

神韵舞蹈艺术 古今独树一帜

‘流动(Flow)’的表现。对于流动,要叫我讲,有点与中国人说的‘气’有关;在舞蹈形式上说,有点象气的内在流动的一种外部表现。最后的一个舞蹈中飘带,流动中把舞蹈飘升到了更广的空域。”

“流动不是单单强调静态的亮相姿势,那种人可以摆出来的造型,而是强调流形、一种没有停顿的飘逸。还有,流动的表现男女有别,男子阳刚健拔、女子阴柔纤软;男女动作都不同,表情各异;这些都太有意思了。”

他说:“对于我来说,这种感受不同寻常,富有新意。”

表演精准到位全善全美

佛里曼博士说,“我看到了神韵艺术团的排练严谨认真、一丝不苟,神韵的表演精准到位,达到了全善全美的境界。”

“神韵表演,实际上同样在造型上下了功夫。我是说,流动与造型相互媲美,象一种‘道’的平衡,这很重要;一种‘道’在舞蹈形式中的体现:流动与造型。”“每个节目在结尾时都有一个亮相造型,象一幅画:这个亮相造型是顺着节目的流动,最后给整个舞蹈划上一个完美句号。这在编舞上是很标准的做法。”

在文化价值层面打开自我

佛里曼博士说,“我将要向学生们介绍神韵,特别是这种表演艺术的整体观、能够体现哲学价值和艺术价值的艺术。在教学中,我也一直要求学生们,编出的舞蹈要具有意义、能够与世界沟通起来。”

“现代青年很自我中心,只关心自己,而对于周围世界和社会漠不关心;他们编的舞也往往只着重他们的内心感受。我常常鼓励他们试试自我以外的事物;神韵就是一个在文化价值层面,可以让他们打开自我的一个例子。”

加拿大舞蹈界权威:感受中国古典舞的圆融平和

加拿大约克大学舞蹈系主任玛丽·简·华纳(Mary Jane Warner)教授曾是历史舞蹈团Entree a Dance的创始人,该团曾在美国中西部地区表演文艺复兴时期及巴洛克时期的舞蹈。这是华纳教授第二次观看神韵演出。节目非常令她陶醉,欣喜之余,舞蹈自然成为她畅谈的中心。

中国古典舞圆融、平和

华纳谦虚的表示自己并不是中国古典舞的专家,但她能感受到神韵舞蹈演员训练非常有素,柔韧性和力量发挥都很到位,在舞台上的表现很迷人,为观众带来舒心的微笑。演员舞蹈动作典雅、飘逸,而

且风格多样。

她说:“我看到神韵舞蹈体现出一种圆融和平和。”“中国古典舞基于圆周动作,演员的动作、他们跳舞的路线、手臂的动作、以及舞蹈动作如何延伸到袖子或者扇子上,这一切构成了一种很优美的样式,令人们陶醉。”

“圆周一直接象征着团结,圆融与和谐,这是中国舞蹈的要素,他们的方式是基于圆周,手臂的姿势,以及身体的转动。”

为舞蹈的多样性而着迷

华纳说:“每一种舞蹈动作都是运用简单的阴阳符号并且延伸它,使得其拥有某种内涵;每一个舞蹈无疑拥有很多背景,这一点专家可能知道得更多。因为中国有50多个少数民族,我为中国舞蹈的多样性而着迷。”

华纳表示,男演员显得更加活力四射而有热情。比如西藏舞,有时人们把它叫做西藏踢踏舞。舞台上,演员做着复杂的脚步运动,这是非常经典的西藏舞动作,此外,这个舞蹈还多次运用身体上部,以及大的跳跃与翻转。

显然华纳还注意到了节目中小道具的运用,如扇子,绸带等,她认为这些道具的运用在某种程度上延伸了舞蹈的动作。

演员带着快乐跳舞 祥和宁静

华纳表示,虽然神韵舞蹈演员们是舞蹈专家,但并不象芭蕾舞演出中,有时会让人感到舞蹈演员在显示自己是顶尖的舞蹈家。她说:“在神韵的演出中,我却没有这种感觉。”

