

论舞蹈编导的专业素养与创作激情

刘阳

(珠海极创光年文化传播有限公司 广东 珠海 519000)

[摘要]舞蹈在我们的认识中,它是一门极具艺术性的一种美的展现形式。我们欣赏和观看舞蹈也是一种美的体验和感受。而在具体的舞蹈编导专业,他们对于舞蹈的整体作品要求是特别高的。在这个专业要求他们不仅仅要对专业知识方面有很高的造诣,还需要舞蹈编导对于生活中的相关因素进行累积和引入。还要有丰富的创意,才能够将更好的舞蹈作品展示给大家。这也就是说,舞蹈编导的专业素养以及创作激情对于舞蹈作品本身而言是具有非常重要的意义的,舞蹈编导必须持续提升自身的专业素养,并且保持自己的创作激情来确保舞蹈作品的优质。本文针对如何对于舞蹈编导的专业素养进行提升以及促进舞蹈编导创作激情展开了深入的研究和探讨,希望能够为相关研究提供借鉴。

[关键词]编导;专业素养;创作激情;对策

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.089

前言

我们平常见到的舞台上优秀的舞蹈都是通过专业的舞蹈编导老师创作的,他们利用自己的专业素养和专业知识对于音乐作品进行最大限度地诠释,能够让舞蹈在舞台上呈现出震撼人心的舞台效果,舞蹈编导专业是专门培养对舞蹈进行编排和创作的编导的,确保舞蹈在舞台呈现出一个十分专业化的作品展示。这就需要不断的提升舞蹈编导的专业素养,只有这样才能够更好的实现专业化的舞蹈作品创作,将优质的舞蹈作品呈现给观众,实现舞蹈的美感以及整体的创造力的呈现。因此,我们要不断的促进舞蹈编导的创造力的拓展以及专业素养的提升^[1]。

一、如何提高舞蹈编导的专业素养

(一) 深入体验生活,搜集生活素材

无论是何种艺术,都需要扎根于生活。因此,创作源泉应当出自于生活本身。不管是民间艺术还是任何其他艺术形式,都应当深入到生活实践中,真真切切的在生活中寻找素材,寻找出能够与生活因素有关的能够促进舞蹈作品得到完善的生活素材,通过对于这些素材进行筛选以及优化。面对生活中繁杂的生活素材我们必须要有基本的判断,要能够清晰的分辨这些源于生活的素材对于我们的舞蹈编排能够起到何种作用,然后利用专业的舞蹈编导知识将舞蹈动作编排出来,然后跟随具体的音乐律动,呈现出更好的舞台作品。通过对于生活素材进行搜集,可以更加真切地感受到生活中舞蹈元素的美好,然后将这些素材更加炙热的反映到舞蹈作品中来,优化舞蹈作品的整体展现力以及形象,让整个舞台呈现显得更加震撼。只有结合生活实际的整体舞蹈作品才能真正的和观众达成共识,在观赏的过程得到观众的认可和喜爱,才能够真真实实的将情感反映出来。

(二) 开拓想象力以及逻辑思维能力

在具体的舞蹈编导过程中,我们需要对于不同形式的舞蹈进行分情况处理,而不是采用同样一种展现形式来展现所有

的舞蹈形式。不同的音乐类型和音乐内涵需要我们进行分情况讨论,要对不同的音乐作品有不同的思考和呈现。因此,舞蹈编导需要不断的拓展自己的想象力以及逻辑思维能力,通过对于素材的积累、分析和整合,更好的促进整体的舞蹈技巧以及舞蹈形式的呈现。通过创造性的思维对于音乐作品进行分析和思考,然后实现对于舞蹈动作的设计需要通过丰富的想象和联想,尽力让舞蹈作品的延伸和表现力实现最大化。除此之外,舞蹈编导可以将我们在生活中的阅历以及经历乃至整体生活素材进行一个专业化的思考和编排,有效地创造出更加严谨,更加具有逻辑思维和想象力的艺术作品。注重与观众之间的沟通和情感共鸣,不仅仅要让观众感受到舞蹈的美感,还要让他们对于舞蹈想要呈现出来的整体内涵有一定的共鸣,让观众由内而外的爱上所呈现出来的舞蹈作品。通过这样的作品感染观众,让观众在观看的过程中能够真正的理解编舞的意义,更好的体会编导的用意,切实的实现对于整体舞蹈作品的赏鉴^[2]。

(三) 提高舞蹈编导对于美学的鉴赏能力

在舞蹈编排的过程中,我们发现舞蹈和音乐是密不可分的,我们必须要从音乐以及歌词中寻找舞蹈需要展现出来的整体状态和意义。因此,我们不仅要感受音乐的节奏律动,还需要对于舞曲的基本音色以及需要展现出来的状态进行一个全面的了解,并且要对于音乐中所需要呈现出来的情感进行体会和摸索,让整体舞蹈作品能够更加鲜活,富有生命力。有效的创作出来的作品与大众审美结合起来通过舞台。通俗的大众审美其实恰恰是对于美的高水平鉴赏,只有得到大家的认可,舞蹈作品才能更具生命力,才能获取更大的成功,也能让舞蹈编导获取更多的认可,帮助编导实现进一步的提升和发展。除此之外,编导还应该将舞蹈创作与大众审美结合起来,利用服装、化妆和道具等各种辅助工具进行一个充分的体现和展示。此外,舞蹈编导还需要具有特别深厚的文学功底以及美学鉴赏能力。通过对于音乐歌词的理解以及想象,将舞蹈作品编排的更加具有是诗意和美感,通过对于编导自身的阅历和知识的整

