

多媒体技术在舞蹈编导当中的有效运用

袁时

(河南多空间文化传播有限公司, 河南 郑州 450000)

[摘要]舞蹈是人类艺术最为重要的一环,是人类肢体语言的形象化表达。当今社会随着人民群众对于艺术创新的要求越来越高,舞蹈的个性化、创新化表达也显得尤为重要。舞蹈的编创教学之中转变思路、完善创新意识、拓宽教学方式能够充分利用多媒体技术的多元性,积极创造新的舞蹈风格或表演方式。

[关键词]舞蹈编导;多媒体技术;应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.993

伴随着时代发展,人们对艺术的欣赏有了更多元的角度,科技感、未来感成为舞蹈创作当中的新元素。多媒体技术应用于舞蹈领域中,能够为现代舞蹈创作带来新的生命力,有助于塑造舞蹈形象、组织舞蹈语言、设计舞段编排等环节更好地开展。总之,作为通过舞蹈动作表达思想情感和情节的舞蹈艺术,在舞蹈作品的创作过程中,多媒体技术使舞蹈编导的各个环节形成了统一的有机整体,其意义重大。

一、舞蹈编导多媒体技术的运用意义

(一) 需要具备的知识体系不同

舞蹈创编技法更多的是注重动作本体的考量,围绕动作语言进行设计,编者从生活中寻找创作动机、组织结构、设计画面,将所思所悟通过演员的肢体动作进行阐述,达到与观众的共鸣。宏观角度来看,编导更多的精力可以置于动作思维的设计层面,对“画面”的把握则是通过时、空、力的真实环境进行作用,并在生活中找到符合创编动机的物质基础。微观层面则可以观照内心变化,在特定的时间、空间、情感动力之下完成起承转合,按照逻辑顺序推进演替。而镜头语言下的舞蹈创编设计则需要编导兼具镜头语言表达能力,镜头语言以二维形式的画面为单位,通过景别(远、中、近、特、大)和拍摄方式(推、拉、摇、移、跟、升、降、俯、仰、悬、甩、空、切、综)等基本手法对画面进行组织把握,根据设计主题的要求,对内容进行全方位的解析构图重组。编导需要具备多维度的审视能力,在设计主题的要求下需要选择观者最为适应的结构路径作为基础,按照内容或者多种心理逻辑重组画面,完成对时、空、力的延伸解构,组成镜头语言,传达编者创作初衷。宏观来看,镜头语言下的创编设计需要以物质实现为条件,是对现实进行的取材和再加工;但从时、空、力的属性的角度出发,则需要具备更为发散的逻辑整合能力,打破传统舞蹈表演的舞台限制(局限于特定时空里的情感演变),对主题的把握及表达需具有高超的逻辑重组表述能力。微观层面而言,镜头语言为逻辑表述提供了无限的分叉(舞蹈编导常用技法名称)可能,跳转、快进、往复、闪回、并行、矛盾等多种可以阐述主题推进的路径,通过画面的有序设置完成多层次的结构设计。

(二) 多人协作分工更为深入

舞蹈的创编从本质上来说是编导个体对现实生活的一种逻辑思维层面的反思,从动机出发,经“编”和“导”的现实再现,始终紧密连接且互为一体。“编”,为舞蹈创作的基础,综合了语言设计、布景、服装、灯光、调度、配乐等要素,是统筹的纲领。在以舞台实践表现为主的前提下,“导”则需要统筹协调好各种要素,以纲领为基础进行协作,多部门参与完成对主题的诠释;但在“屏幕舞蹈”时代,因镜头语言的加入,作品呈现方式的改变带来了编创环

节要素的诸多改变,动作语言的设计要求更加具有层次,布景有虚实之分,服装更具多样化,灯光色调更具层次,调度更加灵活多变,配乐选择更加丰富,画面的选择和设计以及呈现效果成为了“编”和“导”中不可或缺的一环。

二、当前舞蹈编创教学中的问题概述

(一) 舞蹈编创教学的创新意识不足

多媒体时代的思想意识在舞蹈编创中问题突出,有些舞蹈教师的教学理念没能够赶上时代发展,特别是在舞蹈的编创教学的过程当中,不能准确把握当前观众的审美及需求变化。例如在二十世纪初街舞的流行,让舞蹈理念进一步的开放与多元;但是近年来传统舞蹈明显不受观众欢迎,轻松愉快的“影流之主”等带有话题性的舞蹈受到广大人民群众的热捧,这时舞蹈编导需要在抓住传统舞蹈艺术精髓的同时,结合时代发展,对传统舞蹈进行编创方面创新。

