

浅谈中国古典舞折扇道具的特点和运用

——基以《纸扇书生》为例

陈 林, 曹海滨

江苏师范大学音乐学院, 江苏 徐州

收稿日期: 2023年4月25日; 录用日期: 2023年5月15日; 发布日期: 2023年5月29日

摘 要

折扇是中国古典舞中非常重要的道具元素。从2000年开始, 中国古典舞艺术工作者逐渐对纸扇道具产生了更多重视, 并编创出了《纸扇书生》等纸扇道具一类的舞蹈作品。由于生动形象地展现了纸扇道具动作的风格, 反映了本类道具在中国文化中的符号作用, 中国古典舞《纸扇书生》也在2017年的第十一届桃李杯舞蹈比赛上获得了奖项。本文将首先阐述中国古典舞纸扇道具的形状制作、动作发展及动作基本类型, 然后以作品《纸扇书生》为例阐述纸扇动作的特点, 分析纸扇动作的练习方法及表现方式。本文的内容能帮助舞蹈学习者, 了解中国古典舞中小生行当的纸扇动作体系的源流及动作类型, 从《纸扇书生》等当代作品出发, 了解这一道具动作体系的发展与创新, 思考在作品中纸扇表现出了哪些特色。此外对道具动作运用方法的分析, 也能使舞蹈学习者在《纸扇书生》等作品中更好地练习道具动作, 更好地运用纸扇塑造小生行当书生角色的形象, 提高表演者的中国古典舞表演水平。

关键词

中国古典舞, 折扇, 《纸扇书生》

On the Characteristics and Application of Folding Fan Props in Chinese Classical Dance

—Taking “Paper Fan Scholar” as an Example

Lin Chen, Haibin Cao

School of Music, Jiangsu Normal University, Xuzhou Jiangsu

Received: Apr. 25th, 2023; accepted: May 15th, 2023; published: May 29th, 2023

Abstract

Folding fan is a very important prop element in Chinese classical dance. Since 2000, Chinese classical dance artists have gradually paid more attention to paper fan props, and created such paper fan props dance works as "Paper Fan Scholar". Chinese classical dance "Paper Fan Scholar" won an award at the 11th Taoli Cup Dance Competition in 2017 for accurately displaying the style of paper fan prop movements and reflecting the symbolic role of this type of prop in Chinese culture. This paper will first describe the shape, movement development and basic types of Chinese classical dance paper fan props, and then take "Paper Fan Scholar" as an example to illustrate the characteristics of paper fan movements and analyze the practice and expression of paper fan movements. The content of this paper can help dance learners understand the origin and type of paper fan movement system in Chinese classical dance. Starting from the contemporary works such as "Paper Fan Scholar", we can understand the development and innovation of this props movement system and think about the characteristics of paper fan in the works. In addition, the analysis of the application method of prop movements can also help dance learners better practice prop movements in works such as "Paper Fan Scholar", and use paper fans to shape the image of the role of a small student in the field of scholar, so as to improve their performance level of Chinese classical dance.

Keywords

Chinese Classical Dance, Folding Fan, "Paper Fan Scholar"

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

从春秋战国时代开始, 扇子就成为了中国非常重要的礼仪与生活用品之一。从宋代开始, 纸扇这类能够折叠的扇子逐渐进入中国人的生活中。由于折扇扇柄多为竹制, 而扇面多为纸质能够绘制细腻的书画, 因此在近一千年中纸扇广泛受到了中国人特别是古代文人的喜爱, 而这类物品也逐渐成为了文人精神所追求的象征。在明清时期, 中国戏曲艺术大规模发展起来, 在这一时期纸扇被引入到昆曲等戏曲艺术当中, 并在清代时期成为了京剧中重要的道具元素[1]。中国古典舞是从戏曲及古代文化中诞生出来的艺术, 在此类舞种中, 艺术工作者一直致力于提炼并运用戏曲常用道具的身韵动作。从2000年开始, 中国古典舞艺术工作者逐渐对纸扇道具产生了更多重视, 并编创出了《纸扇书生》等纸扇道具舞蹈作品。由于精确地展现了纸扇道具动作的风格, 反映了此类道具在中国文化中的符号作用, 中国古典舞《纸扇书生》在2017年的第十一届桃李杯舞蹈比赛上获得了奖项。本文将首先阐述中国古典舞纸扇道具的形制、动作发展及动作基本类型, 然后以《纸扇书生》为例阐述纸扇动作的特点, 分析纸扇动作的练习及表现方式。本文的内容能帮助舞蹈学习者了解中国古典舞中小生行当的纸扇动作体系的源流及动作类型, 从《纸扇书生》等当代作品出发, 了解这一道具动作体系的发展与创新, 思考在作品中纸扇表现出哪些特色。此外对道具动作运用方法的分析, 也能使舞蹈学习者在《纸扇书生》等作品中更好地练习道具动作, 运用纸扇塑造小生行当书生角色的形象, 提高表演者的中国古典舞表演水平。

