

舞蹈编导专业开设现代舞基训课教学研究

任坤

(黄岛区茂腔艺术传承中心 山东 青岛 266555)

[摘要]现代舞本身就蕴含着包容以及自由的特点,在进行现代舞的表演过程中,舞者可以利用肢体语言去表达自己的情感,展现出作品的精神。现代舞带给人们一种独特的视觉感受,观赏者通过现代舞的舞蹈动作,清楚地了解到作品以及舞蹈人员所想要展现的情感,并且传递出作品本身的精神内涵以及主题思想。在创作期间,要求每一个优秀的现代舞作品首先要做到的就是明确其主题,并且在这样的前提之下设计出更多的舞蹈台本,增加对应的音乐,对其动作进行进一步的编排,其最终的目的是为了达到舞蹈与舞蹈之间的相互融合。

[关键词]舞蹈编导;现代舞;基训课

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1162

舞蹈是主情艺术,在舞蹈编排过程中,既要注意舞蹈动作的直观性,又要注意舞蹈的抒情性、思想性和创造性。在舞蹈编排过程中,舞蹈编导要展现自身的艺术气质,并将这些气质有效地渗透在舞蹈表演的过程中,这样才能将舞蹈的特色和思想表达出来。舞蹈编导的艺术气质具有十分重要的作用,被气质特色浸润过的感情,能够增加舞蹈作品的感染力。在舞蹈创作和排练开始前,舞蹈编导需要合理把握自己的气质特点,坚持扬长避短的原则,不断发挥气质能动作用。舞蹈是时间与空间的艺术,是用身体和节奏表现思想感情的表演形式,舞者进入角色,是进入意境中思索舞蹈思维特性,空间运用在舞蹈作品呈现中起着至关重要作用。舞蹈作品的完整呈现依靠舞蹈编导,在舞蹈创作过程中,深入生活捕捉形象创造作品,编排设计舞段,将艺术构思通过编排练习融入演员自身,体现于舞台上,在整个策划过程中应重视对空间结构的巧妙运用。

随着西方文化在中国传播,中国传统思维和审美观念发生了很大变化,迫使民族舞改变了传统的表达方式,以一种新的艺术方式展现在人们面前,在风格上要求个性化,多样化,在造型上要求错落对比,在肢体语言上打破格式化线条,充分利用时间空间变化,发生改变。

一、舞蹈编导专业开设现代舞基训课教学的重要性

(一)舞蹈编导专业学生学习基训课的原因

一名优秀的舞蹈编导专业学生,也具有较高的舞蹈表演实力。当前所有报考舞蹈编导专业的学生如果不具备基本的舞蹈功底,就无法掌握各种舞蹈技巧,在进行表演时,舞蹈表演的艺术特点就很难展现出其所具有的启发性,更没有办法表现出其中含有的文化性,无法呈现出高质量的舞蹈作品,导致舞蹈作品难以受到更多人们的关注。为此,在当前舞蹈编导专业开展舞蹈基本功训练,是所有学生都需要高度重视的内容,也是最重要的课程之一。舞蹈基础课为舞蹈编导的学生创造了与不同舞种亲密接触的便利条件,通过参加不同课程,舞蹈编导专业学生能够有机会尝试不同舞种的风格和艺术表达方式。而想要提高对舞蹈的深度认知,最好的方式就是让他们进行自主学习,只有让他们通过自身对舞蹈的深入思考和了解,感悟不同舞种的内容及精髓,在进行舞蹈编导过程中,才能展现出专业水准,为其职业生涯奠定坚实的基础。

(二)舞蹈编导专业开设现代舞基训课教学的必要性

现代舞在开展基训课时,其本身的训练体系是科学的、规范的、完整的。这也吸引了越来越多的国外爱好者主动学习和了解现代舞的创编形式,使其内容更加丰富。舞蹈艺术发展至今,单一的舞种难以吸引更多人的注意和喜爱,而随着舞蹈艺术形式的丰富性以及多样性、时代性愈发明显,在

现代舞的创作过程中,如果仅仅片面地去讲、去展现现代舞中的某一部分,或是如芭蕾舞似的展现舞蹈人挺拔的英姿,给人一种催人上进的力量,又或是像古典舞似的展现出舞蹈人端庄、圆润、诗情画意的心境等,这样的舞蹈方式很容易给观众造成审美疲劳,并且人们并非都会对这类型的展示感兴趣,而现代舞的出现便恰好改变了这一现状。现代舞蹈更多的是一种在赤足的状态下展示的释放自身的心灵舞蹈。

