

谈舞蹈编导如何创作出新颖独特的舞蹈作品

盛国营

河南歌舞演艺集团有限责任公司

摘要：优秀的舞蹈创作要求舞蹈编者充分发挥自己的创意，灵活地运用新的艺术和语言。舞蹈编导的创作是从生活中汲取灵感，而舞蹈编导更应该立足于现实，勇于创新。唯有不断提升自己的创作能力，方能为我国舞蹈事业的繁荣做出应有的贡献。加强舞蹈艺术的传统形式。

关键词：舞蹈编导；新颖；舞蹈作品

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2022.01.042

当代舞蹈艺术的发展是以舞蹈的创新为核心的，这就要求舞蹈导演要有扎实的基础和创新精神，才能创造出新的、高质量的舞蹈。舞蹈编导要在现代社会中引进新的思想，进行创造性的改革，转变传统的舞蹈形式，提高舞蹈的艺术性。

一、舞蹈主题要紧跟时代步伐与时俱进

（一）主题要反映大众的实际情况

舞蹈编排要做好一部好的舞蹈，首先要走进生活，去观察生活，去反映人们的工作和生活。通过这种方式，可以使人们在与大众进行情感沟通的整个过程中，获得强烈的情感共鸣，并赋予大众一定的思考价值，从而满足大众的多种审美文化需求。只有如此，中国的舞蹈艺术才能与大众沟通，并得以长期的流传。在现代，很多舞蹈作品都能真实地反映人们的现实生活，并能与大众产生深刻的共鸣，因而得以发展成为具有代表性的现代舞蹈作品。

（二）主题的创作要结合现代思维

每一种舞蹈都是为了适应这个时代而发展的。缺乏时代气息的舞蹈艺术很容易被人们排斥在外。在我们进行这种舞蹈创作的时候，我们不仅要深入到现实的生活中去，更要从现实的角度来表现这种优秀的、新颖的、独特的现代舞蹈。首先，我们要将当代思想与之相融合，对一幅舞蹈作品进行探索与创新，以符合当下或未来的要求。

1. 内容要彰显时代特色

舞蹈内容是舞蹈作品所反映的客观现实生活以及舞蹈编导对舞蹈作品的美学评判，所以，在编排的过程中，舞蹈作品的内容必须与时俱进。在内容上要在传统舞蹈的基础上，融入现代的思想，在题材、形象、情感等方面，突出时代特征，同时也要体现出独特的特点，从而达到当代人民对舞蹈艺术的要求。

笔者所在舞团的原创作品《初心守焦桐》中，该作品以一个基层党员从青年到老年自始至终守护一棵焦桐为内容，集中表现基层共产党员学习焦裕禄精神，体现了“为民”的宗旨。焦裕禄同志感人的事迹影响了一批又一批基层党员，对人民无限热爱，心里始终装着人民，真心实意地为人民办事；坚持一切为了人民，一切依靠人民，把人民是否满意作为评价和检验工作得失的标准。正是他亲民爱民的朴素情怀，体现我们党全心全意为人民服务的宗旨，是密切党和群众血肉联系的最好典型，影响了一代又一代人！

在中国共产党建党100周年即将到来之际，恰逢决战决胜脱贫攻坚、“十三五”规划收官之年，在助力打赢精准脱贫攻坚战中，实现第一个百年奋斗目标，该作品正是弘扬时代主旋律，传播正能量，作为向焦裕禄精神致敬的宣传系列的代表向中国共产党成立一百周年献上贺礼！

2. 思维要突出时代表达

现代生产思维的表现，是中国现代化生产方式的一种反映，它与现代生产力的发展、现代社会的经营实践相一致。现代舞的思维表现形式，是现代舞剧编导在细致、深入地了解当下舞蹈的特点后，所形成的一种思想表达形式。它能促使舞蹈演员在创作中实现自己的理想思想，并能积极地思考面向国家、面向世界、面向未来的现代化。

舞蹈艺术源于社会生活，是通过对社会生活的深刻观察和思考后，进行一种艺术性的加工，这从某种程度上来看它必然地需要充分体现新的现代舞蹈元素，能够充分表达当下社会大众对舞蹈文化的最高需求和对现代舞蹈艺术美学的最高追求，代表当今对美的自我评价最高标准。将时代性的舞蹈元素融入运用到舞蹈编创中，能够反映当下现代人的生活，创新现代舞蹈创作主题的艺术表达，丰富现代舞蹈艺术作品所需要展现的人情感上的理想，体现时代精神、记录时代精神。所以当下我们创作舞蹈艺术作品过程中的每个创作环节、如舞蹈主题的确定、素材的选择、情感的表达、人物的形象塑造等时，通过综合运用更多现代舞蹈思维艺术融入更多现代舞蹈元素，不仅可以大大增强现代舞蹈的整体表现艺术效果，也可以重新赋予现代舞蹈作品现实主义艺术新的意义，创新了对舞蹈艺术作品现实主题的具体表达。

二、舞蹈形象的塑造要标新立异

（一）服装的设计塑造舞蹈形象

舞蹈服装对于舞蹈形象的设计塑造工作起着重要的指导作用。在我们观看一部舞蹈作品时，首先每个观众一定会仔细欣赏并看到舞蹈形象的整体服装，服装的造型设计不仅可以准确交代它的时代背景，又可以塑造好看的舞蹈形象。新颖出奇的服装设计还同样可以有效吸引其他观众的更多眼球，把观众们吸引到一个特定的故

