

舞蹈编导创新意识的提高策略研究

胡楠

(长春市城建工程学校, 吉林 长春 130000)

摘要: 舞蹈是一种以人体肢体动作为语言的艺术形式, 而在当前社会不断发展的背景下, 为了进一步满足群众审美需求, 舞蹈编导需要具备一定的创新意识。对舞蹈编导来讲, 创新是舞蹈这一艺术形式不断发展的内驱力, 也是提升舞蹈艺术水平的重要动力。因此, 舞蹈编导需要在传统的舞蹈形式上进行创新, 结合人们的审美需求推陈出新, 让观众眼前一亮。本文就舞蹈编导创新意识的提高策略进行探究, 并对此提出相关看法, 希望为舞蹈编导发展自身能力提供参考。

关键词: 舞蹈编导; 创新意识; 提高; 探究

作为一种极具观赏性的艺术行为, 舞蹈是通过丰富的肢体语言将个人内心思想表现出来。时下, 人们的生活质量不断提升, 其对于舞蹈所表现出的观赏性和艺术性要求也越来越高, 这意味着舞蹈创作对编导的要求也不断提升。为了在最大程度满足人们的精神需求, 舞蹈编导需要具备一定的创新能力, 能够在舞蹈创作中融合更多的元素, 从而创做出更为优秀的舞蹈作品。这一目标的实现需要对舞蹈的分类、舞蹈编导创新意识提升的必要性进行分析, 并探究提升舞蹈编导能力的措施。

一、舞蹈的分类

作为人们最早创作的艺术形式, 舞蹈最开始是以人类劳动或欢庆丰收为原型的, 在社会发展的推动下, 人们逐渐开始尝试用此种肢体语言来体现自身的情感和思想。一般来讲, 在观赏的舞蹈中, 大致可以分为以下几种类型。

第一, 自娱性舞蹈。单从字面意思上来看, 此种类型的舞蹈是为了自己娱乐而跳的舞蹈, 且具备一定的群众基础。举个简单的例子, 跳舞过程中的场地、时间等都是由自己决定的。同时在跳舞的过程中来实现情感的交流, 较为盛行的是我国不同民族跳的舞蹈、国际上的交际舞等。自娱性舞蹈能够放松人们的心情, 其本身并不带表演性质。此外, 此种欢快的氛围可以带来积极乐观的社会作用。

第二, 表演性舞蹈。这一类型的舞蹈专门为观众表演, 由较强的规范性和专业性特征, 绝大多数舞蹈都需要编导人员精心编排。在舞蹈过程中, 舞蹈人员需要跟随背景音乐表达出中心思想; 编导人员需要借助特殊情节来塑造舞蹈人物和动作, 可以让观众与舞蹈人员在表演过程中达到精神上的统一。

实际上, 表演性舞蹈极具特殊性, 因舞蹈有人为的编导成分在内, 因此舞蹈人员在表演中不可脱离舞蹈节目的主体, 且受场地与节目的影响, 并不能充分发挥自身的主观思维。同时, 表演中需要利用舞台的多种条件来辅助舞蹈表演, 如灯光、背景音乐等, 且舞蹈表演中需要演员具有一定的专业技巧和情感表达技巧, 从而可以表现出编导人员的思想。

二、舞蹈编导提升创新意识的必要性

创作与生活存在密切联系, 因此舞蹈编导人员在生活中要做到认真观察, 将来自生活中的内容当作舞蹈创作的素材, 并将这些来源于生活中的素材加以升华和提炼。舞蹈创作来自生活中的“真善美”, 而创作是对生活的真实写照, 不同的舞蹈都映射着广大劳动人们的生活状态或生活中的又一片段。而舞蹈编导人员提升自身的创新意识, 时代精神和生活文化巧妙结合, 使舞蹈形式符合群众的认知, 这样可以做到为广大人民群众所喜爱。