她说:“我知道神韵的舞蹈演员是顶尖的舞蹈家,但是我更多的感到他们是带着欢乐在跳舞,因为舞蹈给他们自己和观众带来愉悦,所以体现出一种祥和与宁静。”

演员齐心配合 并不很突出领舞

在过去的岁月中,华纳逐渐了解到了更多的中国文化,她表示:“虽然对中国文化没有做过研究,但是我能从舞蹈中看到一种和谐、平和,还有舞蹈演员们共同合作的精神。”“有时候你看到一个舞蹈演员,她独舞一小会儿,但是大多数时候是所有人合作群舞,这是舞蹈中一种很好的感觉。所以在舞团中虽然有领舞者,他们并不是很突出。”华纳说:“我认为这是很新鲜的,看到所有的舞蹈演员的齐心配合,每一个人都竭尽全力演出成功。”

“我不认为你要知道中国舞的一切才能欣赏它。我认为舞者自己就是如此的迷人,因

为每一个人都在竭尽所能的表演并享受着其中的快乐,他们都非常优秀。”

“他们真的是太完美了,中国古典舞的表演品质非常高。”

华纳最后表示:“我认为在今天的时代,人们为经济而焦虑,各种烦恼充斥着世界。但是今天,人们坐在一起,忘掉了彼此的差异,共同欣赏神韵演出,是多么美好的一件事。”

华人舞蹈老师:确实是世界顶级的表演水准!

华人舞蹈教师、东方艺术学校副校长兼演绎部主任薛甯女士,观看了神韵在底特律的表演后激动不已。

演员前途无量

她感慨的说:“演员的队伍很年轻,很有活力,很有前途,他们真是前途无量,他们古典舞基本功特别好,磨十年才能出这种功夫的。他们把古典舞的要领都表现得非常清晰,标准非常高!他们的毯子功、大跳、劈腿跳、紫金冠和反腿跳、旋转都是高标准,相当高,达到世界一流的水准,非常的佩服他们!他们看上去也就二十来岁,很艰苦的磨练自己,真的不容易。一个舞蹈演员要想达到事业成功,达到顶峰的话,没有十几年的磨练,根本出不了这样的水准的。这样的水准……在世界上是比较少见的,坚持那么多年,坚韧不拔的一直在提高自己,这种精神非常可贵。”

对于这些年轻演员能够如此深刻的理解中国古典舞,薛女士为之感动:“他们都非常年轻嘛,但他们对中国古典舞的那种理解和表达力都特别特别的深刻,他们都下了很多功夫去学习,我真佩服这些年轻人。因为没有象我们这种年纪,没有学过很多中国历史,很多中国古典舞的,走过来很不容易,他们做的都非常完美!非常完美!所以,他们的理解力和他们平时学习文化的刻苦精神是非常分不开的,他们一定是很多的努力才能达到这种境界的,真不容易。”

他们的整体布局非常的好

薛女士认为神韵艺术团的整体配合是舞蹈中少见的,她赞叹道:“他们的整体布局非常的好,这是我在舞蹈中非常少见的,一般这种古典舞局限在古典部分都非常保守。而他们编导的创造力,和舞台的整个布局,和群体的概念,个体与群体配合的非常好,融为一体,有个人部分的,有群体部分的,有小组部分的,都配合的非常好,恰到好处表现了节目的精华!”

情有独钟的舞蹈

薛女士还具体提到两个她情有独钟的舞蹈:“特别喜欢那个彝族舞蹈(《云罗仙韵》),服装和裙子,设计的那个动作,都非常的优美,充分利用她的服装的优越条件,把整个舞蹈表现的非常华贵,色彩非常高雅,画面非常美丽。”

“男生的那个《龙泉鼓舞》也非常好,特别有力,基本功也特别好,他们的表现能力,他们的表情也特别丰富,那个鼓的震撼力呀,达到那个境界了,震撼观众的心灵!”

