

新形势下舞蹈编导创新精神提升分析

刘晓峰

河南歌舞演艺集团

摘要：舞蹈作为一种完美展现自身形体的艺术表演形式，在舞蹈创作过程中舞蹈编导是重要环节，它需要舞蹈编导相关人员具备较丰富的实践经验以及较强的艺术素养，同时也要具备一定的创新精神，这样才能持续创作出优秀的舞蹈作品。

关键词：舞蹈编导；人才创新；实践探索

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.01.043

舞蹈是一种重要的艺术表达形式，它源于生活，更高于生活。早在远古时期，舞蹈就是人们表达情绪和情感的一种重要方式。舞蹈不断演变，逐渐成为一种高雅的艺术。但这绝不是说舞蹈是凌驾于生活之上的。相反，随着人们受教育程度和欣赏水平的提升，舞蹈与生活的联系更为密切，也受到了越来越多人的喜欢。在舞蹈发展的过程中，舞者存在个体差异。在经济、文化飞速发展的新环境下，如何提高舞蹈编导的创新精神，这是舞者应当思考的重要问题。

一、舞蹈编导的概念及必须具备的条件

舞蹈编导，顾名思义，是舞蹈艺术作品的创作者和导演者。由此可见，舞蹈编导即是舞蹈作品的创作者，也是舞蹈作品的总导演，肩负重任。这就充分说明了舞蹈编导工作有着较强的专业性和难度，对舞蹈编导工作者的专业素质有着较高的要求。优秀的舞蹈编导，首先是一名从事过专业舞蹈培训和表演的舞者，要具备舞蹈的专业基础知识和扎实的舞蹈功底，能够灵活且熟练的运用各种舞蹈知识和技能；其次，舞蹈艺术来自生活，这就要求作为一名舞蹈编导，要走入生活，深入到生活中去，要从生活的点点滴滴中寻找艺术创作的灵感，再将灵感通过不同的舞蹈元素融合成能够深刻表达某种思想感情的舞蹈作品，这就要求舞蹈编导有着敏锐的洞察力和创新的思维；最后，文化交流与融合已成为当今世界文化发展的主旋律，舞蹈艺术也步入了不同文化背景下的大融合阶段，在这种背景下，舞蹈编导要有广阔的视野对不同文化、不同国家、不同民族舞蹈艺术进行了解、体会，并从中提升去粗取精的提炼精华的能力。除了以上对舞蹈编导自身必须具备的条件外，对舞蹈编导的创作也有着诸多要求。

二、新环境下舞蹈编导创新精神的重要性

（一）提高舞蹈自身的观赏性

舞蹈创新是现阶段评价舞蹈等级的一个重要指标。提高舞蹈编导的创新性不仅能够使舞蹈更加个性化和具有观赏性，还能够使舞蹈通过舞者的肢体语言和表情更好地表达作者的思想和情感，给观众留下更深刻的印

象。

（二）符合时代发展需求

现阶段，文化和艺术已经成为人们生活中的重要组成部分，其中舞蹈是艺术重要的表现形式之一。近几年，随着我国经济的发展，舞蹈水平已经得到了大幅度提高。而随着人们欣赏水平的提升，提高舞蹈编导的基本能力，培养其创新精神也成为新的时代需求。只有满足观众的实际观赏需求，舞蹈才能够在人们的日常生活中发挥真正的作用。

（三）有利于舞者自身的发展

对大部分舞者来说，舞蹈不仅仅是个人爱好，更是一项终身事业。要想在舞蹈事业上有更加长远的发展，舞者就要不断提升自身的基本能力，同时意识到创新精神在舞蹈编导过程中的重要性，独树一帜，形成自己的舞蹈风格，使舞蹈在丰富自身精神世界的同时，满足更多人对艺术的需求。这样才能够进一步延长舞者的舞蹈生命，促进个人发展。

