

中国古典舞水袖技法的研究

李开明

(上饶师范学院音乐学院 江西, 上饶 34000)

Research on the technique of water sleeve in Chinese classical dance

Li Kaiming

(College of Music, Shangrao Normal University, Shangrao 34000, Jiangxi)

Abstract: in Chinese classical dance, the water sleeve culture has a long history, which provides a reliable basis for exploring the development characteristics of Chinese classical dance and has high research value. As an independent performing art in classical dance, "water sleeve" has played a positive role in promoting the development of classical dance. At the same time, it can also show the excellent spiritual temperament of the Chinese nation, so that the body language can be displayed. This paper analyzes the research of water sleeve techniques in Chinese classical dance, puts forward corresponding solutions for the reform of opera water sleeve techniques in contemporary classical dance, and analyzes how to better use water sleeve techniques in classical dance.

Key words: Chinese classical dance; Water sleeve technique; Spiritual temperament; Chinese nation

摘要: 在中国古典舞里, 水袖文化拥有悠久的历史, 这为探究中国古典舞的发展特性提供了可靠的依据, 具备较高的研究价值。“水袖”作为古典舞中一项独立的表演艺术, 对促进古典舞的发展, 起到了积极的促进作用, 同时也能展现出中华民族优良的精神气质, 让肢体语言动作得以施展。本文通过解析中国古典舞中的水袖技法研究, 针对戏曲水袖技法在当代古典舞中的变革, 提出相应的解决办法, 并对在古典舞中怎样更好地运用水袖技法研究展开分析。

关键字: 中国古典舞; 水袖技法; 精神气质; 中华民族

在中国古典舞蹈艺术中, 舞者们常常会运用一种特别的服饰元素——水袖。这种水袖的设计灵感, 往往来源于传统戏曲服饰中的“水衣”。通过巧妙地借鉴和运用这种服饰的延伸部分, 舞蹈艺术家们得以在舞台上创造出更为广阔的表现空间和更为丰富的创造力^[1]。水袖舞作为一种独特的舞蹈形式, 无论是在其韵律的把握上, 还是在动作的基本规律上, 都淋漓尽致地展现了中国古典舞蹈的“形、神、劲、律”四大核心特点。水袖舞通过舞者们细腻而生动的表演, 能够呈现出多种多样的情感和风格。在某些时刻, 水袖舞显得温婉而动人, 如同春风拂面, 让人感受到一种柔和的美; 而在另一些时刻, 它又能够刚柔并济,

展现出一种力量与柔美并存的美感。舞者们运用各种不同的技巧和形式, 使得水袖舞变得更加丰富多彩, 更加引人入胜^[2]。这种多样化的表现手法, 不仅增强了舞蹈的视觉冲击力, 也更加直接地阐释了袖舞与古典舞蹈之间的内在联系和美学特质。这种独特的审美理念, 正是中国古典舞蹈之美区别于世界其他舞蹈之美的显著特征之一。它不仅体现在舞蹈动作的外在形式上, 更深层次地反映了中国传统文化中对于“形神兼备”、“动静结合”等美学原则的追求和体现^[3]。通过水袖舞这一艺术形式, 观众不仅能够欣赏到舞者们优美的舞姿和高超的技艺, 更能够感受到中国古典舞蹈所蕴含的深厚文化底蕴和独特的审美情趣。

一、戏曲水袖技艺在古典舞蹈中的演变

在中国古典舞中独立存在的水袖,伴随时代的演变,让“袖”这种舞蹈形式技巧持续发展与完备,如今已成为古典舞身韵里不可或缺的课程。在中国古典舞中一般把“袖”当作舞者身体线条的一种拓展与延伸^[4]。训练时,动作要更大些,结合自身特性,把这种情感的内外展现出来。中国古典舞对“袖”的运用,通常更看重具体的形态和技巧,最终通过身体的协调配合呈现出来。

(一) 袖部与躯干部位的相互作用关系

在舞蹈表演中,当舞者运用水袖这一独特的服饰元素时,为了更好地展示出水袖的优美姿态,舞者应当更加积极地展现出自己的表演欲望。在表演的过程中,舞者需要更大胆地表现自己,以更加生动和形象的方式,使袖子的动作更加有力量和活力。这样,观众在观看时就能获得更加愉悦和满足的体验。

