

简析舞蹈演员职业转型

张伶俐

海口市演艺有限公司(海口市艺术团) 570208

[摘要]舞蹈演员在舞台上的表演与在舞蹈课堂上的教学主要区别是性质不同,并且对于舞蹈演员或者舞蹈编导来说,要求也是有所不同的,本文主要从舞蹈演员向舞蹈编导转型为主要切入点,并从中细致地分析二者之间的差异性及其转型过程中要面临的一些现实问题及优势和劣势,主要针对其专业性和技能之间的差异,所教授专业和教书育人之间的关系进行探讨,并结合自身的经历,分享转型成功及如何发挥自身的优势,努力做好一名舞蹈编导过程中的一些经验和感悟。优秀的舞蹈演员和舞蹈编导之间存还是在着很大的差异,职责和使命,能够为舞蹈演员成功转型为舞蹈编导提供一些可参考的建议及方法。

[关键词]舞蹈演员;舞蹈编导;成功转型

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1253

引言

一个优秀的舞蹈演员不一定能够成为一名优秀的舞蹈编导,二者之间既有共性也有很大的差异,并且舞蹈演员转型为舞蹈编导,是一种角色之间的转换,在舞蹈界来看也是一种理想化的转变模式,并且对于舞蹈界来讲也是一件很幸运的事情。作为一门独特的艺术形式,舞蹈在漫长的历史长河发展中形成了较有特点的表演形式,同时也在一种特殊的艺术载体中抒发各种情感,以此来概况和表现社会、自然与生活的本质。

一、舞蹈创作中编导的职能

1. 具有认识生活、感受生活的能力

舞蹈创作是建立在深厚的生活基础上的,编导的视角应该更为广泛深入生活的每一个领域,用自己敏锐的触角去把握生活和感受社会,通过视觉感受将五彩缤纷的生活片段融入自己的记忆仓库中,这便是编导自身的积累。艺术来源于生活,却高于生活,对生活的积累并不是不加选择的复制,而是瞬间抓住其中带有生活本质特征的形象加以印刻,这种认识生活和感受生活的能力是可以激发编导创作的灵感,从而才能给演员去复述,营造他们想象的空间。

2. 对生活的舞台再现能力

作为一名舞蹈编导,用自己的方式去反映现实生活,捕捉生活形象,发现其中的亮点,将头脑中对于生活的显现,接受情感转化成适合于舞蹈构思的“动作素材”,将他们重塑之后搬上舞台,是每个舞蹈编导最需要学习和把握的事情。舞蹈编导在反映现实生活、概括生活、捕捉舞蹈形象的同时富于自己独特的想象力,抓住其形象的特点,将“胸中之竹”转化成为“手中之竹”。这也是作品形成过程中重要的一个部分。

3. 集编导、教育、演员于一身的的能力

一个好的作品需要好的编导的引导,如果编导不能够将自己的想法灌输给演员那么再好的演员再好的作品也就如同废纸一张。作为编导必须要有清晰的逻辑和独立的思维,具有统筹全局的能力,只有具备这样的能力才有可能像教师一样去表达,像演员一样的去示范。对动作的拿捏必须像演员一样一定是精准清晰的,如果编导含糊的示范,那么演员不能理解你所再现的内容让他处于混沌的状态,所要表达的内容也就理所当然失去本色。

二、舞蹈演员在艺术表演中的作用

舞蹈演员在艺术创作过程中也是不可或缺的一部分,其肩负着塑造舞蹈形象和传达编导的创作意图等重任,一个优

秀的舞蹈演员,会让舞蹈作品提升到一个更完美的高度。

1. 传递情感的载体

舞蹈演员是舞蹈作品得以问世并能在舞台上展现的体现者,其主要的专业任务就是表现舞蹈作品,准确地表达舞蹈作品的中心思想以及传达舞蹈编导的创作意图和思想情感。舞蹈主要通过肢体语言来传情达意,在舞蹈的传达过程中,舞蹈演员既是形象的塑造者,又是舞蹈美的创造者,他们通过肢体动作给观众传达一种审美信息,通过在舞台上的表演把舞蹈编导想要表达的情感意图进行演绎和诠释。

舞蹈演员的肢体语言表达凝聚着舞蹈作品的精神,是舞蹈编导思想意识的具体再现。演员应该积极地发挥自己的主观能动性,对作品有充分的理解和把握,在原有作品的基础上进行一定的二度创作,让舞蹈形象得到充分诠释、舞蹈作品得到进一步完善。