三、新环境下舞蹈编导创新精神存在的问题

（一）过度依赖科技

科学技术的发展为舞蹈的编导注入了新的活力。从近几年春晚的舞台上不难看出，舞蹈与科技的结合使舞台效果及舞蹈的表现力都有了显著提升，也获得了越来越多人的赞扬。可以说，绚丽的舞台效果往往能够在第一时间抓住观众的眼球，使人们在短时间内被深深地吸引。但不可否认的是，仅仅凭借科技和舞台效果（包括灯光、背景等），难以真正地表达舞蹈本身。更重要的是，如果过于突出舞台效果就会使观众的目光完全沉浸在梦幻的背景当中，而对舞蹈本身失去兴趣。过于依赖现代科技也会使舞者渐渐养成偷懒的坏习惯，以为可以依靠舞台效果来弥补自身在基本功方面的不足，从而放弃学习。同时，这样的行为往往会不自觉地将舞蹈能力方面的比较转化为经济实力方面的比较，不仅对舞者的成长和学习毫无益处，还会误导观众，使其难以建立真正的审美，导致舞蹈失去作为一种高雅艺术存在的重要意义。

（二）舞蹈编导缺乏情感

舞蹈是情感的重要表达方式，所以才得到越来越多人的喜爱。但是现阶段在舞蹈编导的过程中，舞者自身情感的表达越来越匮乏，原因主要是有以下几点。第一，舞者自身脱离生活，不能很好地体会生活，在实际生活中缺乏发现美的眼睛。这样的舞者创造出来的舞蹈就好似空中楼阁，虽然好看，但是不能被一般群众理解，不能贴近生活实际的创作必然会被社会和观众淘汰。第二，很多舞者能够做到仔细观察生活，但是缺乏自主创造能力，即不能做到在源于生活的基础上高于生活。这样的作品虽然能够被群众接受，但是缺乏艺术性和创造性，因而不会成为经典。第三，舞者在进行表达时，往往忽略了眼神、表情的配合，仅仅注重舞蹈功底和肢体的运用，情感表达方面有很大程度的欠缺，不能激发观众的观看兴趣。以上三点中最为重要的原因就是舞者不能够真正地做到感悟生活。

（三）舞者自身素质偏低

要想成为一名优秀的舞者，仅仅依靠强大的基本功是不够的。新环境对舞者提出了新的要求，即在扎实的舞蹈功底基础上，能够加强文化知识的学习，特别是对不同民族文化、历史文化、先进科学知识的学习。现阶段，很多舞蹈编导都不能够吸引观众很大程度上是因为这些因素的缺失。对历史性、纪实性舞蹈来说，如果缺乏对同时代历史文化背景的了解、文化知识的学习，就会导致舞蹈在编制创作过程中失去内涵和意义，也不能引起观众的兴趣和共鸣，更难以激发舞者自身的情感。对民族舞来说，如果只凭借技巧，而不学习其背后的民族文化知识，就会导致民族舞除了服饰和舞者的技巧，再没有其他新意可言，也会让观众觉得民族舞华而不实。

（四）舞蹈编导缺乏灵魂

舞蹈既是对文化的传播，对艺术的表达，也是舞者自身情绪的宣泄，自我观点、想法的传递。好的舞蹈可以引发观众的共鸣，做到源于真实经历，通过艺术化进行情感表达。但是，现阶段新环境下，舞蹈编导和创新的过程中往往会出现以下几个方面的问题。第一，舞蹈中塑造的形象过于单一，不够鲜明，很难给人留下深刻的印象。第二，在舞蹈中，舞者在形象塑造方面缺乏自身的思考，导致最终的舞蹈作品华而不实，过于空虚。第三，很多舞者在自身基础没有积累到一定程度时便盲目地开始创作，急于求成，导致舞蹈作品不够完整。第四，很多舞者虽然能够踏实地进行训练和舞蹈编排，但是没有足够的时间和精力来提升自己的创新能力。就创新能力而言，其虽然一定程度上与先天的培养息息相关，但是后天的努力也是必不可少的。舞者放弃对自身

