

新时期舞蹈编导创新意识的提高策略

向丽容

四川省广元市川北幼儿师范高等专科学校

[摘要]舞蹈艺术作为独特的艺术门类,搭建了观众与创作者之间情感互通的桥梁,满足了观众的审美需要,丰富了观众的视听体验。因此,新时期下的舞蹈编导,作为立足新阶段舞蹈高质量发展时期,更应当充分发挥舞蹈艺术立足本体本根、陶冶道德情操、提升审美修养方面的独特作用,为丰富人民群众精神文化生活、繁荣舞蹈艺术创作汇聚前行的力量。积蓄舞蹈磅礴力量,促进舞蹈艺术的蓬勃发展,关注舞蹈编导创作,以推动舞蹈编导大胆创新。

[关键词]舞蹈编导;创新意识;教学策略;应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1958

引言:

舞蹈编导字面上理解就是编舞排舞,教授如何用不同的舞蹈基本动作编创舞蹈,是艺术创作创新的环节。从事舞蹈设计工作的人叫舞蹈编导,有时编导也是舞者。舞蹈就是要充分发挥人体语言的感染力,通过人体语言的表达,让人有过目不忘的感受,舞蹈语言新,也就是编导选择的舞蹈语汇不要过于大众化。舞蹈编导需要熟练掌握不同的舞蹈技巧,具备使用动作或语言与舞者沟通交流、传达作品构思的能力。因此,舞蹈编导具备创新意识,即需要在编导之中融入更多的创新要素,如服装、风格、题材、动作、造型等等,使得舞蹈更加富有艺术化语言和风格化要素,从而能够从窠臼中跳脱出来,去其糟粕,取其精华,让舞蹈编导更具有创新性。

一、舞蹈编导创新意识重要性

在全球化背景下,中国以兼收并蓄的胸襟接纳外来文化,以海纳百川的气魄欣赏外来文化,以博采众长的思想吸收外来文化。而文化是没有边界的,正如舞蹈艺术也不应当是一成不变的,更应当将舞蹈编导视为兼收并蓄的肢体艺术语言。对于一名舞者而言,优秀的舞蹈技能和灵活的步伐是非常重要的,但想要成为一名舞蹈表演艺术家或以演艺为职业生涯的舞者除了出众的身形和精湛的舞蹈之外,感情的投入与流露也是非常重要的。除此之外,舞蹈编导包含了一定的编舞技能,知道有关舞蹈的基本知识,例如舞蹈发展史、解剖学、心理学和舞谱^[1]。因此,舞蹈编导创新意识,不仅需要结合上述多元素,更需要动作(空间)、节奏(时间)、表情(感情)等元素上思考,因为人体动作只是舞蹈表现的手段,而不是目的,其目的是运用这种艺术来反映人们的思想感情、愿望和社会生活。所以说,舞蹈编导创新,以创新性的舞蹈语汇赋予艺术鲜活的生命力,以充分体现舞者的风采,而这些无不说明舞蹈语言新的确会给作品带来很强的动能,才能够让舞蹈编导创新发展更具生命活力。

事实上,正如著作《艺术概论》中指出:“艺术性舞蹈具有完整的艺术结构,严谨的动作规程,精心的构图设计,鲜明的主题思想和细腻的表情要求,能够在舞台上塑造栩栩如生的艺术形象。”因此,创新的体现应该是多方面的:立意新、题材新、舞蹈语言新、编舞手法新、服饰新、人物造