2. 舞蹈形象的塑造者

舞蹈形象是舞蹈编导创造出来的能够充分表现作品内容和中心的具有高度概括性和典型性的一个代表,舞蹈形象是具体的物质载体,它是让舞蹈编导和观众进行思想沟通的最恰当的中介和桥梁,舞蹈演员便是这个舞蹈形象的塑造者。舞蹈演员在塑造一个舞蹈形象之前,必须得完成两次转变,首先是完成“形”的转变,其次是完成“神”的转变,最终做到对舞蹈形象的生动刻画,达到“抛弃自我、形神兼备”的境界。

3. 舞蹈编导和舞蹈演员的相互关系

一部舞蹈作品的最终呈现,离不开舞蹈编导和舞蹈演员的相互配合和相互作用。舞蹈编导的创作意图、思想情感需要舞蹈演员作为中介来向观众传达,而舞蹈演员适当的二度创作会给编导擦出新的灵感火花,使之不断推动作品一步一步迈向新的高度,二者对于舞蹈作品的成功起着不可或缺、至关重要的作用。

“舞蹈艺术构思活动以舞蹈编导为中心,舞蹈艺术传达活动则是以舞蹈演员为中心。”舞蹈编导和舞蹈演员在合作过程中要进行有效的沟通、相互促进,共同营造一个良好的创作氛围,使两者力量得到最大限度地发挥,最终实现作品的完美体现。

三、舞蹈演员转型为舞蹈编导策略

1. 拥有善于发现艺术之美的素养核心

与其他艺术一样,舞蹈同样来源于生活却高于生活,因此对于一些闭门造车的舞蹈演员而言,如果他们从改变自己入手、积极的走进生活与自然当中汲取各种艺术之美,

他们的舞蹈作品将是缺少艺术张力与艺术生命的。而对于一些想要成长为舞蹈编导的舞蹈演员而言,更是要从舞蹈专业基本功掌握与学习的过程中进行提升,从舞蹈创作的角度来对生活和自然进行深度体验与观察,在掌握各种舞蹈题材与舞蹈素材的同时为一种必备的素养而努力。

2. 通过汲取生活之美进行素养核心构建

舞蹈演员要成为一名优秀的舞蹈编导还应当将自己的艺术之路进行拓宽、做生活中的有心人,通过对生活、对自然的吸取在原有的舞蹈表演基础上搜集各类的素材,不断地对各类作品进行反复观摩、学习和分析。紧跟时代步伐,拥护民族精神,在积极发展与改革的同时进行不断创新,在专业舞蹈素养的作用下实现升华。

3. 对舞蹈编导领域进行深度探索的素养核心构建

要做好一个专业,首先就应当从深刻的了解入手。舞蹈演员尽可能多的应该先专攻一个自己擅长的舞蹈风格,在思考与完善不断为日后成为一名舞蹈编导打下业务基础,将编舞的阵型、模式等技巧进行认知,通过对知识点的理解和掌握来尽可能多的将自己的舞蹈表演经验进行融会贯通,在扬长避短中实现个人创新思维能力以及舞蹈创新编排当中,以此来创作出更多可以吸引观众的作品。

4. 进行想象力延伸的素养核心构建

舞蹈演员想要成为舞蹈编导,还应当不断的站在专业角度来对个人的想象力进行延伸,以此来实现素养核心的构建与完善。通过具有广度和深度的想象能力来对日常的积累进行多元化的认知转化,以作品感染观众、以作品打动人心的方式来进行创新。与此同时,舞蹈演员在日常的表演和舞蹈训练中,还应当借助宝贵的学习机会与身边的舞蹈编导进行学习与交流,在编导的角度来对日常生活以及自然生活进行艺术演绎。与其他艺术一样,舞蹈艺术也是一门时间的艺术,在一定空间中通过对人体造型艺术的展现来实现内心思想的延伸。而在舞蹈编导的过程中,则是要借助更加广阔的想象力来进行情绪与动作上的千变万化,为自己能够成为舞蹈编导而加倍努力。

5. 良好的舞台组织能力

想要成为一名合格的舞蹈编导获得广大观众的认可和肯定,舞蹈演员在日常的训练中还应当不断的对道具、服装、灯光、舞台甚至音响等方面内容进行学习,以此来确保所要编辑的舞蹈能够实现综合上表演。在各种舞蹈演出效果演绎的过程中,积极的对视唱练耳、曲目欣赏以及基本乐理进行掌握。

