

歌舞团舞蹈编导的创新方法

小布毛

玉树州民族歌舞团 青海 玉树 815000

[摘要]随着社会科技水平不断进步,在新时代下各行各业都开始了创新发展。舞蹈作为一种动态化的艺术需要创新精神的帮助,从而拥有不竭的生命力源泉。在当下发展过程中,舞蹈艺术的发展已经摆脱了以往传统的舞蹈模式,不仅仅将以往舞蹈的精华传承了下来,更重要的是在舞蹈的过程中开始了积极的创新,创造出了一系列具有当代特色的舞蹈。本文主要针对歌舞团在工作过程中对舞蹈进行编导的一些创新方式进行研究,希望可以起到参考的作用。

[关键词]歌舞团;舞蹈;编导;创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.045

随着新时代的发展信息技术实现了快速的进步,整个社会在这一过程中文化高度呈现出不断增长的态势。随着我国政府越发重视人民群众的精神文明建设,舞蹈编导工作也拥有了更好地发展土壤。在新时代环境下,我国国内文化市场存在一些不景气的问题,迫切需要具有创新精神的舞蹈,重新唤醒市场的活力,创作出具有更高艺术价值和审美品位的舞蹈作品,满足人民群众的精神文化需求。

一、舞蹈编导的概念

所谓舞蹈编导即是在舞蹈表演之前,对舞蹈动作进行编排。编舞者在客观事实基础上来进行感受思考如何才能表达出舞蹈当中的情感,并且将一些舞蹈技巧融入其中,让观众可以通过观赏舞蹈结构以及舞蹈动作获得思想上的启发和情感上的共鸣,并且在艺术水平上也能够有所提升。而在舞蹈编导的过程中所观测的一些客观事物,并非全部都属于抽象化的概念,更多的时候属于具体概念,也是舞蹈编排者在日常生活中可以真正观察并且模仿出来的一些事物。例如杨丽萍老师的孔雀舞,就是观测了真正孔雀生活的动作和形态,随后将其一点一滴融变成为舞蹈语言,最终形成了让人惊艳的孔雀舞^[1]。舞蹈编导当中的一些编排蕴含了编导者对于生活的学习以及期望,属于一种创意性非常强的活动。这一活动不仅仅需要创作出舞蹈肢体动作,更需要编排出舞蹈的实际内容。舞蹈编导需要编导者大量观察生活从生活中积累经验,并且也需要拥有一双发现美的眼睛,最终编导出的舞蹈,不仅仅需要拥有艺术价值,同时也需要符合生活中的形象来源。

二、舞蹈编导创新意识的落实方向

(一) 舞蹈理念方面的创新

舞蹈艺术来源于生活,但是最终舞蹈艺术的结晶却又超过了生活。因此,舞蹈编导者需要充分理解感悟生活的能力,同时也需要将生活中遇到的一些点点滴滴上升到艺术的理念。这就要求舞蹈编导者可以在生活中拥有发现美的眼睛,并且拥有一双细腻的手不断在生活中进行探索,认真感受生活中的一些细枝末节,从细节当中发现艺术的影子。同时舞蹈编导者也需要观察生活中各个阶层的生活方式,将自己的眼光放在更全面的角度上,分析适合舞蹈创作的素材。

身为舞蹈编导,这还需要将自身的主体意识融入素材当中,将素材作为舞蹈编导的主要内容,通过自己的主体意识将不同的素材组合在一起,使用一种创作者的目光来对素材进行筛选。而在编导的过程中则是需要使用一种观赏者的目光来观察舞蹈的实际表演效果,让整段舞蹈创作过程可以拥有更好的审美效果,最终提升舞蹈产品的创新性。此处提出的创新,是指舞蹈作品在贯彻了原有真、善、美以及各种思维的情况下,同时也能够拥有全新的角度来对生活中万事万物进行观察,这样编排出的舞蹈,一方面融合了时代的特色,另一方面也能让观赏者拥有强烈的情感共鸣^[2]。