事情节中。通过现代舞蹈服装的整体设计，我们不仅可以更好地对现代舞蹈艺术作品中所有的需要具体表达的舞蹈形象进行整体塑造。通过对舞蹈服装的正确选择，我们不仅可以很好地对舞蹈角色自身所处的历史时代以及环境背景有一个很好的准确掌握和深入了解，也同样可以大大增强舞蹈观众对于舞蹈形象的准确把握。舞蹈服装除了本身可以用于塑造鲜明的舞蹈形象以外，出奇的舞蹈服装对编创新颖独特的舞蹈艺术作品也具有很大的艺术帮助。

一部优秀的舞蹈表演作品一定离不开每个细节的完美点缀，新颖独特的中国舞蹈艺术作品，如果要想更多观众对其留下深刻的直观印象，就一定需要通过一些关于细节的美化设计才能让更多观众深刻的将其记住。

首先我们其实可以对这些服装产品进行巧妙的组合设计出奇的设计服装很容易就能抓住观众的眼球。

其次，我们还认为可以通过选择一些好的少数民族舞蹈服装，一方面这些少数民族传统舞蹈服装本身具有一定的民族特色，能够吸引广大观众的更多眼球，另一方面，可以通过让广大观众加深对这些少数民族舞蹈服装的认识了解，让少数民族传统文化更好的得到传承。因此在设计创作新颖独特的舞蹈艺术作品时还可以充分利用舞蹈服装的特殊设计手法加以色彩点缀，塑造鲜明的舞蹈形象性格，呈现现代舞蹈艺术作品的独特性。

（二）道具的运用突出舞蹈形象

舞蹈艺术道具在许多舞蹈艺术作品中，是整个舞蹈艺术编导以及舞蹈演员集体表达自己情感的重要表达媒介，是演员塑造形象的重要表达方法，合理充分运用舞蹈道具动作可以对整个舞蹈艺术作品的视觉传达效果起到一定的积极推动作用，反之这种阻碍会使舞蹈艺术作品的视觉传达不到效果。

道具在现代舞蹈的艺术创作中往往是一具多用，根据舞蹈人物内心情感的发展走向、故事情节的走向转变等，来转变舞蹈道具的具体使用意义。少数民族舞蹈作品编创中，使用当地民族的特有物品、道具可使舞蹈作品更具地域性，道具的运用可以丰富故事情节，塑造鲜明的舞蹈形象，还可以进行创新，让整个舞蹈作品给人一种新颖独特的视觉冲击效果。

（三）舞蹈语汇的重组表现舞蹈形象

舞蹈语言，就是能够准确表达人在舞蹈肢体作品中思想感情活动内容的各种舞蹈肢体动作和其他舞蹈肢体动作间的组合。舞蹈活动语汇不仅是各种舞蹈活动语言的一个总称，还包括各种舞蹈活动构图、舞蹈活动场面、舞蹈活动中的各种生活艺术场景。舞蹈语言是舞蹈形象的基石，舞蹈语汇新颖也是塑造舞蹈形象个性的重要方式。

在丰富多彩的大千世界，我们绝非仅用单一、陈旧的舞蹈动作的组合来表达不断发展的社会生活。我们在舞蹈创作过程中，应该创新舞蹈语汇来表达舞蹈形象，传达舞蹈作品所表达的思想内容和情感，我们可以借鉴前辈表现现实生活的表现方法来表演现在的舞蹈，抒发当代人的情感，这些方法值得我们所学习，更要创新符合当下审美、富有时代特性和张力的舞蹈语汇。

三、情感层次的转换方式要新颖

舞蹈所讲的空间，它们具有内外两种不同含义：首先，是以位于人体为组织结构的有内容的主体空间，称为内部的空间；其次，是以位于人体外部的组织结构为主体空间，称为外部的内空间。舞蹈是一种视觉空间艺术，在舞蹈中，空间不仅仅只是一、二、三度空间，还有内外空间各自所要延续的空间语言。为了使舞蹈情感更加丰富，我们可以通过空间的转化来实现这样的效

果。舞蹈空间分别有：内空间与外空间、

三维空间与三度空间、现实想象空间与虚拟想象现实空间、四维空间、真实空间与模拟空间等。在这么多的背景空间结构中，我们完全可以根据每个编导人员想要达到的视觉情感，以及转换的视觉效果等来去合理选择这些背景空间。比如：可以通过真实空间与虚拟空间相交达到舞蹈者的情感中心与虚实空间相交的一种情感表达效果，真实空间也指的就是通过舞者身体活动的舞蹈空间，而这种虚拟空间也就是通过人物的一种内心心理活动而使空间发生变化的一种形式。舞蹈艺术是一种美学主观性很强的舞蹈艺术，不同的舞蹈人对这些客观现实元素会使其有不同的主观感受，而对于这些虚拟现实空间元素揭示的现实是一个人物主体思想精神活动的深刻变化，虚拟现实空间元素有属于主观性以及模糊性的两种特点，所以我们在进行舞蹈编舞的创作过程中使用虚拟的现实空间元素会使其占较大的比重。

四、结语

舞蹈是一门综合性艺术，其中最基础的就是舞蹈的动作语言。要使舞蹈作品在艺术花坛上开出一朵绚烂的花朵，我们的新一代舞蹈导演应当发掘更多的可能。

参考文献

- [1] 刘万翔. 新形势下舞蹈编导创新精神提升分析[J]. 艺术品鉴, 2020(24): 112-113.
- [2] 薛点. 舞蹈编导创新思维能力培养的初步探索[J]. 牡丹, 2020(16): 87-88.
- [3] 张玲. 探析高校舞蹈编导教学中的创新与文化内涵[J]. 黄河之声, 2020(15): 68-69.
- [4] 陈燕敏. 高校舞蹈编导人才培养模式创新与构建路径探究[J]. 中国文艺家, 2020(06): 178+181.