对舞蹈编导来讲, 创新意识是其结合社会生活以及艺术发展的需求, 在创作中寻求创新, 也是将艺术家的思维意识转化为舞蹈动作的一种表现形式。因此, 一个标新立异的构思是一部作品成功的关键, 良好的创意是确保舞蹈表演成功的决定性因素。

对一切创造性工作来讲, 创造性思维是难能可贵的思维形式。目前随着经济时代的不断发展, 为了可以赢在竞争的起跑线, 不同领域的人们更为重视创新意识, 特别是在艺术领域。在日常生活中, 良好的创意可以产生一部深受人们喜爱、广为流传的艺术作品。特别是在当前的互联网视域下, 舞蹈领域的作品不断出现在人们的视野中, 这些作品在很大程度上提升了人们的审美能力, 因此他们也对艺术作品提出了更高的要求, 编导人员面临着较大的挑战。

(一) 舞蹈编导创新意识的提高的对策

从上述内容可知, 微观上舞蹈编导人员能力的提升可以创做出更为精美的舞蹈作品, 宏观上可以进一步推动我国文化事业的发展。基于此, 在全新的时代, 舞蹈编导需要积极创新, 结合实际不断提升自身的能力以及素养, 这一目标的实现可以从以下几点入手:

(二) 提升文化涵养, 深化创新意识

身为一名舞蹈编导人员, 在日常的学习中需要强化自身的文化修养。其主要原因在于舞蹈是一种艺术形式, 要求编导人员需要具备较高的文化素养。文化素养的内涵是对相近的艺术文化、普通文化等都需要有一定涉猎, 并可以将文化意识转化为舞蹈表

演。第二, 身为一名舞蹈指导人员, 在具备独特的审美能力之外, 同时也需要有敏锐的观察能力。舞蹈编导人员在看待同一事物时, 需要有自己独特的审美观点, 借助自身的想象力丰富舞蹈内涵, 充分展现舞蹈的魅力。第三, 身为新时期下的舞蹈编导人员, 在日常生活中需要培养自身的生活情操。通过自身丰富的生活阅历以及情感, 能够为艺术思维注入源源不断的动力, 进而为优秀作品的创作做好充分保障。此外, 这一目标的实现可以从以下几点入手。第一, 在生活中不断学习, 同时也需要精通语言艺术的表达形式, 也要熟练掌握肢体表达、舞蹈等专业知识。在日常的工作中, 可积极与表演人员进行沟通, 进一步掌握较为深入的专业知识和技巧, 通过不断学习强化自身的能力。第二, 重视自身对宏观表现和微观表达的理解程度。在具体工作过程中, 需要对节目的主题进行宏观把控, 同时也可以对较为详细的工作记性检查, 例如观众建议、舞台表现等的契合度等, 从而将细节把握到位。

除此之外, 笔者认为编导人员也需要具备一定的沟通能力。成功的舞蹈离不开编导的引导与创作, 节目演出成功是团队合作完成的结果。即便编导人员具有一定的引导力, 但是团队的整体运作也是极为重要的。基于这一角度, 身为编导人员, 在团队合作过程中需要对自身的角色进行精准定位, 做到谦虚谨慎, 并能够用积极的语言调动整个团队的工作热情, 让他们可以呈现最为精彩的舞蹈节目。除此之外, 编导人员也需要具备一定的应急能力, 在演出和创作中出现突发性问题时, 可以做到平静对待。

