

论舞蹈编导在舞剧创作中的主观意识与自我表达

王国辉

河北省传统文化促进会双拥艺术团 河北 石家庄 050011

【摘要】随着社会的发展,人们对舞蹈文化艺术的要求越来越高。舞蹈编导作为舞剧表演的一个重要组成部分,既要从事构思、编排等各个方面进行技术上的指导,又要对舞台音乐、舞蹈形式等各个方面进行综合控制。若把舞蹈看作生动灵活的生物体,舞蹈编导即是骨架,舞蹈的主体意识要深入到各个层次。相关专业人士必须将自己的思想与舞蹈编排的思想相融合,不断改进自己的舞蹈形式提升专业的表演质量,展现出专业的表演能力。创新舞蹈编排表现形式可以将舞蹈的主观自觉通过外在表现出来。在这样的背景下,舞蹈编导的主观意识与自主表达是非常重要的。

【关键词】舞蹈编导;舞剧创作;主观意识;自我表达

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.049

舞剧作为一种高端的艺术形式,它可以带给人们审美的愉悦和心灵的启迪。舞蹈家在舞剧编导中的主观意识和自我表达的表现,对整个舞剧的艺术表现效果有很大的作用。当前中国舞蹈表演的文化和艺术正在经历着深刻的变革,舞蹈艺术在创造主体的主观意识和自我表达方面都受到了新的考验。因此,对舞蹈家在舞剧中的主观意识与自我表达进行系统的剖析,具有十分重要的实践价值。

1 舞蹈编导在舞剧创作中的内容概述

1.1 基本内容

主观意识是当今时代艺术与舞蹈创作高度融合的信息技术,而在现今网络技术水平提高的过程中,主观意识的发展也是以此为基本内容。利用主观意识概念,能够对舞蹈现场的图像、声音、视频等进行进一步加工,从而为舞蹈专业的人才提供系统的信息资料。在舞台剧的制作中,编导人员扮演着多方面的角色,因此在进行舞蹈的编导创作时,必须注重对舞台的构思与编排,并对舞台效果进行各种形式的艺术建构与技术上的引导。而舞剧的创作者还要承担舞美、音乐等方面的内容,因此,舞剧的创作者们将自己的主观意识与自我表达的能力完全地融入舞剧的每个细节里,这对于促进舞蹈剧内部的主体自觉性的形成具有强大的支持作用。

在现代舞蹈编排艺术迅速发展的今天,主观意识概念作为一种新型的文化创意,将其与传统的舞蹈艺术相结合,可以在舞蹈艺术化和数据信息化的支持下,给人们提供更加独特的交流和审美体验。在新媒介时代,舞蹈家们将艺术性的编导思想融入舞蹈编排中,能够使其在创作中更具特色。舞蹈编排的艺术所表现出的民族文化与现实社会的生存状况密不可分,同样在少数民族中特有的地域文化氛围也是其特有的舞蹈编排艺术特征。

从当代舞美的视角出发,对舞蹈的内在审美进行深度发掘,就是对传统的民族舞蹈进行发掘和传承。现阶段要坚持发挥舞蹈的美学教育功能,准确地挖掘舞蹈内在的美学效果,帮助人们树立正确的舞蹈艺术观念,借助舞蹈编排创作艺术来传递舞蹈表演中的情感,以美育的方式打开对舞蹈的心灵感触。运用舞台技术来达到人们对舞蹈的欣赏体验,舞台舞蹈主要是以视觉观感为主,听觉感受为辅的。

在舞台上,舞蹈家们可以利用自身的身体语言和灯光工具,来表现舞蹈作品的主旨。然而,传统的编曲流程受到地域限制,在实际的演出环境下,难以将真实的艺术效果呈现出来。然而,利用先进的舞台技术,结合舞者的主观意识,可以提高舞蹈的舞台效果,使演出效果更加突出。