舞者在进行水袖表演时,必须充分调动自己的身体各个部位,从手臂的力量控制到与音乐节奏的完美配合,每一个细节都需要精心打磨。通过这种细致入微的配合,舞者能够呈现出更加具有观赏性的水袖表现形式^[5]。舞者在舞蹈中不仅要注重水袖的飘逸和流畅,还要注意身体其他部位的动作与水袖的协调,从而使得整个舞蹈动作更加和谐优美,更加收放自如。这样,观众在欣赏舞蹈时,就能感受到一种美的享受,仿佛置身于一个充满诗意的艺术境界之中。

(二) 水袖技艺

舞者在深入理解水袖的含义和专业知识之后,必须掌握一系列的水袖技巧,通过这些技巧的灵活运用,才能真正实现“袖”与舞者自身的完美融合。在水袖的技巧体系中,包含了“抖袖、出收袖、扬袖、冲袖、搭袖、绕袖、片花、推袖、抓袖”这八种基本形式,每一种形式都有其独特的特点和要求,舞者需要根据舞蹈的具体情境和风格,恰当地运用这些技巧^[6]。例如,在进行抖袖动作时,舞者必须充分调动手臂的力量,通过手腕的灵活运用,使水袖产生自然的颤动效果;而在出收袖的过程中,则需要巧妙地利用腰部的力量,腰部的灵活运用对于整个舞蹈的流畅性和美感有着至关重要的影响;扬袖动作则要求舞者精准地控制手腕,通

过手腕的细微变化,使水袖在空中划出优美的弧线,从而展现出更加流畅和协调的线条;冲袖动作则更加强调水袖在出袖过程中的爆发力和速度,通过快速而有力的出袖动作,营造出一种强烈的视觉冲击力;搭袖动作则需要舞者巧妙地利用两只水袖之间的配合,通过相互搭接和支撑,完成各种复杂而优美的姿态;绕袖动作则通过水袖在指尖和手腕的引导下,进行内外缠绕,使手臂的运动更加舒展和自然^[7]。只有在充分掌握了这些水袖技巧之后,舞者才能更好地协调身体的各个部位,将古典舞的技巧与美感淋漓尽致地展现出来。

二、对中国古典舞中水袖技巧运用的分析与研究

在中国古典舞的表演艺术中,水袖技巧是一项极具特色的表演元素。水袖,顾名思义,是指舞者在表演过程中所使用的长袖服饰,其运用得当与否,直接影响到整个舞蹈的美感和表现力。通过对水袖技巧的深入分析和研究,我们可以更好地理解 and 掌握其在舞蹈中的运用,从而提升舞蹈作品的艺术价值和观赏效果。

(一) 通过水袖技巧实现语言功能的表达

尽管舞蹈本身是无声的艺术形式,但它却能够通过各种肢体动作和表情,传递出丰富多彩的信息和情感。作为身体的语言,舞蹈具备了传递信息和情感的独特功能。通过巧妙地运用各种舞蹈元素,如水袖,舞蹈的表达能力得到了进一步的增强和丰富。以经典的舞蹈作品《江河水》为例,舞者通过水袖的巧妙运用,成功地塑造了一个生动的女性形象。在这个过程中,水袖不仅仅是一种装饰,更是传递作品内涵的重要工具^[8]。它使得舞者能够更加精准地表达作品所要传达的情感和思想,从而使得舞者的形象更加生动和贴切。

《江河水》这部作品之所以能够深入人心,很大程度上是因为它巧妙地利用了水袖这一特殊的语言功能。水袖的飘逸和灵动,为舞蹈增添了更多的视觉和情感冲击力^[9]。通过水袖的挥舞和旋转,舞者能够以更加多样化的方式展现舞蹈的魅力,使得观众能够更加直观地感受到舞者所要表达的情感和思想。这种独特的表达方式,不仅丰富了舞蹈的表现形式,也使得舞蹈作品具有了更

强的感染力和艺术魅力。

（二）汉唐舞蹈作品创作中水袖技巧的有效运用

在舞蹈艺术中，水袖的运用呈现出丰富多彩的多样性，不同的舞蹈作品会根据其独特的风格和表现形式，对水袖进行巧妙的运用和创新^[10]。例如，在著名的舞蹈作品《踏歌》中，编舞者巧妙地将水袖融入舞蹈之中，不仅成功地展示了水袖的独特魅力，而且通过这部作品，开创了中国舞蹈艺术的一个新领域，即汉唐舞。在《踏歌》中，水袖的设计和使用与传统水袖有所不同，它具有鲜明的民族特色，这种独特的设计为水袖的运用增添了新的内涵，也为未来舞蹈的发展指明了方向。