(三) 丰富舞蹈题材, 融入创新元素

舞蹈表演的题材来源于生活, 且高于生活。创作舞蹈需要创作人员立足生活的角度, 从中选取想要表达的情感, 进而将其传递给观众, 从而实现作品的共鸣, 让观众可以从舞蹈表演中可以体会到创作人员所要表现的情感, 而这种情感是人们对艺术的感知能力, 即艺术情感的共鸣。从这一角度来看, 舞蹈题材是借助人体的外在动作去反映人的内心世界, 也就是舞蹈的语言, 且这种语言具有一定的社会意义和现实意义, 这意味着舞蹈的题材需要反映现实。例如, 我近两年以来河南卫视首居“霸屏”之位, 春节甩出《唐宫夜宴》《天地之中》一波王炸后, 在端午节用一段唯美曼妙的水下舞蹈, 再现了“独占天下八斗才”的曹植曹子建的名篇——《洛神赋》。《祈》这支舞蹈巧妙地将传统文化与现代舞融合为一体, 创作团队不曾简单堆砌文化符号, 没有盲目追求宏大排场, 而是精心挖掘传统文化和现代表达的契合点, 寻求与广大观众的共鸣, 以轻盈灵动的姿态走进更多人的心灵。在日常活动中, 舞蹈工作人员需要做一个生活的有心人, 善于发现他人想不到的点, 并将起巧妙地融入舞蹈中, 创做出符合观众认知、具有更多闪光点艺术作品。

舞蹈编导在创作中, 需要将生活中的动态当作形象创作的源

泉, 并对各类形象所具备的色彩进行探讨。首先, 精准把握舞蹈的内涵。在创作之初需要对舞蹈的基本风格和特征进行分析, 并在此基础上思考舞蹈所表现的主体, 并围绕主题来体现舞蹈的审美内涵。其次, 把控动作的鲜明性。积极运用文学、美术和音乐思维方式, 进一步丰富舞蹈的内涵。但是这些思维是没有固定模式的, 因此舞蹈编导需要让思维保持活跃。

(四) 凸显时代特色, 体现时代精神

艺术作品作为时代发展的产物, 在发展过程中需要做到与时俱进、不断创新, 从而可以被群众接受, 并具备本身的时代艺术价值。我国民间的艺术之所以可以不断延续, 其主要原因是符合了群众的基础审美标准, 而民间艺术家之所以可以提炼出更高水平的艺术内涵, 并将其呈现在艺术品中, 主要是因为他们的作品题材以及主题紧跟时代的步伐, 结合人们的需求以及生活勇敢创新, 从而将传统文化与时代特征紧密结合, 充分展现了我国的地域文化以及时代风貌。基于此, 为了确保舞蹈这一艺术的传承和发展, 舞蹈编导人员需要紧随时代的发展步伐, 拓展自身的思维。首先, 善于运用“出人意料而在情理之中”的逆向思维进行创作, 例如发现生活中的个性化人物, 这些个性有些是肢体动作中的体现, 因此可以在传统的编排创作上进行创新, 用独特的美来进行舞蹈编排。如, 著名艺术家杨丽萍舞蹈的作品《云南印象》创作思路与其他创作者的思路存在差异, 她并没有寻找专业的演员进行表演, 而是寻找了一些能歌善舞的村民进行舞蹈的创作, 给人以眼前一亮的感觉, 这种创新的思路也充分将传统文化与舞蹈相结合。其次, 善于运用个性化思维。在创作时可以跳出惯用的思维模式, 如舞蹈的肢体语言较多, 则可以将一些抽象的内容添加进去, 加大舞蹈的创新力度, 并添加舞蹈的可看性。

三、结语

综上所述, 立足全新的时代, 舞蹈编导人员在创作中需要具备较强的创新意识以及能力, 以此来创做出更具观赏性的舞蹈作品。这一目标的实现, 要求编导人员从实际入手, 结合自身情况以及群众审美需求, 积极提升自身的能力, 大胆地将全新的艺术元素融入舞蹈创作过程, 从而迎合群众的眼光, 创做出精美的舞蹈作品, 进一步推动我国文化事业的发展。

参考文献:

[1] 张格. 基于创新能力培养的高校舞蹈编导教育研究 [A]. 国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会. 2019年中国尔雅文学与华彩艺术学术研讨会论文集 [C]. 国家新闻出版广电总局中国新闻文化促进会学术期刊专业委员会: 香港新世纪文化出版社有限公司, 2019: 2.

[2] 冯海潮. 儒家思想以“仁”为核心的舞蹈编导研究——以种子、发展、变化为例 [J]. 戏剧之家, 2021(10): 113-114.