2. 中国古典舞折扇道具概述

2.1. 折扇道具的由来

折扇道具指的是带有扇骨与扇面, 扇骨下方有扇钉结构, 能够收起并打开的可折叠扇子类型。当折叠起来时, 纸扇为一个二厘米厚度的细长矩形, 而当打开时纸扇为扇面形, 可以乘凉也可以用来装饰。我国的纸扇一般为七寸(23 厘米)、八寸(26 厘米)、九寸(29 厘米)、九点五寸(30.5 厘米)、一尺(32 厘米)等五种规格, 其中七寸纸扇和八寸纸扇多为昆曲等戏曲中的女用扇, 而九寸到一尺扇多为男用。我国的纸扇扇骨一般为竹、木材质, 使用各类竹做扇骨的纸扇最多, 纸扇的扇面基本为纸质, 扇面上可以绘制图画或者书写文字。从文化上看, 我国文人自古将竹子看作是个人气节与精神的象征, 认为竹子在寒冷天气中仍然翠绿的精神, 暗示了文人宁折不弯的气节。因此从宋代开始中国文人就喜欢将竹制纸扇带在身上, 从而表达自己的文人身份和文人精神。此外在中国文化中书画也是表达一个人精神与追求的重要元素, 由于纸扇上可以绘制书画, 因此带有扇面书画的纸扇能够进一步表达文人的思想和情操。因此从宋代开始直到当代, 纸扇都是我国文人常用的重要日常装饰品[2]。从纸扇的发展诞生历史上看, 目前我国学者多认为折扇起源于宋代。部分学者认为折扇是由将团扇带回国的日本人改造形成的, 此后这类扇子又流传回了中国。也有部分学者认为本类扇子是在宋代时期在中国本土被改良创作出来的。

在明清时期的戏曲大发展阶段, 我国的昆曲、京剧首先将纸扇引入了舞蹈中。在本阶段里戏曲的旦角、小生都将折扇看作是重要的道具类型。1950 年中国古典舞的概念被正式确立, 此后折扇道具在中国古典舞艺术领域中发展起来[3]。1999 年, 北京舞蹈学院师生共同编创了舞蹈作品《扇舞丹青》, 在本作品中舞者使用了开合扇等戏曲常用的折扇动作, 本作品标志着中国古典舞折扇作品创作时代来临。在此后阶段, 《桃花扇随想》等提炼昆曲折扇道具动作的舞蹈作品涌现。2017 年, 中国古典舞《纸扇书生》成功推出, 这一作品整理总结了我国主要戏曲中小生的折扇动作, 并推动了折扇男班古典舞的创作发展速度。

2.2. 中国古典舞中折扇动作的常见类型

中国古典舞中的折扇动作, 可以被总结为戏曲来源动作, 其他道具动作的变形动作, 和即兴动作三个大类。折扇常用的戏曲来源动作, 一般可以被总结为合、开、推、转、绕、提、压、端、抱、背、齐胸、立圆等类型。来源于其他道具的扇动作, 可以被总结为片扇、立转、盘扇、抛扇、绕扇、戳扇等[4]。此外舞者还可以在作品中根据情境与角色使用挡脸等即兴化的道具动作。以推扇为例, 在这一动作中舞者将扇子横向放置在胸前位置, 使合拢状态下的折扇扇骨整体与舞台平行, 左手握扇尾而右手握扇头, 在保持扇子始终与舞台平行的前提下走“S”形曲线前后推扇。在中国古典舞中, 推扇动作主要表现了男女艺术角色优雅的仪态与气质。在开扇动作中, 舞者用持扇手的拇指与食指夹住一侧扇骨两边, 向下弧形发力甩出扇子, 使扇子在舞者手部发力及重力作用的状态下打开。作品中的合扇动作, 舞者同样用拇指与食指捏住一侧扇骨的两边, 向身体后方绕动发力, 从而使另一侧没有被捏住的扇骨自上向下落下并将扇子合上。其中背扇动作, 独舞者将打开的扇子背在手臂上, 使扇面紧贴在自己的小臂上, 然后做出点步翻身动作, 道具动作流畅威武, 表现出类似武术的阳刚、有力风格。