6. 较高的艺术与音乐鉴赏能力

想要从舞蹈演员成为一名优秀的舞蹈编导,不仅应当学会从艺术家的视野审视艺术、提升自身的鉴赏能力,同时也要站在普通观众的角度对舞蹈艺术进行体验。在拥有文化修养、舞台修养、哲学修养以及人文修养的同时,创作出更加完美的舞蹈作品。另外,作为一种综合性艺术舞蹈艺术本身就应当借助音乐鉴赏为背景,根据人体肌肉动作将文学知识、音乐知识以及美术知识等进行融会贯通,将艺术的魅力进行展示和延伸,为广大人们群众带来更具特色的舞蹈体验。

四、舞蹈编导应具备的综合素质

1. 舞蹈编导的专业素养之音乐、美术审美能力

舞蹈和音乐之间的结合,其实就是一种艺术,舞蹈编导需要将自己从音乐中的感受,通过肢体动作呈现,创作的舞蹈和音乐相融合,音乐感要很强,将自己在音乐中的感受,融合在舞蹈中。舞蹈编导在舞蹈创作的过程中,需要对舞蹈演员的舞蹈加强培养,加强舞蹈演员乐感和节奏感的培养。舞蹈编导不仅需要具有一定的音乐专业知识,以及鉴赏能力,还需要有音乐创作能力,将自己的审美通过音乐和舞蹈体现出来。在舞蹈演出的过程中,服装、道具、布景等都是舞蹈编导审美能力的体现,只有较高的文学素养,才可以为舞蹈编导提供丰富的文学知识,增加舞蹈编导的想象力,拥有舞蹈创作的激情。舞蹈编导对舞蹈的创作、舞蹈表演中的各项设计,使其审美能力的高度,为此舞蹈编导必须具备一定的审美能力,艺术鉴赏能力。

2. 舞蹈编导的专业素养之观察能力和想象力

舞蹈编导在舞蹈创作的过程中,需要从舞蹈的角度,对生活进行观察,从生活中获得舞蹈创作的素材。这个舞蹈出创作的过程,需要舞蹈编导,具有一定的信息提炼能力,以及观察能力,在生活进行观察,进而获得舞蹈创作的素材,从这些创作素材中,进行提炼,对舞蹈进行塑造。所以舞蹈编导需要具有一定的生活观察能力,在生活和民族舞的基础上,创作出具有生活性的代表性作品。需要有丰富的想象力,可以展开自己想象的翅膀,大胆地进行舞蹈的创作,同时也是对自己想象力的培养,通过自己丰富的想象力,将舞蹈形象塑造的更加的有深度,体现舞蹈的精美。这里讲的想象力中的想象,并不能将其理解为抽象,通过音乐,舞蹈编导会将自己对音乐感受,利用不同的舞蹈动作将音乐画面用肢体呈现出来。通过一个人物形象,将生活中的现象表现在舞蹈艺术中,舞蹈编导,需要采用舞蹈思维,对生活中的现象进行融合,针对同一个现象,采用不同的处理,会呈现出不同的表现力。

3. 舞蹈编导的专业素养之专业知识和专业技能

扎实的舞蹈专业知识和专业技能,是舞蹈编导的舞蹈创作财富,用于扎实的基本功,使用带有情感的舞蹈表情,提高舞蹈的欣赏水平,使舞蹈动作,舞蹈节奏、造型等的塑造更加的完美,达到最佳的效果。舞蹈编导还需要了解舞蹈的发展历史,从我国悠久的舞蹈历史中获得丰富的经验,从舞蹈的发展历程中,获取知识,对创作有很大的帮助。舞蹈本身是一种综合的艺术,也是一种综合的文化,在舞蹈中结合了音乐、美术、设计、文化、风俗等多种元素,随着时代的发展和变化,舞蹈编导只有了解舞蹈的发展历史,知道其中蕴含的各种文化和艺术,才会掌握舞蹈发展的方向,创作出更加具有艺术特色的综合性舞蹈艺术,发展舞蹈艺术,创作舞蹈艺术。只有丰富的文化内涵,才可以真正起到舞蹈艺术的传承和发扬。

参考文献

- [1]彭吉雷,艺术学概论以3版.北京:北京大学出版社,2016(08).
- [2]吕艺轩,舞蹈教育学[M].上海:上海音乐出版社,2010(07).