(二) 舞蹈编创教学方法单一

舞蹈作为创造性的艺术手段应当拥有多元化的学习方式,但是在实际教学过程之中手段方法还是传统而单一。当然,传统教学方法中对于基本功的重视对舞者作用深远,但是多媒体时代给舞蹈编创过程中的教学方法提供了更为多元的思考机遇,所以舞蹈教学者应当跟上时代的步伐,改革教学模式,让舞蹈编创教学本身成为创新意识的温床。

(三) 舞蹈创作表现形式单一

教学活动的单一是舞蹈创作受到局限的重要因素,多媒体技术被部分舞蹈编创教师忽视,在授课过程中没能适当考虑到多媒体技术,甚至编创过程单一而无趣,

导致学生在了解舞蹈内涵、动作要领掌握方面存在偏差,最终的呈现效果也不尽人意,极不利于舞蹈艺术的发展。

三、多媒体技术在舞蹈编导当中的有效运用

(一) 转变创作观念

要实现舞蹈编创教学的创新,舞蹈教师应当首先转变自己的创作观念,改变传统的教学思路,树立互联网意识。然而教学思路也应当对传统教学进行扬弃,对于基本功和基本的创作理念要有所坚持,让新兴技术与艺术坚持相互结合,更好地平衡教学和创作之间的关系。具体来讲,舞蹈编创教师应当熟练地运用多媒体寻求教学建议,领会总结自己的教学优势与劣势,从而面对观众需求做出思考,对呈现的舞蹈作品进行有目的的修改,融入观众期望看到和编创者强烈想要表现的元素,让作品更为多元与生动,用正确的方式向学生展现多媒体技术的重大作用。

(二) 丰富创新方法

在时代的发展之下,人们欣赏舞蹈作品从舞台前往电视,从电视又前往手机等移动端,一个作品通过多媒体渠道进行发布之后不超过一天就会有数条留言,对作品提出批评

(下转第1691页)

于生活,因此生活也是进行舞蹈艺术创作的基础。所以必须要重视培养舞蹈编导的体验能力,才可以使其创造性思维能力得到培养在这一过程中要重视使用科学的方式进行引导增加舞蹈编导对于生活音乐等方面的感觉。只有这样才能使舞蹈编导能够形成自己独特的作品风格才可以使其不自觉地进行人物形象以及心理特点的分析,从而提高舞蹈编导的作品质量。因此必须要重视对舞蹈编导进行经验能力的培养,只有这样才能进一步提高舞蹈编导的创造性思维能力。

(四) 注意培养突发性思维

培养舞蹈编导工作者的创造性思维能力应更多地注重突发性思维的训练,舞蹈作品的优劣还不能完全依赖舞步,舞蹈编导工作者应善于在作品中以各种方式表现生活实践。舞蹈和突发性思维的创造性思维是有意识地运用逆向思维方式,改变舞蹈作品的某种元素,使舞蹈作品具有不同的表现效果,这也是培养创造性思维能力的关键。

(五) 培养形象思维

形象思维是与逻辑思维相对应的,形象思维主要来源于主观的体会与感受。因此可以说形象思维是一种视觉表象思维。而视觉和表象思维与创造性思维有着紧密的关系。只有有着较强的视觉和表象思维能力,人才会拥有较强的创造性思维能力。因此在培养创造性思维能力之前要重视培养形象思维。形象思维可以通过两个方面培养,第一个方面就是通过生活进行形象思维的培养。而生活也是培养形象思维的主要方式对于形象思维的发展有着非常重要的影响。在进行舞

蹈编导时设计的舞蹈动作以及不知道武警不能以理论基础为主要的创作核心,而是应该体验当地的生活,了解相关的风俗习惯,生活内容以及,人们的情感生活。第二,形象思维的培养还要通过艺术层面进行。艺术是学生形象思维发展的重要基础,就舞蹈艺术来说,只有了解掌握相关的舞蹈艺术内容,才可以使形象思维得到进一步的培养。

