

舞蹈编导在创作中如何力求新颖独特

邹艳

(河南歌舞演艺集团 河南 郑州 450099)

[摘要]舞蹈编导是舞蹈的核心,有内涵的舞蹈作品离不开好的舞蹈编导。随着大众审美能力的不断提高,他们对舞蹈作品的要求也越来越高,这大大增加了舞蹈编导的创作压力。本文首先探讨了现阶段我国舞蹈编导创作存在的问题,并提出了具体的改善对策。

[关键词]舞蹈编导;创作;新颖独特

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.1931

编导作为舞蹈创作全过程的核心,其创作工作的开展状况如何,直接关系到舞蹈作品的呈现状态、艺术价值以及情感表达。基于此,一名优秀的舞蹈编导不仅要具备深厚的理论积淀以及较高的专业素养,同时也必须要牢牢把握时代发展的趋向以及广大人民日趋多样化、个性化的审美需求,力求舞蹈作品的新颖独特。

一、舞蹈编导发展现状

舞蹈在我国有着悠久灿烂的历史,进入到新时代以来,在全球化浪潮的冲击之下,我国传统舞蹈受到了世界文化的影响,产生了融合发展的趋势。在新时代进行舞蹈编导的创新,要从“编”和“导”两个部分针对性入手,既要重视“编”和“导”之间的高度连接,也要进行分开的创新,体现人类的情感,创作出有价值的故事,提高编导的创新能力。但是在现有的舞蹈编导创作过程当中,界限感仍然比较重,实践的观念仍然不足,创作者由于自身条件的限制,题材选择方面、舞蹈形式方面、应用素材方面,都存在一定的局限。在未来发展过程当中,只有打破界限感,创造新的实践机会,拓展视野,才能够发展舞蹈编导,进行新颖独特的创新,提高艺术表现能力。

二、现阶段我国在舞蹈编导中创作存在的问题

(一)舞蹈编导中创作者视野不足

目前我国舞蹈编导教学过程中存在着很大的问题,就是编导老师过于重视讲解理论性的舞蹈编导知识,大多为怎样编排舞蹈队才具有美感、怎样组合基本功才能够让舞蹈表演更加立体、怎样保持舞蹈在复杂的动作组合中不失去美感。但是却忽视了,教学生们如何根据背景音乐来创作舞蹈。此外,国内的歌舞编导视野过于局限,很少借鉴国外优秀舞蹈的精髓和经验,只是一味的传播和讲解国内的舞蹈种类和编创。教师在日常教学过程中应当结合实践,每周都给学生们一支统一的乐曲,然后让学生们在一周内创作出来一支独创舞蹈,然后再将自己设计的舞蹈作品表演给学生看。

同时挑选的音乐不应当局限于我国古典音乐和民间音乐,还应当适当的选择外国的优秀音乐种类,例如爵士或乡村音乐。舞蹈创作最忌讳的问题就是视野的局限,倘若把舞蹈的审美仅仅局限在舞蹈动作而不是舞蹈内涵和文化的吸收,长久以往舞蹈创作就变得商业化,不能称之为艺术了。

(二)舞蹈创作容易重复

舞蹈编导和创作有一个非常重要的问题就是容易产生重复现象,舞蹈的局限性就是通过肢体来进行展现,但是舞蹈动作也只能依靠我们的四肢。所以在呈现舞蹈动作和进行舞蹈动作组合时,很容易发生舞蹈设计重复的现象,导致很多观众在观赏过多场次的舞蹈表演后会感觉演员们的舞蹈表演具有相似感,仿佛永远都是由基本功组成的动作,看得多了就不觉得有美感了。这是目前舞蹈创作急需改进的地方,尽量减少舞蹈基本功的使用,而是多增加一些更具有美感的动作。究其根本,造成舞蹈创作的重复性现象还在于很多文艺工作者也开始追求舞蹈的商业化和市场化,她们的创作主要围绕在观众爱看什么我们就表演什么的恶性循环上,这样便会导致舞蹈的主题和风格趋向单一,在视觉效果上也会感觉舞蹈动作和舞蹈队形的相似。

