

当代中国舞蹈创作现状看舞蹈编导的学养

张小刚

河南歌舞演艺集团

摘要：舞蹈编导们必须要通过自身不断的努力，并且长时间的学习，使自己的血氧能够得到进一步的提升，只有有了足够的知识储备才可以在进行舞蹈编导的过程当中，使舞蹈编导能够更加联合实际状况与生活相吻合，也能得到大众的喜爱。同时也只有这样才可以让舞蹈编导们能够通过使用更加先进的文化，进行舞蹈的创编以及创作，从而创作出更多的优秀舞蹈作品。就这样才可以为当前社会主义的政治文明和社会主义精神文明建设进行服务，为中华民族的伟大复兴而进行舞蹈创作。

关键词：舞蹈创作；舞蹈编导；学养

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2022.01.044

前言：一部完整的现代舞蹈作品，要通过题材的设置、剧本的设计、舞蹈的编排、舞蹈的排练、伴奏、舞台的整合等，这是每个现代舞蹈设计师都必须经历的过程。其主要目的是更全面地抒发情感，传达作品的中心思想和精神内涵。随着现代舞的发展，当代舞蹈编导更加注重动作的设计，以简单、直观的肢体语言为基础，运用不同的方式，结合相应的情感，设计出各种动作的组合，由此衍生出舞蹈的创作结构。要深入探索现代舞蹈编导的创作思路和结构，就要以开创性的眼光掌握世界各国的现代舞，推动现代舞的创新发展，把现代舞放在舞蹈艺术的前沿。

一、学养的概念

“学养”不是抽象的东西，它需要你成为一个爱学习的人，也需要你成为一个爱思考的人。机械学习不等于学以致用，要把丰富的专业知识和相关知识积累加上热爱思考的习惯内化于心。一个忽视思考，只注重学习和积累的人不能称为“学养”。这种思维不仅是对专业和相关知识本身的思考，也是对生活和生活的思考。思考是外部世界“内化”为“学养”。

二、中国舞蹈创作现状

我们生活在舞蹈创作的多样性和多极化的时代。作品创作来源广泛，创作风格可以多种多样，从来没有相同的角度和不同的表现方式，歌颂先进人物和事迹，抒

发情怀，深刻表达人们的内心世界，挖掘世界上美好的情感和事物，启迪生活，让人们追求真正的人生意义，收到了良好的社会效果。在传统编舞中，编舞强调传承、创新，更加注重与时代的契合，特别是技术的进步。以传统舞蹈代替经期舞蹈。在艺术方面，舞蹈编导更加注重舞台效果的需要，对创作作品进行艺术加工，强化舞蹈艺术的构图比例，使其更加精致、简单、高雅。舞蹈编导的运用打破了以往的传统，开拓了编导的创作思路，开拓了创作视野，在动作变化和发展技术的激活下，动作素材可以转化为各种动作，使舞蹈看起来更加丰富多彩。随着中国的不断发展，舞蹈也在不断发展。编辑们更关注的是“走出去，走向世界。”强调强化创新意识，采用国际先进的市场经营理念，与国际接轨。

三、现代舞编舞中的创造性思维

（一）追求自然

人们的现实生活充满了自然的气息，处处散发着自然的美。在追灯的照耀下，现代舞者身上闪现的自然气息，使观众的情感随着舞蹈动作而升华。格雷姆的舞蹈就是要突破时空的限制，展现自然之美，展现自然之美的生命力。当格雷姆在舞台上自由自在地伸展时，他看不到丝毫的丑陋和丑陋，但他能够到达地球，滋养万物的爱和伟大。

作为韩国最早的舞蹈家，洪信子的现代舞蹈名曲“小岛”显示了自然环境和生命之间的激烈对抗。除了艺术的视觉美，更多的是表现世界的变化无常而内心永远充满希望的崇高信仰。这种创造性思维的现代舞，在开始的时候往往让人百思不得其解，但随着舞蹈的发展，会逐渐平复观众焦躁不安的心，一步一步渗透人的心，让人感受到强烈的自然美。

（二）恢复自由

在复杂的社会关系中，自我表现总是被普通人看作是一种傲慢的行为，一种炫耀的行为，是普通人所不能接受的。直到20世纪初，这种情况才逐渐改变。那时，社会进入了一个大胆尝试和突破的时代，旧的有缺陷的观念不断被取代，审美观念发生了巨大的变化。在这样的创作时代，艺术家也开始顺应主流思想，不断为新的目标而积极探索，争取不断。在不断探索艺术源头的过程中，逐渐找到了前进的方向，促使更多的艺术家倡导回归自由，重新找回自我。

最具代表性的是现代舞之母邓肯，她的作品充分体现了她对自由、直觉和个人思维的渴望和追求。邓肯在舞蹈中改变了以往芭蕾舞的技法和镜像。即使是“标志性的微笑，”它花费了大量的时间和精力来设计，并且与舞蹈编排保持一致，但最终被放弃了。她想给观众一个真正自由、完全独立的表演。这种艺术意境，其实是西方的直觉。她的内心总是有一种莫名的力量涌动，促使它以舞蹈运动的形式表现出来，把它均匀地分配给每一个运动，融入其中。与此同时，邓肯似乎被赋予了神奇的力量，表现出超凡脱俗的特质。通过舞蹈，她可以深切感受到自由的渴望，充满了直观的感受和无拘无束的艺术感受，邓肯用舞蹈的舞姿和优美的身姿，将自己的内心思想浸入空气中，然后与观众碰撞，产生情感火花。