创作能力的培养最终会导致创作灵感的缺失，最后只能进行盲目创作。

四、舞蹈编导创新精神提升的策略

（一）巧妙地与外在条件进行融合

舞者在进行舞蹈创作时应当明确其才是整个舞蹈的核心，而非技术，依靠技术获得成功的舞蹈并非真正意义上的舞蹈。因此在使用现代科技的过程中，舞者一定要注重使用的“度”，虽然现代科技能够起到锦上添花的作用，但绝不能作为整个舞蹈的亮点。例如，在整个舞蹈的高潮或者是情感表达最为浓烈时，舞者可以适当使用现代科技（如灯光、舞美等）；对一些仅靠肢体动作难以展现的大的历史场景或者环境场面，适当运用现代科技也是能够被人接纳和理解的。同时现代科技使用方面，舞者也应当提高自己的创新性和个性，使现代科技与舞蹈本身做到很好的融合，不要将目光仅仅放在灯光或者舞美方面。现代科技为舞台效果的展现创造了更多的可能，如近两年的时空互动、错位空间等都使舞蹈的主旨思想得以更好地展现。所以，舞者在进行舞蹈编排时应当提高科技使用的创意性和创新性。

（二）从现实生活中吸取养分

对一名优秀的舞者来说，舞蹈不应仅作为一项技能或者生存方式而存在，还应成为一种情感的表达方式和舞者生活中重要的组成部分。热爱舞蹈的人同样应当热爱生活，只有从生活中汲取养分，才能赋予舞蹈真正的灵魂。要想做到这一点，舞者应当从以下三个方面着手。第一，要细心观察生活，即便是一些小事也要学会用心体会，特别是周围人的情感表达，对自己在生活中的感悟要做到及时记录和用心体会，这也是舞者与演员这两种职业的共同之处。与演员不同的是，舞者往往需要通过简单的肢体表达和面部表情表达情感，没有过多的语言，所以在日常的观察中要更加用心地体会他人的情感，适度地进行模仿和排练，这样才能够在舞蹈创作过程中灵活运用。第二，舞蹈作为一种高雅的艺术表现形式，不同于纪实性文章或者新闻稿件，需要舞者在编舞的过程中主动思考如何运用更加生动、形象的表达方式将自身的情感有效地表达出来，使其既能够迎合观众的审美，又能够充分地表达自身的思想和情感。第三，注重眼神和表情的传达。对舞者来说，面目表情是十分重要的。很多舞者特别是舞蹈经验较为丰富的舞者，仗自身的经验往往忽视了面目表情，这就导致原本的舞蹈出现了缺失，最终不能很好地吸引观众。眼神的运用非常重要，通过眼神的交流能够拉近观众与舞者之间的距离，使舞者能够与观众在演出过程中有超过语言的情感交流，引发观众的情感共鸣。

（三）进一步夯实基本功

基本功是成为一名优秀舞者的首要条件和决定性因素，夯实基本功是一个长期的过程，这一过程需要舞者付出较大的努力。每个人的自身条件不同，对一些身体方面占据优势的舞者来说能够在短时间内得以提升，但是对大多数舞者来说，练就扎实的基本功不是一蹴而就的，需要一个漫长的过程。因此，舞者在训练肢体时应当保持足够的耐心，不断找到自身的短板和缺陷，找到自身提升的空间，这样才能够使日常的训练有的放矢。另外，不同于其他技能训练，舞者需要掌握基本功的各项内容，腰、腿、臂膀等都需要练习到最佳的状态，不能出现短板，这要求舞者具备吃苦耐劳的精神，且能够长期坚持下去，每日不断地训练，时刻使身体处于最佳状态。