三、舞蹈编导艺术表现力新颖独特的策略

(一)打破舞蹈编导的界限感

首先,在舞蹈编导创新的过程当中,一名优秀的舞蹈编导者要建立扎实的创作基础,从全面专业的角度来对舞蹈知识技

法进行应用,既要学习传统的创作方式,也要打破舞蹈编导的界限,应用实际的相关素材,通过灵活的肢体表达,传达优美的文化、意见和思想意境。其次,在创新的过程当中,要避免单纯的肢体重复,或者大量借鉴其他舞蹈作品当中的动作,给观众带来审美的疲劳感觉,或者影响整个舞蹈编导的原创性。最后,编导人员要始终立足于创新这个发展的目的,应用新颖独特的技法,从实践当中去寻找素材,融合不同的技法优势,创造出更加流畅、具有吸引力的艺术作品。

(二)从不同角度进行舞蹈创作

舞蹈创作并非易事,需要舞蹈编导具有丰富的舞蹈创作经验,要有丰富的想象力才能在平时的生活中获得创作灵感。舞蹈编导要想创造出更加有创造力的舞台作品,就必须要通过不同的角度进行舞蹈创作,做到出其不意,给观众带来眼前一亮的惊喜。例如,在选择舞蹈音乐时,可以选择一些节奏欢快的音乐或者有很多音效的音乐来增加舞蹈作品的趣味性;在舞蹈动作上追求创意,通过一些组合技巧和难度技巧展示来增加舞蹈亮点。此外,舞蹈服饰、道具的选择非常重要,舞蹈编导要精心设计每一个舞台细节,从小的细节展现舞蹈的与众不同。

当前,很多舞蹈使用一些有趣的网络音乐进行创作,像《小鸡舞》舞蹈动作中就通过几个人模拟小鸡的外形,另外一个人从小鸡身后滚出来的组合动作模拟小鸡下蛋的情景。配上《小鸡舞》充满魔性的音乐,观众看到这样独特的舞蹈动作编排后更是忍俊不禁。这种趣味幽默的舞蹈近几年越来越流行,渐渐成为大众流行趋势。这种舞蹈歌曲的可塑性很强,舞蹈编导在这样的音乐中创作空间更广阔,更能想出新点子。服装创意舞蹈作品也很多,像电子灯光舞蹈就流行了很多年,直到现在仍经常被用于舞蹈作品中,成为舞台上的一道绚丽的风景线。灯光舞蹈通过在服装上缝制电光圈,再通过电脑技术进行灯光设置,将科学技术与舞蹈艺术进行融合,舞台效果更好,给观众带来视觉震撼。

(三)理论与实践相结合

在快速发展的时代背景下,人们的审美水平不断提高,只有结合理论创新与实践创新,才能够创造出新颖独特的舞蹈作品,受到大家的欢迎,第一,在舞蹈创作的过程当中,可以结合原有的舞蹈作品资源进行新的改变和创新,既可以了解到人们的审美需求,也可以加入新的元素,符合现代人的欣赏水平。第二,在创新的过程当中要立足于舞蹈创新,融合舞蹈编导故事,促进现代化事业发展,始终对传统作品抱有怀疑和讨论的态度,去进行资源的整合与利用。第三,要为现代的舞蹈编导人员创造出更好的平台,展示更好的机会,从政策和平台角度对一些新型创作团体进行支持。例如在生活当中寻找灵感,从而拓展舞蹈编导的内容,提高其创作的新颖独特性。

(四)利用独特的舞蹈手法及表现形式

在进行舞蹈编导创作时,要求编导工作者自身具有扎实的过硬的舞蹈专业基础,才能较好地应用舞蹈手法及表现形式,使舞蹈的肢体动作能够传达出编导工作者想要表达的思想情感。这需要舞蹈编导能够充分发挥自己的想象力编排舞蹈动作,利用舞蹈动作呈现出自己的思想情感。例如在现代舞创作中以军旅生活为素材,表现战火硝烟中走出来的舞蹈。军旅舞蹈作为我军成长壮大的舞台见证,在舞蹈的世界里有着特别重要的意义和价值,将军人的战斗雄姿和英勇气概通过硬朗的舞蹈动作展现得淋漓尽致。军旅舞蹈动作主要体现军人的勇武之气和阳