型新等,如上所说都是一个编导应该考虑的。例如,题材应尽量选择有可舞性的题材,不要贪多,哪怕只是表现很细微的某一个点,只要找准了,都很有可能打动观众,更有可能让作品超越平凡。或者说,舞蹈编导创新,应当时刻具有创新意识,作为一名舞蹈编导,就更应该在创作作品时力求创新。或者说,关于创新这可能是一个老调重弹的问题,既是一个老调重弹的问题,又是摆在每个舞蹈编导面前的新问题。因为舞蹈编导是研究关于舞蹈编导的教学理论与人体动作编创技巧的学问,是对舞蹈编导教学、人才培养、剧目创作、舞台导演、科研创新等进行科学研究与实践的学科。其特色为继承中国舞蹈文化传统,广采博收世界舞蹈文化,建构完整性、系统性、科学性、开放性,可持续性发展的中国舞蹈编导学科的艺术系统,所以舞蹈编导创新不仅仅是着眼于舞蹈编导创新,更证明着舞蹈艺术的新时期长效发展。由此可见,具有创新能力的舞蹈编导才能编导出契合时代、贴近生活的优秀舞蹈作品,才能赋予舞蹈作品全新的艺术内涵,激发观众的共鸣、带动观众的情绪,以舞蹈为媒介与观众进行深层次的情感交流。

二、舞蹈编导创新意识的提高策略

(一)具备良好的舞蹈编导创新意识

事实上,创新是永不熄灭的火苗,创新应当是学科发展恒久不衰的动力源,只有具备创新才能够推动一个学科持续性向前发展。因此,舞蹈编导创新发展,便应当使得该学科具备创新意识。说到舞蹈编导,很多人将其理解成和导演一样,既要会“编”,还需要会“导”,当然也不仅仅是编和导这么简单,还需要具备多方面能力,这样才能做一名专业资深的舞蹈编导。

例如,想象力及创造力,舞蹈编导是以舞蹈的形象进行想象的,因此舞蹈编导应学会用眼睛在现实社会中去发现别人能看见但并没发现出美的事物;丰富的文化艺术素养及舞蹈专业知识,作为舞蹈编导应能够熟练地运用舞蹈专业技术、技巧,全面掌握多元化舞蹈表现形式,可自如地表达各种不同类别、不同风格、不同形式的舞蹈语汇,并能利用专业创作手段使自己的所想、所感用舞蹈的表现形式传达出来,这是一名专业舞蹈编导的必要基础;观察力及理解力,舞蹈创作是否能在形式上和 content 上不断创新和突破,这与编

导是否能够把自己的目光投向社会、投向自然、投向人与人之间、人与物之间的广阔空间之中有着直接的关联,只有这样才能不断激荡出新的激情、新的发现、新的情感视角,学会从现象中去挖掘和发现事物的本质,才能从本质中提炼出舞蹈创作中所需要的各类语言形象、主体结构、内在感觉等;表达情感能力,舞蹈语言具有其独特的、鲜明的个性化特征及独立性很强的语言表述方式,即形成舞蹈的外部语言表达特征,舞蹈编导就是要在自如地运用身体的各综合要素,对客观现实、人类情感等形成内部语言环境,使其在创作中达到传情达意,才能创作出好的舞蹈作品^[2]。如上三点,不仅是舞蹈编导需要具备的基础能力,更是舞蹈编导创新动力的源泉,具备上述三点能力之后进而才能使舞蹈编导具备旺盛的生命力、鲜活的艺术张力。

(二) 舞蹈编导者具备的综合能力

具有独特创新理念的舞蹈编导才能创作出创新的舞蹈作品。但创新能力的产生和形成不是“空中楼阁”或“空穴来风”,而是基于其深厚的文化基础与艺术修养。其实创新不仅是舞蹈编导一类学科不断发展前行的动力,也是一切艺术门类所需要具备的能力。舞蹈编导创新,旨在训练和整合在舞蹈艺术编导中的综合创作能力和表现能力,从初步接触舞蹈编导,到了解舞蹈编导的理论应用,最后到能够独立编创较成熟完整的舞蹈编导作品,充分体现了舞蹈编导课程目标和教学方向^[3]。因此,舞蹈编导创新的能力,编导主要在于编。这才是整个舞蹈编导的教学任务,自然需要保证持久的创造力,而思维是影响舞蹈艺术创造力的直接因素。基于此,为了进一步提高舞蹈编导教学的有效性,自然要充分培养舞蹈编者的形象思维,才能在舞蹈编导中合理转化自身的抽象思维,使之具备创新意识,保持有创新性才可以使这门课程学有所成。例如,敏锐发现问题能力,形象思维是作为舞蹈编导非常重要的潜能,作为舞蹈编导要能在别人已经习以为常的环境和事物中挖掘出艺术创作动因,这需要舞蹈编导具备在非典型性环境中发现典型性、在典型性事物中发现普遍性的基本能力,以此来塑造鲜明的舞蹈艺术形象及创造出能给人留下深刻印象的舞蹈角色及难忘的舞蹈剧目;视觉和听觉记忆能力,一位好的舞蹈编导的眼睛和耳朵要学会经常处于半成品状态,经过不断的吸纳信息之后,使其逐步成为较全面的成品。由此,具备综合舞蹈编导综合提高能力后,进而才能够产生创新意识,以敏锐的触觉感知舞蹈艺术的创新要素,编排出新颖的舞蹈艺术形式,始终让观众有耳目一新的艺术观感。

