

勒巴舞与斗牛舞旋转的艺术分析

黄建芬

丽江师范高等专科学校体育与健康学院, 云南 丽江 674100

[摘要]勒巴舞中旋转动作出现最多、难度最大的一种动作, 该旋转并不是随意原地旋转即可, 而是种类繁多, 表现形式多种多样, 非常讲究技巧。旋转同样也是斗牛舞技术中的一个重要组成部分, 是最能突出斗牛舞各个舞种特点一个重要的技巧, 也是拉丁舞展示的一个亮点, 旋转的出现会增强斗牛舞的独特观赏性。文章运用文献资料法、视频分析法及访谈法对勒巴舞和拉丁舞的旋转进行分析与比较, 从社会学、人类学、艺术学、体育仿生学、生物力学多个角度对两者的旋转进行艺术上的对比分析, 目的为民族元素融合到体育舞蹈创编提供参考。给拉丁舞的创编带来多元化的风格融合, 同时也促进我国民族民间舞发展。

[关键词]勒巴舞; 斗牛舞; 旋转技术; 艺术分析; 体育仿生

DOI: 10.33142/fme.v3i1.5704

中图分类号: G830

文献标识码: A

Artistic Analysis of Leba Dance and Bullfight Dance Rotation

HUANG Jianfen

College of Physical Education and Health, Lijiang Teachers College, Lijiang, Yunnan, 674100, China

Abstract: In Leba dance, the rotation is the most difficult and difficult one. The rotation is not to rotate in place at will, but has a wide variety of forms, and pays great attention to skills. Rotation is also an important part of bullfighting dance technology. It is an important skill that can best highlight the characteristics of various dance types of bullfighting dance. It is also a highlight of Latin dance. The emergence of rotation will enhance the unique appreciation of bullfighting dance. Using the methods of literature, video analysis and interview, this paper analyzes and compares the rotation of Leba dance and Latin dance, and makes an artistic comparative analysis of their rotation from the perspectives of sociology, anthropology, art, sports bionics and biomechanics, in order to provide reference for the integration of national elements into the creation of sports dance. It not only brings diversified style integration to the creation of Latin dance, but also promotes the development of national folk dance in China.

Keywords: Leba dance; bullfight dance; rotating technology; artistic analysis; sports bionics

引言

拉丁舞中的斗牛舞、牛仔舞跟勒巴舞一样都是一种体育仿生舞, 其中斗牛舞和勒巴舞都存在模仿动物的形态和人类生产生活的形态。勒巴舞中在模仿动物的过程中有很多的旋转; 拉丁舞中也有很多的旋转在提升各个舞种的美感。勒巴舞的动作的分类上看, 主要是在敲击节奏的同时做出踢的动作, 踏步、各种旋转、下的屈伸等动作组合而成。拉丁舞中的旋转动作利用非常高, 能展示各种各样的旋转, 每个拉丁舞在编排的时候还会有相互旋转动作穿出现组合和表演的套路之中, 例如平转、跨腿转、四位转和跳转一系列的转法。有臂下转、右陀螺转、左陀螺转、开式扭(臀)胯转、闭式扭(臀)胯转、套索转和点转, 有垫步转、连续垫步转和右滚转^[1]。臂内卷转、美式疾转、连步绕转、趾跟回转等等, 还有斗牛舞中的行进旋转, 形形色色的旋转, 让拉丁舞的呈现非常的精彩。

1 风格特点分析

1.1 斗牛舞风格特点分析

斗牛舞的伴奏音乐节奏欢快, 热情洋溢, 旋转的技术要求高, 难度有高有低, 有时候热情奔放, 有的时候荡气

回肠, 有的时候会在旋转中戛然而止。斗牛舞用脚跟和脚掌创造节奏的结构, 加上身体展示鲜明的舞者姿态, 用四肢手臂、关节手指等等体现西班牙舞蹈的特色斗牛舞。在旋转之中完成各式各样的体现舞者标准的身体姿态的动作展示, 或者双人之间的配合。也就是在快速的转动过程中结合音乐的节点很快地完成姿态的极速停止的造型。斗牛舞动作最基本的是原地踏步、顿足和行进步三个要点, 从顿足开始顺时针方向开始旋转。斗牛舞的旋转是结合身体姿态不断的扭转融合到伸展动作中表达出来, 所以需要舞者展现出动作的力与美的特有舞蹈气势。斗牛中有行进旋转、平转、行进旋转跨腿转、四位转和跳转, 其他有的会借助同伴的力量突然进行一个干净利落旋转加急速停止的舞蹈造型, 瞬间让观众伴随着音乐、舞蹈动作的改变突然觉得眼前一亮, 非常出彩的感觉。