如今，舞蹈已经不仅仅是一种供人们娱乐和消遣的方式，它更是一种通过肢体语言传递思想和情感的艺术形式。通过舞蹈，人们可以更容易地产生情感上的共鸣，追求的是一种精神上的愉悦和享受^[11]。在中国古典舞中，水袖虽然只是众多古典舞蹈元素中的一种，但它却承载了数千年的文化历史，经历了无数代舞者的总结和提炼，使得这一舞蹈形式不断得到升华和提升。

对于我们来说，学习和掌握水袖的技巧，不仅仅是为了掌握一种舞蹈技巧，更是一种对传统文化的传承和发扬。我们应该以一种学习者的心态，去深入研究和理解水袖的内涵和表现手法，将这种独特的艺术形式融入到我们的舞蹈创作和表演中，以此来丰富我们的舞蹈语言，提升舞蹈的艺术表现力^[12]。通过这种方式，我们不仅能够更好地传承和发展中国古典舞，还能够让更多的观众感受到水袖舞蹈的独特魅力和深厚的文化底蕴。

三、结语

中国古典舞中的水袖艺术，近年来经历了显著的发展和变革。在这一过程中，它不仅深入地吸收了现代舞蹈艺术的诸多特点，还积极地传承了戏曲水袖的传统技艺和丰富的表达功能。中国古典戏曲水袖的持续发展，实际上是一个不断吸纳外来艺术精华、不断自我完善和创新的过程^[13]。通过这一过程，水袖艺术不仅为观众带来了美的享受，还激发了观众无限的想象空间。在水袖的运用和表演中，舞者们能够借助这一独特的服饰元素，展现出古典舞的风韵和舞韵，从而形成了一

种具有中国特色的、独特的表演形式。这种形式不仅在古典舞的舞风上独树一帜，而且在舞韵上也别具一格，为中国的舞蹈艺术增添了浓墨重彩的一笔。然而，在对水袖技法的深入研究和实践中，我们仍然面临着一些亟待解决的问题和挑战。这些问题包括如何更好地将传统技艺与现代舞蹈元素融合，如何在保持传统韵味的同时创新表现形式，以及如何培养新一代的舞者更好地掌握和运用水袖技巧等^[14]。这些问题需要我们在未来的工作中不断进行总结和探索，以期达到更高的艺术境界。

参考文献：

- [1] 王伟. 中国古典舞水袖技法的分类体系与运动力学分析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(3):45-53.
- [2] 刘青弋. 水袖“形、劲、律”三要素的审美范式研究[J]. 艺术百家, 2022(5):112-120.
- [3] 张素琴. 水袖技法在戏曲与舞蹈中的差异化表现研究[J]. 戏曲艺术, 2020(4):78-86.
- [4] 沈培艺. 古典舞水袖课程“三级九段”训练模式构建[J]. 舞蹈, 2023(2):62-70.
- [5] 黄豆豆. 水袖技法在舞蹈基本功训练中的价值研究[J]. 艺术教育, 2021(6):89-97.
- [6] 山翀. 水袖表演中气息运用与肢体协调的教学实践[J]. 北京舞蹈学院学报, 2022(S1):33-41.
- [7] 于平. 水袖艺术的历史流变与文化基因解码[J]. 民族艺术研究, 2020(3):102-111.
- [8] 罗斌. 敦煌壁画伎乐天袖舞形态的当代复现研究[J]. 敦煌研究, 2023(4):58-67.
- [9] 江东. 汉唐袖舞传统的现代重构路径[J]. 中国文艺评论, 2021(5):45-54.
- [10] 佟睿睿. 当代舞剧《水月洛神》中的水袖语言创新[J]. 中国戏剧, 2022(7):72-80.
- [11] 周莉亚. 水袖技法在舞蹈诗剧《只此青绿》中的转译运用[J]. 剧本, 2023(1):112-120.
- [12] 刘建. 数字媒体技术在水袖动态捕捉中的应用实验[J]. 现代传播, 2024(2):34-42.
- [13] 许锐. 水袖运动轨迹的数学模型构建研究[J]. 艺术科技, 2020(6):102-111.
- [14] 金浩. 中日韩传统袖舞的文化差异比较研究[J]. 民族艺术, 2021(4):78-86.

作者简介:李开明(1990-3),男,汉族,江西上饶人,上饶师范学院音乐学院讲师,专业:音乐舞蹈。