刚之美，它的动作特点是中、正、直、挺，这些特征塑造了军人坚贞不屈、顽强拼搏的形象。如果说中国古典舞以圆、曲、俯等形体动作表现一种含蓄柔韧的气质美，那么军旅舞蹈，则是以矫健、挺拔、刚劲有力等特征，形象彰显出军人钢铁般的精气神。在舞蹈队形中，军旅舞蹈也多采取直线、正方形、三角形等队形，给人一种稳重、训练有素、规整统一的感觉。

(五) 在生活中不断寻找灵感素材

灵感对于创作者来说非常重要，舞蹈编导需要通过不同途径来获得灵感，再将这些灵感通过舞蹈呈现出来。生活中能够为舞蹈编导带来灵感的事物很多，舞蹈编导需要有一双能发现美的眼睛，在书籍、歌曲、电影、风景、美食中得到不同的灵感。舞蹈编导要将生活中得到的素材及时记录下来，并在舞蹈编排遇到瓶颈时能通过生活中收集的素材获取灵感。舞台编导还要及时查阅最新舞蹈资讯，了解最新舞蹈发展动态，紧跟社会流行趋势进行舞蹈设计。

紧跟社会趋势并不意味要随大流，舞蹈编导需要保持自己的想法和理解，不要过于受素材或者他人的影响，否则舞蹈编导会失去自己独有的特点，其作品会被淹没在众多同质化舞蹈作品中。舞蹈作品是一项面向大众的艺术，虽然舞蹈作品也强调舞蹈的艺术性，但是最重要的还是要具备大众性，一部好的

舞蹈作品若是没有人懂得欣赏，那么，这部舞蹈作品就失去了价值。所以，舞蹈编导在舞台设计中要学会把握通俗与艺术之间的度，做到既能让观众领悟到舞蹈所要表达的内容，又能让观众领悟到舞蹈设计的专业性。

结语

综上所述，创作出新颖独特的舞蹈作品才能够受到观众的喜爱，这也是舞蹈编导创作人员的核心问题。从本文的分析可知，研究舞蹈编导作品的创新，有利于我们从发展的角度看待目前编导当中存在的不足。因而我们要加强系统性建设与研究，分析合理的舞蹈编导路径，提高作品的表现力，增强其生命力，真正创作出新颖独特的作品。

参考文献

- [1] 郑增琴. 舞蹈编导在创作中如何实现新颖独特[J]. 参花(上), 2020(07): 147.
- [2] 刘雨晴. 舞蹈编导在创作中该如何新颖独特[J]. 艺术评鉴, 2020(09): 84-85.
- [3] 邵晓曼. 舞蹈编导如何创作出新颖独特的舞蹈分析[J]. 艺术品鉴, 2019(17): 137-138.
- [4] 徐波. 浅析舞蹈编导在创作中如何力求新颖独特[J]. 艺术科技, 2018, 31(12): 153.

(上接第1740页)

评价等来帮助艺术专业学生们消除心理负担，帮助学生们建立起积极向上的乐观心理态度，以此来积极的面对学习和就业。另外，通过对学生们进行心理咨询评价的方式来了解学生们的心理压力情况，消除学生们的心理负担，帮助艺术专业学生构建积极、向上、阳光的学习环境和氛围。

结语

总而言之，对艺术专业的学生们进行思政课程教学，有利于帮助艺术专业学生们形成独立的思想人格，并形成高尚的思想道德水平，树立起科学、正确的价值观、人生观和世界观。而在思政课程教学活动中融入人文关怀教育，在很大程度上还有利于艺术专业学生们创新能力和综合素养的提升，促进艺术专业学生们得到科学有效的发展。因此，在思政课程教学活动中，要重视人文关怀的重要性，形成专业教师、思政教师和辅导员的三级联动关系，为学生们构建良好的学习环境，把思政教育和人文关怀进行有机结合，提高艺术专业学生们的综合素质和思想道德的全面发展。

参考文献

- [1] 张禾. 浅谈如何在艺术类专业高校思政教育中体现人文

关怀[J]. 流行色, 2019(05): 174-175.