1.2 相互关系

(1) 主观意识是对自我表达的一种内部支持。在舞剧的艺术创造中,舞蹈编排的首要目标就是要在舞者自己的主观意识下,塑造出独特的性格特点,舞者自身的主观意识,就是其舞蹈的表现形式与表现途径。只有具有强烈的个体意识,才能保证在舞剧的艺术创造中,对整个舞剧的表现手法、舞剧剧情的展示、舞台环境的营造都具有个性的特点,从而体现出编导的独特性。

(2) 自我表达是一种外部表现的主体意识。在舞剧的制作中,舞蹈编排需要运用独特的艺术手法,以空间的特性与舞蹈的艺术进行结合,并在舞台画面的构图上形成各种不同的表演效果,在舞台上向观众传递出一位舞者对自己的态度。而情景的形成与舞台艺术的表现,是舞者自身情感的重要组成部分,也是其主观意识的外在体现。

2 主观意识与自我表达在舞剧创作中的积极作用

2.1 提升舞剧创作品质

舞剧一般是以故事情节为主线的,所以为了避免演出中节奏不分轻重缓急、人物角色混乱、情节叙述不清晰等问题,舞者需要事先了解舞剧整体的故事脉络、分析人物个性、把握出场时机等。在创作过程中,舞者需要将自己的主观意识和自我表达引入到角色表演中,并根据自己的亲身体会,去琢磨角色的个性和行为特点,丰富角色情感,加强人物表演的可信度,让角色更加生动,从而对生硬的台词文字进行合理的艺术处理,从而保证舞蹈与剧情的衔接,提升舞剧的编导品质。

2.2 提高舞剧作品的创意意蕴

舞剧创作中的自我意识和自我表达是指以其特有的角度,对舞剧中的人物表现、情节发展做出自己的独到见解。在舞蹈中融入舞者自身的感情,能够使其丰富舞蹈的内容,创作出具有感染力的佳作。因此,在舞蹈编排的时候,要注

意情节间的衔接和角色感情演绎,通过舞蹈来展现剧情的前因后果,吸引观众的注意力,让观众的心情随着舞蹈的进行,亲身体会到舞曲的意境。

3 在舞剧创作中主观意识与自我表达的强化措施

3.1 舞蹈编导的选材

舞剧材料的取舍是舞者自觉、自发表现的重要途径和方式,在取材上多是以个人喜好及其所精通的专业为依据。舞者需要将自己的主观感受与情感融合到作品中,从而使舞蹈创作的情感与内涵得到升华。在选择题材时,必须尊重历史、符合现实,且舞美编导要做到真实、客观,表达正确的价值观,绝不允许虚构、歪曲历史,表演三观不正的舞剧,应当为舞剧的创作提供正确的价值观。同时,在题材的选取上要符合当代的发展潮流,体现出时代发展的特点,传达出“真、善、美”的思想理念和价值观。

3.2 舞台灯光舞美设计

在现代的舞台上,灯光设计与舞美艺术的发展非常快,不仅能满足观众的审美需要,而且能让舞蹈演员加深对人物内心的剖析和情感表达,从而为舞蹈演员的表演提供有利的环境。舞蹈编导要按照剧情和角色的要求布置舞台灯光和相应的场地设计,通过空间关系的创造来表现自己,把舞剧中人物心中的虚幻空间与情景运用现代的灯光舞美手法再现,充分表达剧中人物的情绪,使得情节的跌宕起伏和人物的情感变化得到很好的表达和展现。舞蹈编排不仅能在现实的时间和空间中对场景进行造型和设计,而且还能利用当代的灯光舞美技术,创造出超越时间空间的场景效果,让人产生强烈的视觉冲击力和观感上的愉悦。

3.3 舞者肢体语言表达

在舞蹈表演中,角色的个性特点和表现手法各不相同。舞剧作品中的动作语言既是表达角色个性、促进情节发展的一种表现形式,也是发挥主观意识和自我表达的一种重要途径。舞美编排要针对舞剧中的人物形象与性格特点,进行相应的动作语言设计,从而形成具有鲜明的个性、能运用多种动作语言来区别不同的角色,防止由于动作和语言相似造成的重复,削弱了舞剧的魅力和活力。