合，创造出大家喜爱的舞蹈作品。

（四）持续学习，提高创作能力

众所周知，在具体的舞蹈编排过程中，编导的整体思维能力是相当重要的。而舞蹈编导自身的学习程度以及自我提升的过程也是十分重要的，舞蹈编导需要持续的进行学习。只有坚持学习才能够确保所创作的作品是与时俱进的。不论是哪个行业都需要通过持续学习来实现进步和发展，只有不断的学习才能够跟上时代和社会的发展，与时俱进的创作出优秀的作品，以供大家观赏。除此之外，舞蹈编导还需要坚守良好的职业习惯和学习习惯，不论是从事何种职业，一个人的职业操守和道德品质是首先需要具备的，只有具备专业的职业操守，恪守本职工作的规则，才能够严谨的对待自己的作品和工作，只有拥有优良的道德品质，才能在具体创作中实现良心作品的萌发和呈现。因此，舞蹈编导应该在学习中厚积薄发，去伪存真，最终实现舞蹈精品的呈现^[3]。

二、如何促进舞蹈编导创作激情的持续提升

一切发展都源于热爱，只有对于舞蹈有深刻的热爱，才能促使舞蹈编导全身的投入到创作中来，更加投入的去用心创作舞蹈作品，带着热爱才有可能持续的激发自身的创作激情，而这也正是创作灵感的来源，源于热爱而产生的创作灵感是炽热的、滚烫的、发人深省的，对于优秀的舞蹈作品的编排则大有裨益的，能够最大限度地帮助舞蹈编导实现优秀作品的编排和创作。由此可见，要想实现舞蹈创作激情的持续保持，保持一颗热爱滚烫的心则是必不可少的。

创作灵感和激情对于一个舞蹈编导来说是十分重要的，它不仅来源于编导自身的思维和灵感，还源于丰富的生活实践。一切艺术都源于生活，生活给人带来的灵感的激情是不可磨灭的，具有相当大的启迪意义。长期的创作过程中，难免会有消极低迷的时刻，会在一定的时间节点里变得消极，提不起创作的兴趣或者遇到创作瓶颈，这时就需要在生活中找回以往的创作激情，舞蹈编导可以从生活实践中寻找与舞蹈有关的因素，引导自己去思考最初的自己热爱舞蹈创作的兴趣点，更好的去体会舞蹈带给自己的乐趣和意义，找回自己舞蹈编导的初心，在这个方向引导下，寻找解决创作瓶颈的办法，找回自己的创作激情，热烈的投入到具体创作中来。除此之外，在具体的创作中，需要编导通过对于生活和工作的积累来实现创作和发展，生活中到处充满着美，都是美好实物的缩影，都需要我们用心去体会，通过这样的体会和思考来促进灵感的迸发以及创作激情的持续。坚持结合生活实际，编导在具体的生活中应当用发现美的眼睛持续的去拓展和发现身边的美和艺术形式，以此来保持创作激情^[4]。

还应当对于古今中外的知识内容进行学习，拓展自己的知识面，实现创作灵感的拓展，丰富的知识底蕴是我们今后人生路上必不可少的支撑，只有自己掌握来丰富的文化知识，才有可能对于艺术有更高一层次的呈现，才能在创作舞蹈作品时更加有底气，能够充分的了解和体会作品本身要呈现出来的寓意，只有自己理解到位了，才能更好的加注在舞蹈动作上，让舞蹈切实的将所要展现的美感和意义展示到观众面前，利用丰富的知识底蕴将舞蹈素材切实的优化组合起来，在丰富多彩的舞蹈素材中实现舞蹈创作的优化和发展^[5]。

如果要持续对一个专业和方向保持热情和创作的激情，是需要编导在具体的创作过程中有一个良性的创作习惯的，不能有三分钟热度的态度，要本着坚持不懈的态度来展开创作^[6]。舞蹈编导可以在日常生活中结合生活实际将舞蹈因素提取出来，保持对于生活和学习的热爱，只有热爱生活才能更好的进行创作和编排，也才有可能进一步促进自身创作激情的保持，为观众创作出更加优秀的舞蹈作品。

结语

总之，舞蹈编导的创作呈现形式多种多样，要想实现最佳的舞台呈现，最好的作品诠释，需要舞蹈编导付出很多的努力，不仅仅是辛劳，还需要舞蹈编导有鲜活的创造力以及持续的创作热情，只有这样才有可能确保作品的鲜活度，保证整体创作的持续性和优质性。由此可见，舞蹈编导需要不断的进行学习和提升，促进自身专业素养的提高以及创作激情的保持。在进行具体的舞蹈编导工作时实现最好的舞蹈形式呈现，为大家带来更多美的体验和感受。这应当是舞蹈编导应当具备的基本素养和发展方向。

参考文献

- [1] 马亮. 论舞蹈编导的专业素养以及创新能力[J]. 中国文艺家, 2018, 34(12): 31-32.
- [2] 田霄馨. 新时代舞蹈编导创作如何体现创新[J]. 2021, 56(201): 000139-000139.
- [3] 王玉. “教学性”舞剧对舞蹈创作影响的新视角[D]. 东北师范大学, 2021, 45(34): 000167-000168.
- [4] 苗晓萍. 试论舞蹈编导在创作中如何力求新颖独特[C]// “决策论坛——管理科学与工程研究学术研讨会”论文集(下), 2018, 34(23): 000167-000168.
- [5] [1] 李炎璐. 论舞蹈编导专业学生应具备的专业素养[J]. 黑龙江科技信息, 2018, 43(23): 41-42.
- [6] 滕永山. 论舞蹈编导在舞剧创作中的主观意识与自我表达[D]. 山东艺术学院, 2018, 23(23): 56-57.