(三) 从艺术传承中汲取舞蹈编导创新理念

随着社会的发展与进步,人们的思想、审美、意识等方面都随之变化着,正是这样的发展现状,不断要求舞蹈编导的思维紧跟时代。因此,每个舞蹈编导都知道,在创作过程中创新是一件很困难的工作,只要存在创作,你就必须去考

虑、研究这个问题。我这里特别要强调的是舞蹈编导在创作过程中如何力求创新。编导的任务应该是发展、提高、创造和创新舞台艺术,应该掌握更多的新东西,只要有可能就不要拒绝学习,应该善于学习、吐故纳新,取人所未用之辞,舍人已用之辞。取其新,舍其旧,看到别人的长处,也要认识自己的短处。例如,尊重艺术传承,拓展舞蹈资源储备,以持续性增加创新的艺术感^[4]。创新的基础是什么?创新的力量源泉是什么?实际上,文艺的一切创新,归根到底都直接或间接来源于我们的日常生活。艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地,扎根人民、扎根生活。因此,舞蹈编导创新,便可借民间艺术、日常生活为题材,大力收集身边的民间舞蹈,用各种方式记录民间舞蹈的动作,并对其进行动作的分解、内涵的分析,去其糟粕、取其精华,将有用的素材纳入自己的动作资源库中,为未来编导舞蹈收集资料。感受领悟不同舞蹈素材的形式与风格,参照民族舞蹈的肢体动作及内涵进行编舞,将不同的动作融合起来,创作出新的动作、新的舞蹈。具有创新性的舞蹈编导,无论是舞蹈语汇的运用、道具的运用、技术处理、主题、结构等方面都要力求创新。而汲取了创新的舞蹈,在保护好中华文明瑰宝的前提下,使之继续创新性发展,借助舞蹈在新时代焕发出新的生命力,在祖国文艺百花园中绽放更加绚丽的光彩。如此一来,既能够使舞蹈编者具备创新意识及创新能力,又深化对已有素材的理解度,增强创新作品的艺术感染力。

三、结语

综上所述,新时期舞蹈编导创新意识的提高策略,舞蹈编导在创作过程中要大胆创新,没有什么可以不可以,只有充分发挥自我的意识,才能使作品呈现独具特色的奇妙火花。因此,舞蹈编导是舞蹈的艺术灵魂,而创新则是舞蹈编导的翅膀、舞蹈艺术生命的源泉,是舞蹈编导人才必备的重要素质,只有全面提升舞蹈编者的艺术修养、尊重艺术传承、重视实践锻炼,才能培养舞蹈编导的创新能力,满足社会对舞蹈编导人才的需求。一个作品如果能做到让观众牢牢记住,那这个作品就是成功的,这也就意味着这个编导是一个成功的舞蹈编导。

参考文献:

- [1]傅慧灵.“互联网+”时代高校舞蹈编导课程的改革研究[J].艺术家,2021(02):90-92.
- [2]王文斌,黄多.高校体育舞蹈编导的创新研究[J].冰雪体育创新研究,2021(02):72-73.
- [3]孟姿彤.舞蹈编导在舞蹈创编中对作曲技法的借鉴研究[J].明日风尚,2021(02):25-26.
- [4]木磊.关于舞蹈的“现代性”思考[J].戏剧之家,2021(04):122-124.