（三）包含的哲学

现代舞艺术与其他艺术形式一样，在传递情感的过程中表达舞蹈作品的创造性思维，并将舞蹈作为一种直观的肢体语言形式，使其视觉效果更加生动，更充分地表现出哲学性的创造性思维。在我国现代舞的发展过程中，涌现出了许多优秀的现代舞作品，不仅给观众带来了美的享受，也让人深思。在弘扬时代精神、鼓舞人的同时，传递正能量，使思想得到全面净化，使思想境界得到进一步提高。对于现代舞来说，艺术家不仅是舞蹈的表演者，也是思想的传播者，扮演着哲学家的角色。法国现代舞编导贝嘉是世界公认的哲学大师。她的杰作，“生命之舞”，用肢体语言来体现人体永恒的精神，并在此基础上体现人体的艺术美。通过这样的反复赞美人体，包含在“生命之舞”深刻揭示了爱带来死亡的同时，沉浸在爱中的美丽是无法形容的。要欣赏一部完整而优秀的现代舞作品，就必须全身心地投入其中，用身体的所有感官去理解作品的内容和哲理，去思考其中蕴含的理性的主观感受，只有这样，才能真正体会到现代舞的精髓。

四、舞蹈编导的学养

（一）文化素质和业务素质

要做好舞蹈创作工作，创作者必须具备一定的文化素养和较高的业务培训。生命的积累与舞蹈的意象生命是艺术创作的源泉，舞蹈作品与意象的创作也是生命的结果。编舞师只有了解和理解自己所代表的生活，并有一切身体会，才能创作出成功的作品。积累舞蹈素材，丰富舞蹈词汇给舞蹈编导随时随地搜集舞蹈素材，以丰富自己的表演作品。积累多方面的艺术知识，丰富自己的想象力——联想和幻想，可以使编辑创作的艺术形象比现实生活更高、更强、更集中、更典型、更理想。

（二）在作品创作中丰富想象力

舞蹈作品的创作，从生命观察、素材积累，到意境完成，都是一个形象思维的过程，这就需要运用文学修

养来丰富自己的想象力,深入开展文学修养,使自己积累的生命升华为意境,让自己的形象思维插上翅膀,创造出诗意的意境。在形象思维的过程中,多阅读文学作品的方向,可以极大地增加想象力。在具体的创作过程中,无论是作品的结构、情节的展开、细节的刻画、人物的刻画、环境的设置,还是运用虚构、类比、夸张、对比等手法,都需要从文学作品中汲取营养。在舞蹈技术方面,要加强基本功训练,熟悉或掌握单人舞、双人舞、地毯技术等各种技术的应用。在舞蹈专业知识方面,还要逐步、系统、深入地学习舞蹈理论、舞蹈史、舞蹈美学、舞蹈力学等方面的常识。只有掌握一定的舞蹈表演技能和舞蹈创作知识,才能开展创作工作。

(三) 提高思想的深度和广度

对于舞蹈编导来说,熟悉生活的深度和广度,是和其他文学创作者一样的,也是最重要的,舞蹈编导在熟悉生活的同时,要善于运用视觉思维进行舞蹈。舞蹈编导还需要有形象思维、逻辑思维和精神感受,并在此基础上提高思维的深度和广度,科学灵活地进行舞蹈创作观察、编排、编舞和排练等。具有较高的综合素质和崇高的思想境界,树立舞蹈艺术为人民服务的理念。舞蹈编导要在舞蹈创作上力求创新,勇于创新,在生活和艺术的实践中积极进取,顽强拼搏,不断学习,不断积累,使舞蹈作品成为富有感染力、富有教育性的新产品。要实现这一目标,就必须超越现实,既要强化原创性精神,又要贴近实际、贴近生活、贴近群众,还要能够根据生命动态进行推断和判断,了解各种形态的未来发展趋势。

五、现代舞舞蹈编导中的创作结构

现代舞作品创作中的动作结构主要是指不同动作组合的方形形式。在舞蹈讲解的过程中,往往采用单人舞、双人舞和倍数舞的形式。它的中间单曲有他们自己独特的行动元素,正是基于此,放大了它。而双人和多

人动作利用各种动作的协调性,产生新的、复杂的舞蹈动作。它通常包括以下几个部分,在这些部分中,两人在他们的动作中找到连接点,探索身体关节的接触点,或者在动作的特定部分进行有效的连接,然后结合成双人舞。也可能是两个人在没有任何接触的情况下一起移动,只是站在不同的角度,不同的方向,单独表演。而这种情况,就是不同的动作交错、相互补充等,构成了完整的双人舞。此外,双人舞还可以找到两个动作之间重心转移的融合点,它们可以互相依靠、互相依靠,形成一个完整的双人舞。对于多人舞蹈来说,它有自己独特的舞蹈编排,是建立在多人综合考虑舞蹈表现的基础上的。不仅要注重运动的设计,还要结合卡农模式进行创造性的编辑。此外,我们还应该考虑整体构成的变化。在双人舞和复调中,结构和解构是两种常见的形式。在应用过程中,编导需要厘清结与解构的关系。

结语

现代舞作为一种特殊的艺术形式,有着十分突出的特点,其追求自由和真谛被越来越多的人所接受。在现代舞中,独具特色的舞蹈编导的创造性思维和结构,既体现了现代艺术的主体,又追求着新的思维和新的境界。这种艺术形式不仅能给观众带来视觉享受,还能触动心灵,真正发挥艺术的魅力。

参考文献

- [1] 魏巍.新时期群众舞蹈创作的新出路[J].文艺生活·文艺理论,2013,(12):123
- [2] 檀鹏.现代舞编创演绎中的审美特质与文化包容性解读[J].四川戏剧,2016,04:39-42.
- [3] 高鑫.从肢体解放到思想解放的现代舞之路[J].艺术教育,2016,07:119-120.
- [4] 张郑波.舞感、动作及意义—现代舞的现代性审美特征[J].当代音乐,2016,14:5-8.