怀旧色彩,类似于旗袍的舞服,裙摆斜摆且单边开 衩,类似于拉丁舞裙中的鱼尾裙,很显女人味道,每 一步移动都略带拉丁风情的款款摆动。虽然服装款式 是优雅的旗袍,但是其印花选用鲜艳的色彩,更显出远离尘世的喧嚣与浮华,仿佛能嗅出浓厚的老上海情调,配合音乐的极致演绎,深深地打动着每一位观众。这些作品在服饰的选择上,大胆创新,融入中国民族文化元素,紧扣故事情节,用装饰、色彩等一系列外在因素,强化了体育舞蹈的审美价值。其服饰的设计、 色彩与舞蹈内容的和谐体现了统一美和个性美,舞者 很快就能通过舞蹈表演将观众带到浓厚的故事情节 中,享受其中更深层次的文化内涵^[3]。

2.3 能够彰显体育舞蹈标题舞的艺术魅力

采纳国外优秀艺术长处,对我们自身而言也是个 推陈出新的过程。中国民族风格的服饰具有很深的文 化内涵,从某种程度上说,它结合着艺术作品,展示 着中国的文化、中国的精神。在成兵、瞿腊佳的作品 《十面埋伏》中,长袍、宽袖、裙袂飘飘,两双水袖 舞的如天女散花,配合着音乐,为世界舞台展示了中 国古代侠者风范。中央音乐学院谢东阳、王思嘉的作 品《夜宴》,其内容来源于反映中国古代宫廷的同名电 影《夜宴》。舞者一反体育舞蹈须穿着拉丁舞服常态, 身着汉代服饰,演绎欲望宫殿中的悲戚。朴素平易的 曲裙交领、右衽,不用扣子,而用绳带系结,线条柔 美流畅,款式平淡自然、风格含蓄委婉、典雅清新, 给人洒脱飘逸的感觉。这些民族服饰在标题舞中的运 用,表现了舞蹈浓郁的民族风格,并且都对作品主题 的表达起到了画龙点睛的作用。

民族服饰具有造型美、情感美的艺术价值,因此, 通过融入民族风格的服饰来展现体育舞蹈标题舞中的 各种艺术内涵是切实可行的。在连绵不断的起伏跌宕 中展示情节内容的表演,经过民族服饰的烘托,可以 表现更突出的故事主题,抒发更丰富的情感,展示更 复杂的心境和情感冲突,塑造更感人的人物性格和形 象,创造更加各具特色、生动鲜明的舞蹈形象,从而 尽显标题舞艺术的独特魅力。

3 体育舞蹈服饰融入民族风格元素的必要性

3.1 有利于体育舞蹈在中国发展创新

体育舞蹈作为一种外来艺术文化传入中国,要使 它能为中国观众广泛接受,就必须找到一种为中国大 众所能理解和接受的民族形式。中国民族服装服饰不 仅是民族历史发展的产物,而且是民族独特文化传统 的结晶。这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区 域性特点的多姿多彩的服饰可谓是种类繁多、异彩纷 呈,百花齐放、各展风采,源远流长、连续不断,随 时升华、大放光芒。将体育舞蹈与中国文化特色融合, 就使体育舞蹈找到了一种为中国民众所能理解和接受 的民族形式,有利于其根植于中国民族文化的土壤之 中而得以生长、繁荣和创新。

3.2 有利于体育舞蹈的多元化发展

在体育舞蹈创新中,服饰大胆地从中国民族文化 中取材,既能尊重原有文化,又能吸取融合贯通民族风 格,深化体育舞蹈舞的表演层次,通过民族风格的舞服 展示了中国博大精深的民族文化,从一个侧面推进中国 体育舞蹈标题舞创新发展的多元化、多样化⁴¹。体育舞 蹈标题舞表演中服饰的民族化,是体育舞蹈与中国民族 文化相结合的产物,它们的推出和创新,既反映了体育 舞蹈在中国的发展,又体现了体育舞蹈是一个不断发展 的、与时俱进的新项目。它们不仅以新的形态发展了体 育舞蹈,而且更好的展示了体育舞蹈的独特魅力。

3.3 有利于弘扬中华民族传统文化

或许是中国五千年的服装文化太过悠久,历史的 粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模 糊,它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容,而是 有太多的内涵,以至于有时我们在提到中国风格服装 时无法有具体款式的联想。中国漫长的历史内涵为现 代设计提供了丰富的素材,除了常见的立领、侧衩、 盘纽、滚边,还有纹样、配色等很多中式元素,特别 是风格理念可以在现代设计中加以应用,这就需要设 计师具有良好的服装文化素养,不断努力挖掘中国民 族风格元素。民族风格服饰设计蕴含着独特的文化因 子,有利于中华民族传统文化的弘扬和创新。

总之,民族风格的舞蹈服饰可以辅助交代故事情 节、变换舞台时空、弥补肢体语言的不足,丰富了体 育舞蹈标题舞作品的形象。服饰民族风格的融入,可 以将体育舞蹈这种异域文化变为本土观众易于接受的 形式,有利于它的进一步推广。在促进体育舞蹈多元 化发展的同时,正由于民族服饰蕴含着独特的文化因 子,而更为有利于中华民族传统文化的传承与发扬。

参考文献:

[1] 李想. 浅析舞蹈服饰与舞蹈的关系和作用[J]. 才 智, 2011(10): 229.

[2] 李增友,朱涛,管春风. 体育舞蹈——美的享受[J]. 经营管理者, 2010(14): 330.

[3] 宋秀平, 李杨, 李明达. 四川民俗体育文化传承研 究——以民间传统舞蹈为例[J]. 成都体育学院学 报, 2011, 37(7): 21-24.

[4] 张琳. 戏曲音乐元素对中国钢琴艺术的影响[J]. 当代戏剧, 2011(3): 48-49.