结语

创造性思维作为学生学习能力的一个重要环节,在舞蹈编导学习和全面发展中起着积极的作用。为此,需要把培养创造性思维能力作为教学的主要目标,并从即兴舞蹈、动作创作、形象思维和想象等方面采取有效的措施。总之,要培养舞蹈编导工作者的创造性思维能力,需要从多个方面给予更多的关注,注重培训方法在各环节的科学应用,才能达到针对性培训的效果。通过不断总结实践中的经验,舞蹈编导人员认识到发展创造性思维能力的重要性,这可以导致特定学习取得更大的进步。

参考文献

- [1]李顺阳,叶萌.基于理论视角下的舞蹈编导创作能力探讨[J].艺术品鉴,2018(09).
- [2]江敏.舞蹈编导创造性思维能力的培养[J].大众文艺,2017(12).
- [3]席向锋.论舞蹈编导中的创造性思维[J].北方音乐,2017(01).

(上接第1687页)

和意见。这种直接与观众接触的表现形式能够极快的丰富舞蹈表演的内涵,让舞者更多的向预期的舞台效果进发。编导教师通过将技术融入舞蹈编创教学活动之中,能够促使舞蹈表演跳脱技巧展示,建立一个舞台生态圈,营造出更为丰富的舞台效果。创新的具体方向是个性与多元,教师适度的通过将个性化的编舞精神着重在学生身上培养,在多媒体舞台之中就能够更为全面的满足当前观众的多元化艺术审美需求。

(三) 完善创新形式

多媒体渠道下的舞台是一种截然不同的表演形式,让舞蹈这种舞台艺术已经能够通过零距离的表现从而建立与观众之间新的精神需求链,舞台表演形式也应当注重这种重大的改变。舞蹈编创之下的教学创新,是让舞蹈最终能够通过新舞台将想要传达而出的思想内涵用最为大众所接受的方式传播出去,让编舞者的思想能够利用更多元、更广泛的舞台进行表达。创新舞台之中充分的利用多媒体技术,不单单能够借由新兴的灯光、道具,更是可以通过剪辑或者转移机位从而让舞蹈的观赏进入时间与空间的变换之中,从而让一个作品拥有不同的展现视角,进而表达出不同的精神美学与艺术内涵。

(四) 以视觉体验为主要呈现效果的镜头设计

《抗击新冠抚慰众生的天鹅们》是由全球34位顶尖的芭蕾舞演员共同协作完成的,不同地域下的舞者在新冠病毒肆虐的背景下,通过舞蹈肢体在不同空间下、不同场景下、不同介质中塑造出的不同的形态美,以及由肢体组成的有规律的几何美感画面来传递对美的向往,引导人们热爱生活,对生活应抱有积极态度。全片以舞蹈动作内容为载体,从

画面的构图出发,紧紧围绕美进行设计和重组,通过运镜的变化,对同一拍摄主体进行多角度的构图,在极端的时间内完成多角度的视角展示,完成画面的流畅转场,紧扣视觉的关注动点并以其为主线,进行主题美的传递。片中设计场景中有纯色基调的密闭房间,空旷的马路上,碧蓝的泳池边,现代化的天桥下,前景为浴缸后景为花园,装满羽毛的浴缸等,设计的表演介质在自然二度空间内,影片通体色调以淡黄和天蓝为主,映射当下的现实和人们应具有理性思考意识。从以上元素中可以看出,舞蹈动作和这些场景在现实的剧场中拼接在一起是多么的不现实,更是不可能短短的三分二十秒(视频长度)之内进行组接;视觉效果绚丽的基础是镜头语言对画面的把控,在这里,舞蹈动作只是作为一种符号出现,是作为组成美的表达元素来定义的,其所传递出的美感是经由镜头语言对画面的重组而强行拔高的存在,处于一种从属地位,呈现效果则是支配主题阐述的根本动力。

四、结束语

随着信息技术的发展,将多媒体技术与舞蹈艺术相融合,能够让舞蹈作品给予观众更加深刻的作品印象,从而推动舞蹈艺术更加多元化的发展。

参考文献

- [1]周黔玲.《多媒体技术》课程在舞蹈编导教学中的应用[J].艺海,2016,000(007):116-117.
- [2]马腾.多媒体技术在舞蹈编导当中的有效运用[J].山海经:教育前沿2021(20):1.
- [3]李雪瑜.多媒体技术在舞蹈艺术创新中的应用分析[J].文化产业,2019,000(001):59-61.