他们把中国的文化带到世界的每一个角落

最后,薛甯女士再次赞赏神韵纽约艺术团的演出,并表达她发自内心的感激之情:“一个舞蹈不光是技巧和基本功,还包括内心的体会和内在的理解能力,内在的表达能力综合在一块儿,要方方面面都到位,才能把这个舞蹈充分表现的很好,才能达到这个舞蹈的要求,才能感染观众。要不然,没有感染力。所以他们就是把各方面都做的很好,都达到很高的标准,所以他们确实是世界上顶级的表演水准!”

“他们表演的感染力,他们的思想表情和内在的表现,令我特别感动,我流泪流了很多。他们把中国的文化带到世界,带到世界的每一个角落,让世界人民都知道中国的五千年文化、中华的文明。真了不起!我代表中国人民感谢他们这些表演者!”◎

中国古典舞简介

中国古典舞(简称中国舞)是舞蹈艺术的一个类别。早期主要在民间、宫廷,及古老的戏剧中流传,这些舞蹈经历代舞蹈家的整理创作以及长期的艺术实践,形成了这一具有中国古典风格特色的舞蹈。中国古典舞是五千年中华神传文化的承传和延续方式之一,是建立在深厚的传统美学基础上的舞蹈艺术。

中国舞有它自己完整的一套基本功训练、严格的身韵、身法训练,和跳、转、翻各类组合技巧与毯子功的高难度技巧的训练,形成了一个庞大的舞蹈体系。中国舞的毯子功,包括各种高空翻腾、技巧式的跳跃及各种旋转等。体操和武术中的很多高难度技巧动作都是来源于中国古典舞。

中国民族传统的文化内涵使得舞蹈动作更具有丰富的表现力,形象地刻画出各种人物的性格、情怀,甚至可以使古今中外各个时代生动的展现在舞台上。(来源: <http://www.shenyun.us>)◎

神韵艺术团以开创与找回人类的正传文化为根本,创作和演出的节目中都是以正统人类文化、神传文化为主,要求以全善全美的节目奉献给观众。因此其舞蹈风格很静,很理智,有分寸。“神韵”的舞蹈演员都散发着一股内心的宁静,每一个动作都在宁静中展现,在这嘈杂忙碌的现代生活中,“神韵”的舞蹈表演使人静下来了,观众发现在心静时被“神韵”演员真实的快乐感染著,在宁静中感到“神韵”演员的每个动作都有着丰富的内涵。2009年神韵艺术团全球巡演在北美的演出,吸引了大量的舞蹈表演艺术家和舞蹈研究者前来观赏,他们无不感到震撼,对表演是极尽赞美之词。

舞蹈史学者:舞蹈美学上的一种新的转型

佛里曼博士(Dr. Jeff Friedman)曾经是舞蹈演员,也做过舞编,现事舞蹈历史和舞蹈理论教学和研究,他在美国东部一所大学里教授舞蹈历史和舞蹈理论。在欣赏了神韵在三藩市的演出后,佛里曼博士畅谈了他的观感。

神韵呈现舞蹈美学上的一种新的转型

佛里曼博士说:“在舞蹈历史上,神韵表演很有意思,有点象20世纪走向21世纪的一种转变。那种使用西方技术,在宏大的镜框式(Proscenium Stage)舞台的演出;其中大型投影天幕的启用,产生了一种奇特的视觉效果。”

他说:“神韵呈现的舞蹈形式在美学上代表一种新的转型的出现。这种转型对于学者来说,是很有吸引力的。”

“一台东方的表演在西方式的剧院、使用西方乐器,是很有意思的:这里有全球化的效果。我热衷于看到不同的艺术形式、演出规模的扩展、通过媒体接触观众,我看到的就是全球化的效果,通过全球的通讯,慢慢的扩展的非西方的艺术表演。”

神韵强调没有停顿的飘逸

佛里曼博士说,“神韵表演,特殊之点在于我以前一直在想象的,一种西方学家叫做