1.2 勒巴舞的舞蹈风格分析

勒巴舞是藏族热巴在纳西族地区承传过程中慢慢变异的“涵化”结果, 热巴舞与勒巴舞为“同源异流”的舞蹈表现形式^[2], 勒巴舞是一种变敲着鼓点, 变跳的一种舞蹈, 它把唱诵和舞蹈都结合为一体, 同时具有原始艺术乐、

诗歌和舞蹈三合一的形态特征。有严格的移动轨迹,动作过程复杂多样,舞蹈姿态变幻多端,动作的律动轻快有力,所有的动作路线,进退的方向都是经过精心的设计。是纳西族的一种原始传统的民间生态舞蹈,体现纳西族先民的生产生活的智慧和超强的创造能力。在勒巴舞中有各式各样的旋转,其中最常用的是原地的旋转和移动过程中的旋转。整个舞蹈的旋转从外部形态到精神内涵,都充分体现了纳西族源远流长的历史生态印象,其中饱含着纳西族先民朴素而丰富的生态意蕴,展示给世人一种和谐的生态感知和审美的体验。

2 文化生态结构—文化底蕴分析

拉丁舞起源于西方,在很大程度上拉丁舞页数术语是西方的民族舞蹈,勒巴舞是云南少数民族舞蹈即是中国的民族民间舞蹈,这一点上两支舞蹈同样属于各自的民族民间舞蹈。所以无论是中国的民族民间舞蹈,还是西方的民族民间,同样都是经历了几千年的历史洗礼和无数的历练之后,慢慢蜕变而成现在的文化艺术,这些都是世界的文化瑰宝,两者都拥有着悠久灿烂的历史。很多的民族民间舞蹈中有一些表现传统生产劳作场景的作品,也有一部分是表现集体劳作的忙碌场景,这些场景需要灵活运用旋转等技术技巧展示出来,同样还有一些舞蹈是通过是作为植物或者是动物这些物种进行展示的,为充分展现和模拟事物的形态与美感,旋转技巧的运用也可谓必不可少。

2.1 斗牛舞历史文化分析

很多人都觉得拉丁舞起源于西方、勒巴舞是中国的民族民间的一个原始舞蹈,两者之间应该是毫无联系,没有任何的关联的,两者无法相提并论。首先,这个观点是错误的,艺术、体育是没有边界的,民族的就是世界的,我国的民族民间的舞蹈开发的时间比较迟,被世人认知的时间也比较迟。其次,从人类学的视角去分析拉丁舞、勒巴舞都是体育仿生舞。以拉丁舞中的斗牛舞为例,斗牛舞虽然是根据西班牙威武的斗牛士为原型进行舞蹈展示的,但是不论怎么表演,实际就是对古代生活中这些威猛的斗兽、狩猎的场面进行模仿。斗牛舞从历史发展来看有些人认为起源于法国,但是流行于西班牙,因为西班牙人喜欢斗牛。在西班牙斗牛的历史几千年的影响,斗牛舞成为是这个国家的国粹。早在远古时期,伊比利亚半岛上的土著居民就与野牛共存、斗牛取乐、杀牛祭祀。中世纪后斗牛开始蔚然成风,大到国王加冕或者王室的婚礼,节庆日庆,小到贵族子女出生,只要大家觉得是重要的日子,都会进行斗牛活动。曾经国王和贵族等上层社会的人也会加入到斗牛的队伍中。斗牛运动伴随着西班牙向外扩张传到墨西哥等拉美国家,它的形式经过上千年的不断演变,后来形成了现代斗牛竞技运动项目^[3]。斗牛舞蹈中旋转的展现是舞蹈力量美,在舞蹈的旋转中体现出来斗牛士在斗场中勇敢无畏的人性光芒,不畏惧猛兽,英勇而战的民族精神。舞动的旋转力度的控制,节奏的掌握把力量的展示、力度的控

制、力道的掌握都合理地兼容在一起体现出来,并不是一味地追求力量的大小,强弱。每一次旋转的力量控制都是恰如其分地体现出来斗牛士的精神状态,表现出斗牛士的个人气质与人格魅力。

2.2 勒巴舞生态意蕴分析

“勒巴”舞在纳西族塔城一带被解释为“蛙叫”或者“像蛙一样的、活蹦乱跳”的舞蹈^[4]。蛙是纳西族最重要的动物图腾,纳西先民认为蛙舞是所有舞蹈的始祖,是所有舞蹈的根源,蛙舞是中的“蛙”就是纳西族文化特征中体现“勒巴舞”与纳西族民族属性特点的一个表现。勒巴舞中第二节象步舞中的老鹰飞、老鹰转也是在舞蹈中体现出旋转,男士的旋转力度和幅度都大于女士的旋转,上肢的动作和节奏都强于女士的旋转。在勒巴舞的老鹰转中,旋转技巧主要是达到拟物的效果,勒巴舞是反映老鹰翱翔场景形态。