二、舞蹈编导艺术气质的作用

虽然创作气质与表演气质不同,但是,在同一作品中,二者可以实现有机结合。在电影界,这种表现方式是很常见的。在舞蹈编排过程中,要想实现舞蹈编导艺术气质与舞蹈艺术特色的有机融合,不仅要选择舞蹈编导感兴趣的题材,而且要结合感情抒发的实际特点,通过丰富多样的艺术表现形式,更好地展现舞蹈编导的艺术气质。通过对舞蹈语言的运用、推敲、锤炼等,可以追求更好的艺术形式,提升舞蹈编导艺术气质的灵活性。具有高质量的艺术审美的舞蹈作品将给观众留下深刻印象。要想体现舞蹈作品的艺术审美特性,舞蹈编导要通过自身的艺术气质将舞蹈的诗情画意准确表现出来,进而通过气质能动作用带动艺术特色深化发展,更好地明确作品成功率与影响力之间的关系。在舞蹈创作过程中,新生代的舞蹈编导人员还会结合不同的心理和生理特征,从更加宽广的领域了解气质的含义。这样也能更好地展现其艺术气质,发挥艺术气质提升舞蹈表现力和创造力的作用。

三、舞蹈编导艺术气质的特点

(一)情感气质

情感气质也可以表现为创造性气质。舞蹈编导凭借对舞蹈的热爱,将自身情感与创作有机融合,提升舞蹈的专业性。这种情感气质也有利于展现舞蹈编导的创作才华。舞蹈编导可以将自身在不同时期的激动、迷恋、兴奋、痛苦等情感与舞蹈作品有机结合,让舞蹈具有较强的情绪感染力,从而更好地表达舞蹈的核心思想和价值。情感投入作为舞蹈创作的一个心理过程,主要通过情感气质的催化表达舞蹈编导的心理现象,而且通过美学加工,突出舞蹈编导的气质特征。艺术气质可以实现舞蹈作品生活性与艺术性的有机融合,从而更好地将美的感知、舞的感知、情的运作体现出来。融入情感气质,可以让舞蹈拥有突出的感染力,舞者通过肢体语言,将情感与神韵、节奏有效融合,从而表达舞蹈作品的内容和意义。

(二)感受气质

在学习特殊事物的过程中,学习者会产生强烈的感动,这种感动是感受力敏锐的表现特征。通过创新舞蹈内容和编导方式,能让感受气质成为舞蹈编导艺术气质的重要组成部分

分。并且,在对客观事物进行有效分析的过程中,舞蹈编导通过发挥感受气质的作用,能使自身更好地感受舞蹈的构成,从而让客观事物成为艺术创造的典型材料。而且,感受气质还能让舞蹈编导有一种不可遏制的创作冲动,从而使其更好地进行舞蹈创作。舞蹈编导的感受气质也表现在强烈的舞蹈表现本能欲望方面。舞蹈编导通过自我的本能欲望,提高自身的艺术能力,并通过精神气质中包含着的一种艺术基因,可以让舞蹈呈现出不一样的特点。感受气质是情感内在的基础。舞蹈编导要凭借不同于常人的特有感受气质,更好地将舞蹈作品表现出来。

(三) 个性气质

舞蹈编导艺术气质还包含个性气质,而且个性化对舞蹈创作来说,是很重要的。不同人的艺术素养与艺术实践各不相同,所以,不同的人会形成不同的个性气质。在舞蹈创作的过程中,舞蹈编导可以结合生活实际,通过分解、筛选、比较生活现象,尽可能地展现其独特的艺术形式,而且还能按个人的方式把握舞蹈中最本质的部分,通过重新组装具有个性特色的艺术成分,不断突出舞蹈的美学意义和特点。在舞蹈形象鲜明、不可重复的创作过程中,个性化的气质也能提升舞蹈创作的水平。

四、舞蹈编导专业开设现代舞基训课教学的核心思想

(一) 体现对自由生活的追求与向往

现代舞艺术表演的过程中,从艺术层面进行分析,其践行了人文主义思想,同时也发挥出文艺表演所带来的宣传和鼓动的作用,能够唤起更多的观众对个性生活的向往,以及自由自在、无拘无束的心之所望,观众会因此对舞蹈产生强烈的认同感以及对独特自我的发展意识。现代舞蹈提高表演过程中的艺术性和观赏性是使舞蹈本身传递出主题的最直接途径,它能更加直观地提高观众的艺术素养,哪怕是一些艺术素养不高、鉴赏能力较差的观众。

(二) 呈现出个性化的表演风格

对于创作者而言,现代舞需要突破传统观念和思维疆域,现代舞的创作必须要突破思维定势,主动探求现代舞创编过程中创编思路的创新以及创作中所蕴含的作者内心的独特艺术情感以及文化内涵,创作出高质量的作品,确保现代舞对舞蹈艺术发展产生一定的正面影响,并使台下的每一位观众都能进行独立思考,反省自身,对作者所要表达的艺术主题以及舞蹈最终所要表现的独特内涵有一个大致的了解,让艺术思维渗透到现代舞表演中的每个环节,强化舞蹈艺术作品的艺术感染力;增强舞蹈作品本身所含有的艺术表现力和内在的情节张力。作为舞蹈设计者更需结合自身的审美标准以及兴趣、爱好去选择最佳的艺术表演方式,同时去感染和吸引更多的人去分析、了解这种独特的艺术元素,并根据表演设计的需要,构建自身独特的艺术表演,形成独树一帜的现代舞艺术风格。

