

导演艺术与舞台艺术的结合分析

唐朝霞

(贵州省黔剧院, 贵州 贵阳 550000)

[摘要]舞蹈舞台的构成涉及多个方面, 不仅包括了舞蹈主演与队伍, 还包括了舞台设计、队形排列、场景布置以及灯光舞美等多个要素。这些要素工作的高效完成是舞台艺术完美呈现的基础。而这些环节都离不开导演策划与安排, 基于此, 人们应当重视到导演艺术与舞台艺术之间的紧密联系。而导演通过解读舞蹈作品内涵, 结合自我对舞台艺术的见解, 同时, 融入自我的生活感悟与经验, 才能够高效开展对舞台各环节的合理设计, 才能使舞台艺术真正发挥其艺术性、人文性。真正将导演艺术与舞台艺术充分结合, 才能够发挥导演对舞台的各项创编能力, 促进舞台的与时俱进。本文从多个维度就导演艺术与舞台艺术的结合进行了简单的分析。

[关键词]导演艺术; 舞台艺术; 舞蹈

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.892

引言

舞蹈舞台艺术涵盖了舞台表现、舞蹈创编、作品解读与观众感知等多个层次, 而导演艺术则是从各个层次出发, 融入自我对于艺术的感知, 通过设计舞台环节、完善舞台观感、听感双向维系环境以及引导演员灵活运用技巧等方式完成对于舞台呈现, 同时, 还需要深入观众生活, 感知观众情绪, 有效创新舞蹈舞台设计, 搭建舞台艺术创新格局, 在这个过程中推进导演艺术与舞台艺术的充分融合, 营造良好的舞台氛围, 展现极佳的舞台效果, 真正让舞台艺术感染观众, 突出娱乐教化功能, 让观众体会出舞蹈舞台艺术的内涵, 增强舞台艺术的感染力。

一、分析导演艺术与舞台艺术的实际内涵

(一) 导演艺术的内涵与需要

舞蹈舞台导演艺术实际上是对于舞蹈舞台作品在编写与排演两个方向上立体性延伸, 兼顾艺术性与人文性的综合艺术。导演通过自我的艺术感官并融入观众的生活实际, 在结合艺术审美与大众审美的双向基础上, 运用多种艺术表现手段将作品题材从平面化阅读感官转向舞台立体化感知的过程, 让观众能够通过听觉、视觉与感觉等多个维度感知舞蹈作品的美感与内涵。

导演在舞蹈舞台设计的过程中需要合理安排涉及舞台表演的各个部门共同完成设计工作。从演员服装、舞蹈所需道具、场景布置等观众感知的视觉要素到舞台所用音响, 舞蹈使用音乐等观众感知的听觉要素, 都需要导演在创编舞台的时进行统一协调的安排, 才能够使听觉、视觉等感官枢纽协同运转, 共同作用于舞台艺术的完美呈现, 真正提升舞台艺术在观众实际观看时的渲染能力, 感染观众心灵的同时, 使观众能获得关于“舞蹈美”的深切体会。

导演艺术是立足于作者舞蹈作品创作基础上的二度艺术创作, 是一门需要导演不断提升个人艺术能力的学问, 导演在创新的过程中需要不断探索舞台艺术的现实内涵, 从舞台艺术的各个角度出发, 不断提升自我艺术表现能力、舞台作品叙述能

力以及舞台编排能力才能够真正使导演艺术在促进舞台艺术的发展过程中发挥最大的效益。

(二) 舞台艺术的内涵与特征

舞台艺术中包含了多种艺术门类, 其中舞蹈舞台是当下艺术娱乐方式广泛背景中一门最能联系当代群众, 感染观众情绪, 促使观众感知作品内涵与美感的综合艺术表现形式。舞蹈舞台艺术在展现舞蹈作品内涵的过程中运用到了多个方向上的表现手段。从舞蹈故事情节、表演演员动作与音乐灯光等元素真正将作品内涵的独特价值以及艺术风格展示在观众面前。舞台艺术不仅是表演的艺术, 更是演员通过表演沟通观众, 给予观众美的享受, 完成人文价值传递过程的一门艺术。

其内涵人文性与艺术性兼具的特征。人文性特征表现为舞蹈作品在舞台呈现中所蕴含的精神价值, 观众能够在舞台表演中故事情节、人物关系中认知人物精神。艺术性特征则是指表演人员之间通过不同的表演技巧, 表演动作, 结合舞台音乐与灯光营造出极具审美价值的动态性的表演过程。

二、促进导演艺术与舞台艺术结合发展的建议

(一) 提高对作品的艺术感知, 加强协调编排能力

舞蹈作品在舞台上呈现的过程中, 会受到一定的约束。首先, 舞蹈故事的每个环节与阶段时间都需要导演严格把控以达到故事情节安排、场景交替以及音乐灯光节奏变化贴近作品内容的目的, 才能真正突出作品想要传达的情感。而舞台场地空间的限制, 也是制约舞蹈舞台艺术发挥其艺术美感的主要部分。舞台场地存在既定性, 许多舞台能够容纳表演的地方与演员后台准备、工作人员布置的场地并不宽裕, 需要导演合理规划每一个场景的转变速度与节点, 促使每个舞蹈节点能在合适的音乐、灯光节点进行表演, 对于在有限的时间与空间下, 完成舞台的最佳呈现, 帮助观众真正了解整篇舞蹈作品的内容、表达的精神, 同时体会到舞蹈舞台的优美, 需要导演不断增强对于舞蹈作品的艺术感知, 深入挖掘其中蕴含的精神价值、文化意象, 增强舞台现场的协调与编排能力, 使舞台展现的各个环节高效运转, 才能够真正在时空限制下为观众带来最佳的舞