从两个舞种的历史变迁上看,都是融合、吸收了外来的舞蹈成为自己的舞蹈,并进一步传承和发展起来,不同的是勒巴舞的传承按照在很长的一段时间是长辈传个下辈,严禁外传,甚至同村的其他人不会教授,所以勒巴舞的社会认同感要低,流传度比较小。斗牛舞从斗牛这个竞技运动中演变出来,他的母体就是表演性很强,观赏性很强的斗牛运动,其中展示斗士的同时也会展示出斗牛的凶猛,人与牛的惊心动魄的斗争,舞蹈的旋转中展示的是很强的表现力,非常吸引观众的眼球。勒巴舞的展示目的是祈福等祭祀活动,在舞蹈的展示和表演上都没有太多的故事情节的述说,所以舞蹈旋转的表现力度上没有斗牛舞这么吸引人。

3 旋转技巧在舞蹈中传递审美体验分析

舞蹈除了展示内容之外,拉丁舞与勒巴舞两者的舞蹈艺术传递着重要的审美价值。舞蹈的旋转在整套舞蹈的展示当中运用的巧妙与突出,这套舞蹈的审美角度就会提高,旋转的定义为身体围绕一个固定的点或者轴进行圆周运动^[5],国内外很多的舞蹈在展示舞蹈技术的过程中都擅长用各式各样的旋转来进行点缀,拉丁舞中的旋转运用是最为广泛的,所有的套路都有旋转动作的出现,并且形式多样,非常亮眼。勒巴舞目前有 72 套,不管是男生的动作,还是女生的动作都有大量的旋转,所以双方的旋转技术的审美价值同样值得我们去探讨和分析的问题。

3.1 拉丁舞旋转技巧的审美体验分析

旋转是拉丁舞的基本技术之一,在拉丁舞的舞蹈技术构架体系中占据非常重要的位置,旋转是舞蹈中重心进行各种变化的一种特殊移动方式,旋转的动作的出现在很大程度上提升和丰富了舞蹈的动作视觉效果,更加突出展示了舞蹈的魅力和吸引力,我们根据技术要求把拉丁舞的旋转分为主动的旋转和被动旋转两类。主动旋转是发力点由自身提供初始力量,被动旋转是借力或者别人给予发力点进行旋转。也可以根据拉丁舞的旋转的方向的不同特征,划分为内旋转和外旋转。这样的划分是根据引导力量的主

体来源的不同而进行划分的。舞蹈者自身通过向地面发力,同时借助地面所产生反作用力,进一步完成的旋转姿态我们可以划分为主动旋转;第二种是完成者借助同伴的引导和协助完成的旋转姿态动作我们称之为被动旋转。还有一种通过旋转的舞者我们把拉丁舞中的旋转还可以划分成,身体部位的旋转:拉丁舞者以自身为转轴或者是舞伴、舞池为转轴进行的旋转;单一舞者旋转:是舞伴两人作为一个整体围绕自身或者舞池进行的旋转动作;双人旋转:同样是以自己的舞伴两个人视为一个整体围绕自己或者是同伴进行的旋转姿态动作。这些旋转不是单一的出现,而是在成套动作中有上下的连贯的动作,把单一的动作串联成套,展示完整动作的艺术特征,但是串联同样也增加了旋转的难度,动作与动作之间要衔接得自然,流畅地过渡成下一个动作,这对拉丁舞中旋转的技术要求就会增加,编排难度就会提高。这也是为什么很多的套路编排中都出现各式各样的旋转,不仅仅是提升亮点,也是体现舞者的个人身体素质和舞蹈基本功高低的一种特征。