(二) 舞蹈动作的创新意识

舞蹈属于一种舞蹈动作的集合体,在中式舞蹈创新的当下,未来舞蹈动作方面也需要从最基础的具体动作入手进行创新,将各种创新理念融入舞蹈动作的衔接当中。除了需要贯彻创新理念之外,也需要对原有一些较为关键的舞蹈动作进行及时保留学习其中的精华。通过对舞蹈动作的分解与再组合,营造出更加适合当下的舞蹈意境,作为一种思维的动作表达,舞蹈所表达出的思维概念较为全面。而舞蹈动作就是组成了不同思维概念的一种语言,舞蹈编导者需要充分分析不同舞蹈动作背后蕴含的意义。例如在穆桂英这出舞蹈当中,就有非常多类似于男子舞蹈的动作,主要的目的是为了展示出穆桂英的英姿飒爽,以及身为女子却不输给男儿的豪杰气概。舞蹈编排者,在重视这部分动作的同时,未来融入创新观念,也需要积极将一些柔和的动作融入这出舞蹈当中,让穆桂英不仅仅可以拥有一些英雄气概,更重要的在细节处还可以让观赏者意识到穆桂英也是一位女人,这样可以让人物形象更加全面,所表达出的思维也覆盖面更广^[3]。

三、未来舞蹈编导创新思维的落实策略

(一) 积极培养创新思维

舞蹈编导工作需要创新,那么编导人员首先就需要转变自己的编导思想,培育出自己的创新思维。首先编导人员需要对生活当中的一些事物进行详细观察与分析,积极体验生活中一些美好之处。在日常生活中积累一些生活经验,最重要的是在收集素材的时候,需要注意不能够仅仅局限于自己当下的角度,而是需要从多个层面进行入手,分析这一

素材是否在其他角度上拥有更好的效果。收集素材之后，还需要对素材进行科学分析，寻找素材中具有典型特征的人物以及事件将其进行进一步的提炼。

同时，舞蹈编导者的意识和情感也需要积极融入其中，让舞蹈不再仅仅是一种肢体的扭动，更重要的是一种思维与情绪的表达。比如在舞蹈作品《进城》创作的过程中，其中就将实际生活中的人物作为了原型。主要的内容是展示出当下外来务工人员在城市中的实际生活状态，舞蹈编导者将进场打工的农民工作为分析的对象，最开始的动作非常新鲜与激动，感受到农民的快乐。而后续则是由于各种事件，导致农民工陷入了痛苦。在从痛苦中疯狂地挣扎，最终走入了新生活。这种舞蹈编排具有一定的故事性可以让观众身临其境，并且真正吸引到观众的注意力。除此之外，在情感方面，这也可以让观众感受到劳动人民生活的艰辛与痛苦，让人们可以在观赏舞蹈的过程中产生一种同情的心理，并且对于一些生活较为困难的人来说，这种舞蹈也是一种激励的方式。

在这出舞蹈当中主要的创新之处在于选择了生活的实际写照作为案例，同时也在其中加入了一些故事性，让人们对于舞蹈动作有了更多的新颖认知。因此这种创新并非属于天马行空，而是一种针对现实生活的再创作。将人性当中，最吸引人的真善美，通过肢体的动作表达出来，让人们可以在观赏舞蹈的过程中，真正开始思考生活。

（二）融入奇思妙想进行创作

在实际创作的过程中，舞蹈编导人员也需要进行多次的思考，以及再次分析。对于一些他人没有注意到的事物，则是需要进行重新思考，对于一些理论上无法利用的素材，则是需要进行大胆的尝试。只有这样才能收获到很多意想不到的效果。除此之外，创新也需要从多个角度进行体现，例如一些舞蹈作品的创新，主要在于素材角度的独特性；而一些舞蹈作品的创新，主要在于舞蹈动作和舞蹈肢体语言的创新；还有一些舞蹈作品的创新者在于舞蹈的故事性和人物形象等方面。