3. 《纸扇书生》中折扇的动作特点

中国古典舞男子群舞《纸扇书生》“桃李杯”完整版, 表现出“引子 + 第一段(趣) + 第二段(雅) + 第三段(狂)”三段式结构, 舞蹈表现了古代书生风雅自持、心怀家国的群像。文章将以此作品为例分析中国古典舞折扇动作的基本特征。

3.1. 在视觉上与舞者表现出对立统一的关系

在中国古典舞中, 道具一般起到延长舞者身体线条、与舞者身体线条形成明显曲线两种作用。[5]当延展舞者身体线条时, 道具通常与舞者身体在风格上实现统一, 道具动作也能够在构图上表现出柔和含蓄的美感。当道具与舞者身体线条形成明显曲线时, 道具动作往往与舞者身体呈现出对立的关系, 这类道具动作一般能在视觉上表现出刚强不屈的美感。在《纸扇书生》等舞蹈中, 折扇能够在舞蹈动作中发挥以上两种作用。在《纸扇书生》引子部分, 舞台前方的独舞者左腿在前开大弓箭步, 右手用握笔的方式持合起来的折扇做出落笔写字的动作, 此时合起来的折扇扇骨与舞者右臂呈现约 10 度的锐角状态。在这一动作中, 折扇与舞者身体呈现曲线的情况, 道具与舞者躯体呈现出对立的关系, 道具与舞者身体线条配合展现出一种思辨、刚强的风格, 这一形象表现了书生心怀家国、坚持自身理念的形象气质。在此之后舞者向后绕动身躯提气起身, 右手开扇在头顶盘扇, 在盘扇动作后舞者向后退步使躯干略微前倾, 双手各持打开折扇的一侧扇骨, 在保持扇面与舞台平行的状态下将折扇前缘向前推送。在这一推扇动作中, 打开的折扇延展了舞者手臂的线条, 折扇与舞者身体形成了统一的关系。由于视觉画面的提升, 因此推扇构图表现出了一种高雅的风度、含蓄风格气韵。

3.2. 舞姿造型及动作路线具备拧倾圆曲特征

此外中国古典舞纸扇道具动作, 还表现出在舞姿造型及动作路线中具备拧倾圆曲的风格特色。拧倾圆曲是中国古典舞非常重要的审美特征, 其指的舞者在动作造型上身体形成的线条需要拧、倾、圆、曲, 在动作中身体各 4 部位及道具形成的动作路线需要表现出圆与曲特征。拧倾圆曲的舞蹈审美, 集中反映了中国古典舞背后的中国含蓄内敛的古典文化[6]。

在《纸扇书生》的舞姿造型方面, “拧”和“倾”的动作特征与折扇道具的两者结合更是比比皆是、随处可见, 这也使作品“书生气”的韵味更浓。比如说: 舞者在引子中用扇子比作毛笔做动作, 在这一画面中折扇与舞者、舞台都呈现出倾斜状态, 此画面也突出了中国古典舞纸扇道具拧倾的审美特色; “圆”和“曲”的动作特征在舞姿造型方面也颇有特色。[7]其中有一个推扇动作, 舞者的躯干与腿部形成了圆弧形态, 而折扇的前缘则形成了一个与舞台平行的圆弧画面。在此动作中折扇的形状正是突显了舞者的圆曲体态, 也突出了这一构图含蓄风雅的风格。

从作品动作路线角度看, 在作品第一段中, 演员从舞台后方的一个空间起身, 跑圆弧形队列绕动到舞台前方列成一字队列。在调度过程中舞者右手持打开的折扇, 使折扇从前额位置开始逆时针在头顶缠头一圈。在本部分的绕头盘扇动作中, 折扇整体呈现出圆形轨迹, 当到达舞者头部右上方时, 折扇又在翻扇动作中呈现出“S”型轨迹, 在此可以看到折扇的轨迹表现出圆曲的风格。折扇的动作特征中的拧倾元素在作品的动作路线方面也尤为突出, 在作品的第三段“狂”的部分中, 舞者们在双手执扇画立圆, 身体随之形成“拧”之后, 头看向地面, 手执扇只指向上, 停在了一个单腿支撑一脚向前的倾身的状态, 正是这一手拿纸扇拧倾的动作使书生的人物形象栩栩如生, 也凸显了古典舞的历史文化内涵和价值。