3.2 勒巴舞中“圆”文化分析

旋转是勒巴舞的重要舞蹈技术,除了个人动作的旋转技术的体现,在勒巴舞的表演中还围成大圆圈的移动轨迹,勒巴舞的旋转抛开外在带给观众视觉上的形式美之外,舞蹈本身内在所蕴含的民族民间美学价值更值得我们探讨研究。勒巴舞的旋转技术很早就出现,在舞者形成大圆的轨迹运动过程中还自身不断根据舞蹈动作的体现进行自转,类似于地球在围绕太阳公转的同时自己本身也在自转。我们从不同时期、不同地域、不同民族舞蹈旋转技术的运用中可以分析出不同历史因素和民族历史的独特特点。我们从维西塔城和玉龙塔城勒巴舞进行分析,这两者最大的区别在于在玉龙塔城勒巴舞的舞蹈中出现大量的动物模仿动作,但是香格里拉维西塔城勒巴舞中只有一小部分出现,很多的模仿动作则被弱化和消失的倾向。勒巴舞作为祭祀舞蹈出现,勒巴舞的旋转是为了增强祭祀的神秘感,体现的是古代纳西族先民以这样的方式来表达对神灵或者祖先的敬畏。纳西勒巴舞手持勒巴鼓、挥动牦牛尾巴回旋周转,整个舞蹈充满力量与速度,既体现出舞蹈的柔美韵律,有能把古拙和轻巧的对比美感突显在人们的视线中。纳西族先民崇尚自然和谐,追求人与自然和谐发展,追求和谐之美,所具备的审美是源于中国人的传统审美观念。勒巴舞“旋转”,舞姿源于生活、源于自然,在舞蹈动作的交错中产生“和”“合”,成套动作的开始、过程、结束都渗入民族的审美价值。这种圆不仅仅是我们眼睛看得到的圆,还体现出起点就是终点,呈现双边对称的,游走迂回的中国哲学“圆”。勒巴舞的旋转的“圆”始终体现出它所追求的审美价值是一种和谐、圆融的美感。在勒巴舞中的旋转形式各式各样,有流畅的老鹰转、动作憨厚的织布舞转、动作迅猛的猛虎摆尾、推磨舞、快速跪立转的蜻蜓点水舞、鸽转蹉旋转、

单步跳转的乌鸦拐角舞等。勒巴舞中这些旋转是一种既能表现多种意象的,美化了的身体动作符号,又能鲜明地表现舞蹈者的特定的情感和舞蹈表演的内容^[6]。

不单是在身体姿态、运动轨迹、组合方式等,拉丁舞旋转的融合可以根据舞蹈表演的需要进行创编。而勒巴舞的套路的动作是固定的,展示的效果是根据表演者本身的自我展示能力和身体素质的大小而展示出不同的效果。两者的速度、速率、角度中前者可以根据表演的需要变大或者变小,后者是根据不同的表演内容而进行变化。旋转作为拉丁舞表演创编中不可缺少的部分,旋转动作在提高成套动作观赏性、艺术性地变现上有着特别重要的意义和价值。勒巴舞中的旋转是体现舞蹈的意向,展示舞蹈内容的演变,这两者所表现出来舞蹈艺术都是同样利用旋转技术和技巧集中表现出来,只要合理地运用,就能够给观众带来强烈的视觉冲击力和非常直观的审美体验,两种舞蹈的旋转技巧的运用,能体现拉丁舞和勒巴舞的民族艺术文化的运动理念、艺术观点之中所蕴藏的美学思想,同样被舞蹈进一步阐释出来,蕴藏的运动理念才能充分地表达出来。

4 结论

在舞蹈表演创编中我们追求艺术的美感,从勒巴舞的旋转和拉丁舞的旋转两者的艺术体现中分析,可以总结出,旋转是舞蹈的重要组成技术,无论是从艺术的角度分析,还是从技术的角度思考,舞蹈旋转技巧的巧妙使用都能提升舞蹈的视觉冲击力,肢体活动是舞蹈艺术展示的平台。舞蹈艺术依赖于肢体活动来完成,旋转是这个平台中最丰富最吸引人的一个亮点,旋转的出现让人们在有限的时间和空间中用肢体动作去呈现历史、思维、情感、美感这些复杂的元素。我们可以尝试把勒巴舞等民族的元素融入到拉丁舞的创编之中,在进一步丰富拉丁舞的内容的同时,弘扬民族文化,让我国的民族文化得到大家的认同,发扬民族文化,提升体育舞蹈在民族地区发展的创新意识。

[参考文献]

- [1]任敬.拉丁舞中旋转动作的运动学分析[D].西安:西安体育学院,2018.
 - [2]和云峰.本是同根生:纳西族“勒巴”与藏族“热巴”源考·流辨·今析[J].西藏艺术研究,2007(1):23-34.
 - [3]刘霏霏.斗牛舞起源文化探究[J].戏剧之家(上半月),2014(3):185.
 - [4]阿旺贡噶索南.萨迦世系史[M].北京:中国藏学出版社,2005.
 - [5]佟伟.民族舞的旋转技巧探究[J].戏剧之家,2018(25):113.
 - [6]王宁.舞蹈的旋转与旋转的舞蹈[J].山东教育学院学报,2006(2):121-122.
- 作者简介:黄建芬(1981—)女,白族,云南云龙,副教授,研究方向:民族传统体育。