台艺术效果。

以2021年河南卫视舞台《有凤来仪》为例，该片舞蹈舞台上由男女主两人通过舞蹈展示祈福庆祝的景象，而该舞台导演切分为了三个篇章。每个篇章之间都要在有限的时间内进行连贯性的转换，考验着导演对于舞蹈现场各个部门统筹整合的编排能力。从第一篇章到第三篇章，导演以凤凰的出生成长为文化意象线，以双人舞庆祝节日为故事发展明线，结合舞台现场灯光与音响的配合，从开始到结尾顺利将凤凰原生、凤凰展翅到百鸟朝凤三个环节完美呈现，提升了舞台感染力，实现了舞台最大美感的呈现，同时，也表现了重阳节人们欢度祈福的美好场景。

基于此，不难发现，真正提升舞蹈舞台的艺术感染力与展现力，就需要导演不断增强自我的协调安排能力与艺术感知能力。在舞蹈舞台中融入文化意象、审美情趣与艺术想象，结合舞蹈表演形式，通过统筹灯光、音乐以及场景舞美等各个方向上的舞台部门以达到场景切换、故事发展衔接的巧妙性，突出舞台的艺术连贯性，增加观众的投入感与融入度。

（二）融合多样艺术元素，提高舞台创新水平

随着我国舞蹈舞台的不断发展，舞蹈舞台艺术逐步由小众群体走向大众视野，不再是单一群体关注欣赏的艺术。这不仅是由于经济发展，使大众更关注自我的娱乐艺术享受，同时，还借助了各类技术的创新使舞蹈舞台更具特色，这也让舞台更具观赏性。另一方面，舞蹈舞台的推陈出新也对于导演艺术发展提出了要求。导演艺术不能仅重视传统舞蹈舞台的展现形式，应当推陈出新，运用更加丰富的艺术表现手段，结合不同的现代元素，让舞蹈舞台真正突破传统，与现代发展趋势融为一体，与时俱进。

以2021年火爆全网的诗剑舞《逍遥》为例。该舞蹈融合了传统武术与诗词的元素，推陈出新，将武术之潇洒、传统诗词之优美融入舞蹈舞台，还加入了古乐器来增加舞台音乐的特殊美感。让人们在欣赏舞台的过程中，真正感受到了古代诗人饮酒作乐，登山野游的酣畅乐趣。舞者“挥剑”的潇洒与音乐的悠扬闲趣两者间形成了微妙的结合，真正获取了观众的认可。

应当看到导演在对于舞台故事进行二度创作时，适当融入现代元素，不仅能够真正体现出导演对于现代艺术元素的敏感性，同时还能够真正丰富舞台的艺术特征，促进舞台更具思想性与艺术性，向观众传达出更加明显积极的内容，促进观众更深入的感知舞台的人文价值。在这个过程中，要关注新的元素与舞台内容的适配性，立足于舞台故事的人物个性，故事内容进行元素的选择。

（三）关注观众艺术认知，贴近观众实际生活

观众感知舞台艺术的表现力，通过舞台感知舞蹈作品的水平，实际上都需要通过演员对舞蹈故事的实际表现。关注在观察演员的过程中，才能够紧随导演对故事的叙述意识，感知导演艺术，因此，导演要注重对于演员的指引，加强与演员之间的沟通，协调演员之间的关系，真正通过演员向观众传递自我的意图，表达自我想阐述的精神价值。因此要建立好导演、演员、观众三项打通的沟通渠道。了解演员对于舞台的具体想法，共同协调并向演员阐述自我关于舞台的想法，促进演员更好的代入到人物角色中，同时，通过观察观众的反应，了解演员在舞台上的实际表现能力以及自我的叙述能力，有针对性地加以调整与改变，不断提升自我的艺术表现能力。

另一方面，导演要从观众的生活实际出发，不断了解普罗大众的审美能力与趋势，适当调整艺术表达手法，要重视观众作为舞台艺术欣赏的主体地位，重视观众对于舞台艺术的评价，避免将艺术独立于大众的想法。要站在观众的角度上思考舞台的表现。对于不同位置的观众进行动态性的分析，帮助导演了解不同角度下音乐、灯光以及演员表现的差异，更好地调整舞台。同时也考虑到现代科技的进步，将舞台搬上互联网。让人们通过互联网了解舞蹈舞台，吸引大众的乐趣，从而提升舞台艺术的传播力。关注比赛舞台、晚会舞台等舞台的传播力，积极参与到互联网中与观众进行互动，才能够挖掘观众生活中的因素，丰富导演的创编素材，才能更好地创新舞台艺术，使其真正走进观众的生活。

三、结论

导演艺术与舞台艺术实际上是相辅相成的，导演艺术依托于舞台艺术存在，而舞台艺术在导演艺术的帮助下与时俱进、愈加精彩，导演在实践中不断提高对舞台作品的艺术感知，不断挖掘作品中可能存在的各类文化意象，将其融入舞台中，不断提升舞台的感染力。加强导演的协调编排能力，促进舞台的各个环节流畅顺通，同时融入多样艺术元素，关注现代流行元素对舞台的创新作用，提升舞台的实际美感。另一方面，深入感知观众情绪，了解观众生活实际，创新舞台的表现形式。让舞台艺术走进观众生活。真正实现导演艺术与舞台艺术的充分结合。

参考文献

- [1]龙朝晖.苗族舞蹈舞台艺术初建之探索[J].戏剧之家, 2020, (27): 129-130.
- [2]韩旭.舞台艺术中舞蹈表演的意识建立[J].艺术品鉴, 2019, (36): 210-211.
- [3]张文海 胡晓娇.舞蹈影像:镜头视角与肢体表达的“跨界共舞”[N].中国艺术报, 2020-05-18.003.