- [2] 刘婧. 高校艺术生思想政治教育中的人文关怀和心理疏导研究[J]. 读与写(教育教学刊), 2019, 16(11): 47-48.

- [3] 赵党锋. 浅谈艺术专业大学生人文素养的提升[J]. 新疆艺术学院学报, 2019, 17(01): 95-98.

- [4] 付保芹, 焦然, 刘佩琪. 课程思政对护生人文关怀能力影响的研究[J]. 卫生职业教育, 2021, 39(02): 62-63.

作者简介: 唐香花(1983年9月-), 女, 汉族, 广西桂林人, 硕士, 副教授, 高级工艺美术师, 研究方向: 陶艺设计。

基金项目: 主持在研《广西地域民族文化元素融合下文创品创新与开发》(立项编号: 191206)。

基金项目: 广西职业技术学院2020年第一批教学改革项目: 艺术设计(产品设计方向)创新实验班。

基金项目: 广西职业技术学院2020年第一批教学改革项目: 《剪纸工艺》课程思政教学改革。

基金项目: 广西职业技术学院2020年第二批教学改革项目: 线上线下混合式优质课程建设项目《剪纸工艺》。

(上接第2034页)

和女儿情态自如地交融在一处，使观众受到强烈的艺术感染。

在跟随常香玉大师的二女儿陈小香系统学习常派声腔艺术时，我还发现，常派唱腔善于保留传统板腔程式中的长处，但又不受传统板腔程式的局限，在板式组合方面敢于创新并根据人物的感情需要，灵活地、创造性地运用传统板式达到艺术表现的目的，同时也引发了我对人物情感的进一步思考。《断桥》是《白蛇传》中的重点场次，也是精华所在，在唱腔的处理上也是独具匠心。在“杀出了金山寺怒如烈火”中，此时的白素贞的恨主要有两个方面：一是对仇人法海的恨，二是对自己夫君许仙的恨。但是这两种恨是有区别的，对前者是势不两立的刻骨仇恨，对后者却是一种爱和怨中的恨。为了表现两种恨在感情上的差别，我用了豫东调唱出前两句，用豫西调唱出后两句。从第一种恨过渡到第二种恨时，在情绪上需要有个转折的过程，所以在唱段开始用了豫剧板腔中善于表现最激动、气氛最紧张的[紧打慢唱]，然后是豫东调[飞板]，再转向豫西调[飞板]。四句唱词组成的一个唱段，通过板式的变化把感情的变化的层次表现了出来。同时在行腔过程中，还要把握好气

口，注意储气、换气、偷气等用气方法。在演唱“哭啼啼把官人急忙搀起”时，此段演唱运用的是稳健大方、朴实、平整的〔慢二八板〕，整段唱腔追求笃实、浑厚，字清板稳，有谷有峰，句句铿锵，进而把中原妇女朴拙、厚道、善良、刚直的情感韵致尽情的释放出来。末句“谁的是谁的非天在上头”，以翻高的重音重叠，把全剧的人情味推向了高潮，令人获得了质朴而厚重的情感震撼。

常派艺术是豫剧发展史上的一座高峰。这座高峰中蕴含着无尽的宝藏，亟待我们后学者去深入发掘。在常派艺术的殿堂前，我只是一个入门者，出演“红白花”只是一个良好的开端。为了常派艺术的进一步传承发展，我将一直努力，直到永远。

参考文献

- [1] 谭静波. 常派艺术的文化精神和美学神韵[J]. 河南日报. 2004: 5.

- [2] 张泽伦、左奇伟. 《豫剧唱腔赏析》[M]. 中国戏剧出版社. 2003: 5.