3.3. 动作的速度与力量刚柔并济

作品中的动作速度与力量刚柔并济, 也可以被看作是中国古典舞折扇动作的重要特征。在中国社会环境中, 文人作为男人与官员表现出了阳刚的一面, 但同时由于并非习武者, 因此文人又通常表现出文弱典雅的气质特点。如上文所示, 在中国文化中折扇象征着书生、文人的风骨与气质, 中国历史文化中古代文人们的气质决定了扇子的动作需要表现出刚柔并济的特征[8]。

在《纸扇书生》第一段中, 群舞演员在舞台左后方排成错落的一字队列, 此时舞者左臂自然弯曲, 右手拇指与食指捏起持合起来的折扇, 使折扇扇头朝向舞台右上方, 右臂自然弯曲, 右手的拇指与中指

夹住扇骨中央位置,这一形象的抱扇动作还原了古代文人行礼的姿态。在这一动作中,合起来的折扇表现出了一种收敛的视觉效果,而且折扇延长了舞者的手臂线条,当与舞者含胸前倾的体态结合时,这一抱扇造型就表现出了柔和风雅的风格特色。在此之后舞者力发于肩膀,同时用背部、右肩、右臂与右手发出较小的力度,并用适中的速度使合起来的折扇在自己头顶绕动,这一力度和速度适中的绕扇动作表现出了一种儒雅自然的动作风格。在《纸扇书生》舞蹈第三段“狂”中,舞者右手持合起来的折扇,以右腿为主力腿踏步翻身一周,在翻身的过程中右手举起绕动合起来的折扇。当舞者到达面朝观众席位置后右手握住一侧扇柄,在惯性作用的辅助下右臂用力向下开扇。[9]当扇子打开后舞者用右手翻转扇面,使一侧扇面贴近右臂做出抱扇动作。在这一翻身接开扇抱扇动作中,走直线调度而且力度大、速度快的抱扇动作,表现出了外放有力的风格特征,这一道具动作外化了文人书生性格中“狂”的一面。

4. 《纸扇书生》中折扇动作的运用

4.1. 加强舞蹈动作与道具的配合

舞者需要通过反复练习熟悉道具的运行轨迹,并且有效地把控折扇道具动作。在《纸扇书生》舞蹈第三段“狂”中,舞者踏步翻身,在翻身过程中举起扇子,在躯干旋转动作的带动下使合起来的折扇衔接成圆形曲线。当转到面对观众时舞者快速开扇,随后翻扇抱扇,此后将扇头向身体左下绕出合扇。在衔接本部分道具动作的圆弧形与直线调度时,舞者需要把握各个部分道具的轨迹。在翻身举扇动作中,舞者需要用右臂举扇,使合起来的折扇在右手前方形成右臂的延长线,用右肩与右臂发力,在保持上半身动作不变的情况下踏步翻身,这样一来扇子所衔接成的调度为圆弧形,而且调度风格又不会过于阴柔。当转到面对观众席位置时,舞者需要用右肩、背部与右臂、右手腕、右手转动折扇,右手抓紧扇骨,走直线调度向身体左下方甩扇的另一侧扇骨,使开扇的动作干净利落。虽然中国古典舞中大部分道具动作的轨迹为曲线,但在这一动作中舞者需要使道具调度形成短而快的直线,只有这样舞蹈段落才能表现出刚柔并济、收放自如的风格特色[10]。

4.2. 加强音乐节奏与道具的统一

音乐节奏的好坏直接影响作品的成败,还会在一定程度上决定舞蹈作品的艺术思想和思想内容。这就要求舞者应把握音乐特点,在音乐中控制道具动作的角度、节奏与力度。在《纸扇书生》第三段中,舞者首先绕扇开扇摇扇,随后右手将折扇合起。在合扇动作后,舞者转向右侧做出弓箭步动作,右手向下方挥动做出开扇动作,此后舞者右手握住打开折扇的扇头,每一个音乐节拍上扇动折扇两次,与此同时向后下腰并逆时针翻身。本部分的音乐为快板,而折扇的动作应和了段落“狂”的主题,本动作展现出热情奔放的特征。在表现本部分动作时,舞者需要通过拆开练习的方式掌握在一拍上扇扇两次的拆分节奏方法,在扇的动作中从右肩开始发力,配合右臂、手肘和手背的肌肉力量,使扇扇动作的幅度控制好。同时由于中国古典舞较少出现直上直下的垂直动作,因此这一动作的角度应该与舞台呈现出倾斜的状态。在本部分动作后,舞者朝向舞台左侧站立,躯干前倾并略微低头,左臂背后右手向上举起,右手握着合起来的扇子使扇头向前快速点出,此时舞者的右臂与扇子呈现出协调的状态。在这一动作中,点扇动作表现了书生以扇为笔,以扇为剑的家国情怀,因此点扇动作的力度应该比较大,而且动作需要在节拍重音上精准完成。在古典作品《纸扇书生》第二部分中,音乐选取了旋律轻快的长笛,其中还伴随着花鸟以及人群的喧闹声,使观众听到音乐节奏后也自然放松了下来,此时的舞者们的执扇动作也变得灵活起来,时而执扇游荡,时而拿扇坐地自娱自乐,这样的处理使欢快的音乐节奏与舞者们的幽默诙谐、妙趣横生的一面结合起来,也更好的刻画了一个乐观诙谐、积极面对生活的书生们。为了更好的刻画这样的形象,就要求学习者在练习过程中要注意扇尖的灵活抖动并时刻控制好音乐节奏与道具的统一。

