

古典舞创作中的视觉构建

王晓萍

(四川音乐学院舞蹈学院 四川 成都 610000)

[摘要]舞蹈创作在发展中逐渐走向现代思想与经典文学结合,古典舞作为视听结合的综合艺术,在创作中编导需要有多角度、多方位、多元化的思考习惯。创作过程中如何激活历史,使扁平化的形象和文献素材活动起来,是需要思考的。文章主要以《遇见》这个古典舞来谈谈视觉构建。

[关键词]古典舞;创作;视觉构建

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.06.1099

舞蹈艺术创作在发展中会经历时代的变迁,各个阶段会有符合其时代背景特色的艺术创作。当今社会的舞蹈创作开始走向多样的视觉化效果,多元化的艺术题材,在达到更好的舞台效果的同时将人物、形象、故事、主线经行阐述,形式多变,多种艺术融合,增加创作的多样性与可能性。

一、注重“光”与“影”的应用

舞台灯光是舞台照明、色彩渲染及舞台效果中必不可少的设备。数字媒体技术是舞台美术设计中的新起之秀,在对舞台时空塑造和情感氛围表达方面有着其独特的艺术价值。光色与光位是舞台灯光中表达舞蹈情感的重要元素,比如在《遇见》这部作品中,“光”与“影”的应用,为舞蹈的环境、氛围及情感的二次延伸打下了良好的基础。以其故事背景及人物原型为基础,运用音乐《大鱼》进行人物与主题的再创作,并在灯光、数字媒体等科技的配合下,将作品的主题凝练、情感意境升华。首先是“光”,从舞蹈最初的蓝光铺底,配以白色光束向上,在圆形的舞台顶上交汇之时,电脑灯将一层层的水波纹印在舞台台面上,此时的舞者、灯光、舞台三者形成一个闭合的环境。简洁干净的灯光配以灵动轻柔的钢琴音,将整个舞台的氛围凝固,看似还原海底的世界,却又更深一层地表达出内心的孤寂与宁静,在舞者轻柔连贯、控制力极强的动作下,一瞬间将观众的思绪拉入舞者的世界里,随着舞者的舞动感受作品的内心情感。其次是“影”的应用。“光”与“影”的结合是这支舞蹈的一个亮点,也是整支舞蹈后半段的高潮,此时的音乐从前期的宁静柔和到节奏急促,灯光也从满场铺开渐渐地聚焦到舞台左前方。随着音乐和感情的变化,全场的底光慢慢变弱至没有,所有的光束也向中聚拢,只剩下演员头顶正上方的一束蓝色为主、绿色为辅的光束。此时的整个舞台没有面光的照射,光束的聚焦开启了舞台的三维空间,仿佛一条时空隧道架在舞台中央,让原本三维的舞台更加空间化、立体化,真正做到以舞蹈来表述人与自然、人与空间之间的关系。在一定程度上增强了编导对舞台的把控力以及对舞蹈的创作力,同时还提高了舞台表演的观赏性及思想性。

二、利用道具,提升效果

舞蹈道具的使用是传达导演意图和表达作品意图的一种非常有效的方式。道具具有不可替代的话语功能,它不仅是一件物品或装饰品,更是舞蹈作品中非常重要的“角色”。在塑造人物形象和表达内心情感起伏与转折上,具有外化放大的效果,巧妙地传达舞台表演背后的情感与意识,成为立于舞台之上,演员之中的纽带和延伸。在舞蹈《遇见》中舞台是固定的,舞者是灵动的,时间是瞬时的,空间是多维的。相对于灯光对空间及舞者形象的塑造,沙子的运用更多的是时间和内心情感的雕刻。在有限的空间内巧用“沙子”,表达出无限的时间效果,是这支舞蹈的点睛之笔。从舞台效果的角度来看,沙子从高空落下,舞者模仿鱼在水中游动,灵活的身体穿梭在细沙之中,仿佛将《大鱼海棠》动

漫中的场景搬到了现实中。从情感寓意的角度来看,坠落的沙子在与舞者身体碰撞时,不但形似溅起的浪花,还隐喻着在突破自我的路上所遇到的困难。细沙下的胡沈员,像极了一条鱼,逆流而上,“北冥有鱼,其名为鲲”,那一刻,就是他化鲲为鹏的瞬间,冲破一切险阻涅槃重生的一刻。从观众的角度来看,舞者与沙子的碰撞产生强烈而又震撼的视觉效果,一上一下的视觉冲击,让观众叹为观止。不仅清晰明确地传达出舞蹈的内涵,更提升作品的主题情感及艺术效果。

三、把握科技,定格精彩

舞蹈作为一项肢体运动,舞者很难保持或定格舞动时的姿态,如跳跃、翻腾等动作都是一瞬间的爆发,很多动作细节我们用肉眼是很难捕捉到的,这会造成对舞蹈动作的解读和分析不够细腻,或者说没有舞蹈本体之外的情感延伸。当你想想细品回味时,舞者的动作已转瞬即逝。《遇见》这部作品从细节上来看,整体光色为蓝色调,有着高贵、庄重、理智、广阔的色彩心理暗示作用,并契合背景音乐、鱼和海的形象及环境,舞者身着蓝色袜子与舞美整体融合,似鱼跃龙门,搏激而上,使观众聚焦于舞者的姿态与力量及灵动性的表现上。舞蹈作为艺术呈现在舞台上时,是融合视觉、听觉、动觉为一体的综合性艺术。在舞台创作及表演时离不开舞台美术的配合。舞蹈作品在呈现时,除了通过表演者自身的动作语汇向观众表达剧情发展和情感氛围之外,灯光、道具、摄影等舞美(数字媒体)技术作为舞台上独特的语汇,好似无声的旋律一般,将每一景、每一镜融合在一起,深度表达作品情感,解读作品内涵,形成独特的风韵。在艺术、科技等领域的快速发展下,数字媒体与舞蹈、音乐、美术等艺术的多元融合是舞台呈现的必然趋势,舞台表演也将在艺术本体的基础上,越来越趋向于科技化、多元化。以往传统舞蹈艺术带给观众的是一种单一的欣赏维度,其通过运用线性故事情节,使观众在其中获得约定俗成的情感共鸣。然而,数字媒体技术下的舞蹈带给观众的将是一种自由维度的观赏视角,通过抽离的创作、无具象情节的展演,观众在作品导向的同时,还能随意发挥想象力,极大地彰显出现代科技社会与人类审美需求之间的必然联系。

四、结语

舞蹈作品的内容是通过舞蹈动作语言形象化出来的,通过舞蹈演员的精彩表演表演和出色的舞台效果传达给观众,通过视觉上的传达,将其带入作品的故事中,感受编导所输出的情思,从而产生共鸣。

参考文献

- [1] 杨华. 浅谈舞台灯光在现代戏曲(剧)艺术中的作用[J]. 戏剧之家, 2020, (33): 21-22.
- [2] 郭兆军. 新时期舞蹈艺术创作的创新方向探索[J]. 黄河之声, 2020(07): 148.
- [3] 周宪. 视觉文化的三个问题[J]. 求是学刊, 2005(03): 90-93.