五、现代舞蹈编导活动中的主要创作结构分析

(一) 动作结构

现代舞的创编过程中,动作结构是整个现代舞蹈的灵魂所在,舞者通过肢体语言的方式,将整个舞蹈的精神展示到观众面前,需要创作者具备独特、高度的表达能力和创意灵感。这是因为现代舞蹈编导的过程中,动作语言是舞蹈中最为重要的环节,动作语言的外在表现形式与构成也表达了不同人内在的思想和情感。比如通过一些特定的动作能够展现出当时的心情是愉快、悲伤或痛苦。在选择动作结构时,仍然需要考虑到参演舞蹈者的数量,从而对舞蹈创编进行一定的改变和创新。设计者通过协调一致的动作设计,将舞蹈

元素紧密整合,最终形成较为集中的整体风格,用更加凝练的方式展示出和谐感与美感。相比于单人的其他舞蹈而言,现代舞蹈更具观赏艺术价值,更能集中体现出现代舞的美感、身体的柔韧性。创作者务必保证每位舞者在动作和语言上的协调性和一致性,在舞蹈展示过程中不可以太过于突出个人,以免打破舞台的整体和谐感。创作者在进行舞蹈编排时,应对表演者提出一定的要求和规范,让其根据具体舞蹈表演情况和舞蹈条件将自己的表演状态调整至具有相对应的层次感和同质感,以此来保证舞蹈表演整体质量的提高,与此同时,创作者应让舞者在舞台上的动作保持流畅,为观众提供一种整体协调的具象感受,以此来达成创作者创造的独特视觉盛宴的效果。

(二) 空间结构

在分析现代舞编导的过程中,创作者应尽可能明了,现代舞的艺术表现是基于符合自然运动规律和事物变化法则之下的连续性动作,这样的展示能更直观、深刻地表达属于现代人的真实社会情感,并且能够快慢结合的抒发自己愉悦、阳光等不同的正面情绪,可以将新时代舞蹈表演艺术从繁琐的艺术形式中解脱出来,使舞蹈表演并非只是专业人士的专宠,而是让更多的人融入艺术的殿堂,让其明白舞姿中的意义,并且使用更加淳朴和原始的舞蹈动作展示人们最初的生活状态,使现代舞被贴上朴实和简约的标签。

(三) 时间结构

在现代舞表演的过程中,可以将时间结构简要地分为两种:第一种是乱序时间结构,即时间结构是相互交叉的;第二种则是时间顺序结构。在打乱顺序的时间结构中,创作者更强调通过舞蹈艺术设计,将原本的时间结构完全打乱,让人们能摆脱来自于过往故事描述过程中完全遵循时间顺序的舞蹈表演所带来的束缚,也避免了线性叙事法的过于简单单调。乱序时间表达方式的戏剧冲突较为激烈,但对创作者的要求也较高,创作者不仅需要有效把控情节,还需要了解情节展开方式和转折点。使用标准化的时间顺序结构则是按部就班,将事情发展过程依据时间线条展示出来,同时也要求故事情节和思想主题在固定的模式内,逐步展现在观众面前。这种创作结构极强的舞蹈在实际演出中给人一种非常明显的层次感。前后段落的衔接点必须非常紧密,才能让整体的内容更加严谨有序,并促使所有观众清晰地认知舞蹈表演过程中所展现的具体内容,以及舞蹈本身所蕴含的思想理念和艺术理念,使舞蹈中所要表达的情感真正地展现在人们的面前,使舞蹈的表现效果得到提升。

六、结语

综上所述,现代舞本身是极具独特魅力和舞台表现力的特殊艺术情感表达形式。在进行现代舞编导过程中,只有大幅度提高现代舞动作本身的平衡性、流畅性,才能营造出强烈的戏剧冲突,同时也能够赋予观众独特的美感。现代舞的编导要求创作人员在整个创作过程中遵循既定的艺术原则和指导思想,勇于表演,呈现优美的舞蹈表演形式,展现创作者内心所蕴含的创作思想和艺术主题。在设计基本舞蹈时,创作者同样需要前沿性审美观和艺术思想理论,搭配好各式各样不同的艺术文化以及艺术类型元素,使现代舞艺术可以与社会主流的道德观念相融合,以提高创作的整体效果。

参考文献

- [1] 张海. 分析舞蹈作品创作与排练课程在舞蹈编导专业教学中的重要性[J]. 戏剧之家, 2021(06): 107-108.
- [2] 刘晓婷. 舞蹈编导专业区域性民间舞教材教法探析[J]. 大观(论坛) 2020(10): 60-61.