4.3. 加强舞蹈气韵与道具的融合

在使用折扇道具的中国古典舞中,舞者还需要加强舞蹈气韵与道具的融合,在不同的道具动作中衔接不同风格的艺术呼吸,也就是说在舞蹈作品中要加强气息的运用。[11]在舞蹈引子中,舞者开大弓步用折扇模仿笔“落笔写字”,此时舞者需要使用平稳和缓的胸腹呼吸,展现角色稳重的气质。在此后的提气起身动作中,舞者需要使用下腹吸气动作配合提的重心动作。在此后的云扇动作中,舞者需要平稳吐气,当面对观众席时再次快速吸气,并在此后的云推扇动作中缓慢地吐气并放松身体。对镜练习呼吸,能使舞蹈段落中的道具动作收放自如。在舞蹈第三段“狂”中,所有舞者右手举起扇子,使合起来的扇子处于自己头顶位置,首先向右发力摆动扇子,随后向左下方弧形绕动扇子,同时配合吸腿的动作左右走位。在本部分中,舞者需要在向上方摆动纸扇的过程中短促有力地吸气,在向下收回扇子时快速有力地吐气,通过“呼吸呼吸”的动作配合“收放”风格的挥出及收回扇子动作,使本部分的道具动作干脆有力,并且也能够表现此段落舞蹈“狂”的风格特征。

5. 结语

综上所述,中国古典舞中的折扇道具动作,可以被划分为戏曲来源动作、其他道具引入动作、即兴动作三类。在视觉上与舞者身体线条呈现对立统一的关系,舞姿造型及动作路线具备拧倾圆曲特征,动作速度与力量刚柔并济,可以被看作是古典舞折扇动作的基本特征。在表现古典舞折扇动作时,舞者应通过练习加强舞蹈动作与道具的配合,加强音乐节奏与道具的统一,加强舞蹈气韵与道具的融合,从而正确展现折扇道具舞蹈的风格气韵。中国古典舞中的折扇舞蹈,是我国艺术工作者提炼了多种古典戏曲道具动作,并加入了其他道具动作最终总结得来的,这类道具动作是中国舞蹈中的精髓。在练习《纸扇书生》等作品时,舞者需要运用折扇把握作品的气韵,通过折扇塑造角色的气质与形象,而不能只关注道具的炫技特点,而忽略了舞蹈风格与审美上的本质。未来笔者会更加努力地练习折扇身韵及《纸扇书生》等作品,通过努力更好地把握中国古典舞的折扇道具动作体系。

参考文献

- [1] 胡岩. 谈中国古典舞作品《纸扇书生》的创作[J]. 北京舞蹈学院学报, 2018(2): 63-66.
- [2] 李济溟. 试论中国古典舞扇舞的虚实美学观——以《纸扇书生》为例[J]. 戏剧之家, 2020(26): 86-87+109.
- [3] 张亚亚. 解读扇子在舞蹈创作中的运用[J]. 艺术科技, 2016, 29(2): 185.
- [4] 卜凡琳, 董坤杰. 折扇在舞蹈中的应用与表达——以《扇缘》为例[J]. 艺术品鉴, 2019(36): 2.
- [5] 许奇悦. 论舞蹈道具折扇的应用与表达[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京舞蹈学院, 2018: 11.
- [6] 李炜, 任芳. 中国古典舞基本功教材教学法[M]. 成都: 四川大学出版社, 2006: 37.
- [7] 沈元敏. 中国古典舞基本功训练教学法[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004: 57.
- [8] 金秋. 舞蹈欣赏[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 101.
- [9] 资华筠. 舞蹈生态学导论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1994: 125.
- [10] 袁禾. 中国古代舞蹈史教程[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004: 35.
- [11] 唐满城, 金浩. 中国古典舞身韵教学法[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004: 81.