（四）提高自身文化素质

一名优秀的舞者，仅仅依靠扎实的基本功是远远不够的。要想舞蹈具备灵魂，能够吸引观众，并且给人以回味无穷的艺术享受，舞者就需要使舞蹈具备一定的内涵和艺术价值。舞者作为舞蹈的创作者和源头，应当具备较高的素质和文化水平。首先，舞者应当主动学习历史、民族等文化知识，这样才能够真正欣赏舞蹈。对一名优秀的舞者来说，历史文化知识和民族文化知识、舞蹈的发展历程、不同国家民族的文化知识都需要有所涉猎，这样才能够了解的基础上进行欣赏，而正确的审美观是成为一名优秀舞者应当具备的重要的个人条件。优秀的舞者不仅仅是艺术的创造者，更是艺术的欣赏者和品鉴者，只有懂得欣赏才能够从不同的艺术形式中汲取养分为自己所用。舞者在不断学习的过程中需要准确分析出哪些是有益于个人发展的，哪些是无意义的内容。因为人的精力和时间都是有限的，只有将更多的精力放在有意义的事情上，才能够更加快速、高效地完成文化的积累，从而提高自身的专业素质。其次，舞者应当主动提高自身的道德素养。一名优秀的舞者不但技术要过关，而且个人素质应当过关。在新环境下，各行各业都面临着激烈的竞争，这种竞争一方面能够促进舞蹈文化良性发展，另一方面也会导致部分人员利欲熏心，投机取巧，过度使用外在技术和条件就是一个鲜明的例子。在这种情况下，舞者应当时刻保持初心，并在此基础上进行创作，这样才能够呈现出真正的好作品。

（五）提高个人创新能力

舞者应当积极主动提高自身的创新能力。在新环境下，创新能力对各行各业都是十分重要的，即便舞蹈也不例外，只有不断地进行创新，才能够使舞蹈真正地满足社会的需求，更好地展现舞蹈的魅力。要想提高自身的创新能力，舞者首先应当培养自身的创新意识，提高

对舞蹈创新性的重视程度。创新已经成为舞蹈编排过程中的重要理念，但是部分舞者往往忽视了它的作用，在舞蹈编排过程中经常出现单一模仿的现象，或者将创新意识简单地理解成现代科技的运用，导致最终呈现的效果不佳，难以真正满足观众的需求。因此，一名优秀的舞者首先应当培养自己的创新意识，充分认识到创新在舞蹈编排中的重要性，明确什么是创新，这样才能够更好地运用。在具备良好创新意识的基础上，舞者还应当有效地进行创新。创新理念中一项重要的内容就是使舞蹈具有个性化的标签，即便是相同的舞蹈，不同的舞者进行演绎也会有不一样的情感和味道，这就是舞者自身为舞蹈贴上的个性化标签。想要长期在舞蹈行业发展的舞者，在当下文艺形式多样化发展、舞蹈种类增多的背景下，一个重要的任务就是能够逐步形成个性化发展路线，使自己编创的舞蹈具有独特的、个性化的风格，在让人耳目一新的同时，能够给人留下深刻的印象，这样才能够真正实现舞蹈与舞者的融合。

五、结语

综上所述，舞蹈是新环境下最常见，也是较为受欢迎和关注的一种艺术形式。随着人们关注度的提升，对新环境下舞蹈编导创新精神的提升成为舞者思考的重要问题。舞者应从自身出发，提高自身文化水平和素质，树立自信，将自己作为整个艺术创作的核心，摆脱对现代科技的过度依赖。同时，舞者还应当在先天条件基础上，提高自身的创新能力，勇于尝试，这样才能够实现舞蹈编导创新精神的提升。

参考文献

- [1] 魏孙璐. 新环境下舞蹈编导基本能力以及创新精神探索[J]. 福建茶叶, 2020, 42(4): 138.
- [2] 徐少楠. 新形势下舞蹈编导创新精神提升分析[J]. 中外交流, 2020(23): 112-113.
- [3] 邱菽. 浅谈新时期舞蹈编导的创新性思维[J]. 戏剧之家, 2020(5): 118.
- [4] 刘雨晴. 舞蹈编导的专业素养及思维创新探微[J]. 艺术评鉴, 2020(8): 85-86.
- [5] 王杨. 歌舞团舞蹈编导的创新方法[J]. 魅力中国, 2020(38): 65.
- [6] 李文婷. 舞蹈编导教学中的创新与文化内涵[J]. 戏剧之家, 2020(8): 161-161.
- [7] 徐玉兰. 浅析新时期群众舞蹈编导工作的创新[J]. 丝路视野, 2020(23): 34.
- [8] 林壮. 新时代舞蹈编导创作如何体现创新[J]. 百科论坛电子杂志, 2020(24): 1987.