对于舞蹈的主题来说，舞蹈编导人员需要尽量选择可塑性较强的素材进行创作，原因在于舞蹈语言虽然较为丰富，但是在实际创作的过程中并不适合一些较为平淡的故事，很多时候无法展示出舞蹈的真实魅力。在舞蹈编导的过程中，舞蹈编导人员需要，尽量发挥出自己的想象力和思维，积极进行思考，寻找生活当中的一些细节，将一些较为平淡的故事，从更加深刻的角度进行思索达到更好的舞蹈表现效果。例如在表演刘三姐这一舞蹈作品时，舞蹈编导人员在其中加入了一些现代化的灯光效果，让舞蹈整个背景呈现出山水画的状，让舞蹈演员表达的意境与舞台融为一体。这种方式降低了观众在观赏过程中，理解的难度，进一步感受到舞

蹈想要表达出的情感和当时的状态。而这一点之所以属于创新，原因在于灯光效果较为新奇并且大胆，一旦灯光效果使用过度，将会导致观众的注意力不再全部集中在舞蹈演员身上。由此可见，在创新的过程中，除了需要大胆思维，努力尝试之外，也需要进行小心谨慎地思考寻找创新的可行性。

（三）融入特色舞蹈创作

对于歌舞团来说，整体作品类型非常丰富，无论是哪一种类型的舞蹈作品，如果想要表达出舞蹈的主题都必须使用舞蹈语言来进行阐述。并且要求舞蹈语言具有一定的新颖性和独特性，一旦出现雷同，将会导致情感的表达也出现混淆。可以说，舞蹈语言直接决定了舞蹈最终的表达效果，只有选择合适的舞蹈语言才能够将编导想要传递的故事，娓娓道来。

未来舞蹈编导的过程中可以摒弃以往舞蹈编导对于舞蹈语言节奏的参考，而是根据舞蹈作品的实际概念来进行重新划分，针对故事的轻重缓急来适当调整舞蹈动作幅度，让观众也可以感受到故事的节奏。例如作品《两棵树》中，就是用舞蹈的队形来满足观众的观看体验，一个较为优秀的舞蹈编排工作可以让观众拥有非常深刻的印象，而在协调好之后，整体美感又可以充分提升观众对于作品的理解程度。比较类似的作品，还有《大海，江河和小溪》。这一作品的队形转化也非常灵活，并且舞蹈表演者之间的身形变换非常灵动自如，让人感受到水的灵动性。将这些队形与舞蹈动作结合在一起，就可以实现静态渲染以及动态表达两者的结合效果，产生非常强烈的美感以及非常大的震撼力。因此，舞蹈编导在进行创作的过程中需要对舞蹈演员身体素质也进行充分的挖掘，了解舞蹈演员擅长的舞蹈动作，重新排列舞蹈队形，发挥出更好的舞蹈表达效果。

结束语

总而言之，在当下发展过程中，歌舞团编排舞蹈未来必须要实现作品的创新。而在舞蹈表达的过程中，积极使用舞蹈语言来表达不同情绪的人物或者故事，想要达到这一要求，不仅仅要求编导可以具有创新思维，同时也要求编导拥有素材合理使用的能力。未来舞蹈编导人员一方面需要提升自己的整体创新能力，另一方面也需要帮助自身更好地发现生活中的细节，从而拥有更多的舞蹈灵感。

参考文献

- [1] 刘杨, 高佳仪. 新环境下舞蹈编导的创新精神探讨[J]. 黄河之声, 2018, (16): 130.
- [2] 管琳. 舞蹈编导中创新意识的提升[J]. 艺术研究, 2018, (03): 46-47.
- [3] 刘瑄. 职业学院舞蹈编导课程对学生创新能力的培养[J]. 戏剧之家, 2018, (09): 176+217.