4 舞蹈编导在舞剧创作中的创造性思维发展

4.1 立体化思维创造

在舞蹈的创作中,舞蹈编导的个体创造性的认识会对舞蹈表演的品质 and 水准有很大的影响。在传统的舞蹈创作中,编导的个人情绪是影响编曲的重要因素。然而,在新媒体发展的环境下,人们的审美经验和审美感受已成为舞者一个主要的思考方向,也就是在舞者的创造性思考过程中,从单一的观念和思维过程出发,对审美环境、观众互动和舞台经验进行融会贯通,创造出更适合艺术审美的舞蹈。

当前,在舞蹈的编排中,传统舞蹈动作大多是从自然界的各种自然现象中进行演绎,或者从人类的语言、行为、情

感等相关要素中演变出来,从中发掘出与个体情感体验有关的表演要素。然而,在信息技术的辅助下,传统的舞蹈语言将会出现很多的改变,这就是在传统的舞蹈语言表达方式和内容上的创新与突破。在将新技术应用于舞蹈的表现中,既能丰富舞蹈的语言,又能使舞蹈表演家超越局限,创造出更加多样化的舞蹈表演。

4.2 多维度的舞台空间开发

在舞者的创造活动中,舞台空间会呈现出多元化的趋势。利用主观意识概念,对现代舞台进行一种全新的构思,将多种艺术性的舞曲编排思想融合到舞台上,从而赋予舞者更大的创作灵感,并将舞步与舞台艺术相融合,创作出一部精美的舞曲。在传统的编曲中,受客观条件的限制,不能将其真正的含义和舞蹈本质表现出来,而现代的观念则可以赋予舞蹈更丰富的、更多样的立体感,从而克服了传统的舞台面积限制。

现阶段舞蹈家既能在舞台上表现出不同的艺术方式,又能呈现出多元化、复杂性的舞台画面,为观众提供一场特殊的美学体验。新媒介时代,舞美编导的模式趋向于技术性表演,因此,现阶段舞蹈编导已不仅仅限于单纯的文字描写和画面注释,而是运用主观意识的概念,结合虚拟影像技术,来把握舞者的动作走位等。而且舞蹈编导可以使用编舞软件,将舞者的表演内容和形式都呈现在屏幕上,让舞蹈演员不用亲自去进行舞蹈编导。与此同时,由于将主体意识概念运用到舞蹈的艺术创作中,能够使其在舞蹈中的表现手法得到升华和扩展,使观众有一种身临其境般的美感。

5 结束语

综上,在舞蹈表演中,舞蹈演员的主观意识和自我表达是产生艺术效果的主要原因,因此,需要运用舞者自身的艺术观念和主观浪漫主义,结合舞蹈表演的“虚”与“实”,深刻阐释两者的内在关系,突出表现主体性思维。同时,在新媒介环境下,舞蹈编排的创意性思路与方法也能使舞者超越限制,更好地展现出舞蹈艺术的神韵。由于舞剧编导生活经验和情感体验的差异,使得他们的表现方式也各有差异,正是因为他们的主观认识和表达方式的差异,使得我们的舞剧表演创作百家争鸣,大量的精品佳作层出不穷,为舞剧的蓬勃发展提供了有力的支撑。

参考文献

[1]黄丹.舞蹈编导在舞剧创作中的主观意识与自我表达的研究[J].艺术品鉴,2019(1X):3.

[2]魏重华.舞蹈编导在舞剧创作的主观意识和自我表达探究[J].黄河之声,2017(14):1.

作者简介:王国辉,中共党员,著名军旅导演,2008年北京奥运会开幕式编导,中国舞蹈家协会会员,河北省舞蹈家协会副秘书长,河北省传统文化促进会双拥艺术团团长。在全国、全军舞蹈比赛中荣获创作、表演一等奖。