

舞蹈创作中意境与现实主题的选择与创作

戴之玥

广州体育学院

[摘要]在舞蹈创作中尝试分析不同主题选择所完成作品的不同,根据自身经验浅析,舞蹈创编中关于主题、动作、音乐的组合构成对剧目作品带来的影响,通过分析经典舞剧,舞蹈剧目作品来尝试进行理论论证,将现实与虚幻,物理与心理进行比较级的理性分析,提出笔者十分浅薄的简介与思考。

[关键词]舞蹈编创;经典文学;意境;现实;逻辑;音乐

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1919

一、舞蹈创作的方式构成

据今为止,舞蹈创作历时多年,从传统舞蹈创作到现今的创新型舞蹈创作方式,中国舞蹈创作的发展逐渐多样化,也渐渐走向世界。

(一) 主题形象选择

舞蹈创作中首先面临的是主题选择问题,创作的顺序可能是现有画面,再有感觉,再定主题,但是没有主题的作品是没有灵魂缺乏完整性的作品,在主题的选择中存在着可舞性的问题,所谓“可舞性”是指主题的舞蹈发展舞蹈创作是否有价值,例如通过经典文学名著的人物形象创作舞蹈形象,构成舞蹈创作的主题,这种主题笔者认为是有文化底蕴带有浓郁故事色彩的。例如“孙悟空”形象鲜明故事主线贯穿现今大部分观众的同年,人物形象动作丰富,带有辨识度(见图1),动作设计方向鲜明,笔者进行这种主题的编创比较容易避免“揣着糊涂装明白”编创现象。从独舞到双人舞、三人舞、群舞、组舞、舞剧对于作品主题的选择都尤为重要。国家一级导演——邢时苗导演创作的舞剧《粉墨春秋》讲述的是清末民初一个戏班子的故事,“戏班子”本身就是具有各式各样的男女形象(见图2—3),舞剧中的人物

丰满度就不言而喻了,时代背景为“清末民初”正逢乱世,军阀当道,复杂的社会背景能引出无数的“爱恨情仇”,故事的丰富程度自然提升。在舞剧中因为主题具有很强的可舞性,所以当每一个人物出现时,观众的观感都将会十分的清晰明了。在舞剧的最后一幕,为了烘托传统曲艺文化的传承与发展,动作设计结合了“猴戏”,塑造了鲜明的“齐天大圣”的形象,整个作品一气呵成,酣畅淋漓,具有很高的艺术性,完整性,这也是主题选择有可舞性且有鲜明的形象。

图1

(二) 音乐选择

图2

图3

舞蹈是视听结合的综合艺术，音乐是舞蹈的灵魂，是舞蹈构成不可或缺的一个部分，在舞蹈音乐的选择上尤为严谨，现今也涌现出一大波优秀的舞蹈音乐作曲家，这种现象的出现也正意味着舞蹈与音乐契合的重要性，舞蹈与音乐的结合要“量体裁衣”。音乐中带歌词是笔者比较反感的舞蹈音乐门类，笔者歌词如果无法完美契合舞蹈的动作，会将原本舞蹈的一部分意义造成剥离，影响原本舞蹈的主题表达与设计构成，同时会影响观感，舞蹈本身是诉说故事，表达情感的一种最美的手段，需要演员观众的全情投入，歌词有时会弄巧成拙。

音乐的乐器与节奏也是舞蹈音乐选择的重要关注点，如果一个极其现代的作品中出现“箫”“笛子”“二胡”等乐器，时代就会一时间出现错乱，如若一个表达古代人物形象舞蹈作品中突然出现架子鼓的“动次打次”或是吉他与贝斯演奏流行的声音，也会构成极其不协调的画面。在音乐的节奏组成上，如若一直激昂，或是一直缠绵轻柔也会产生听觉与视觉的审美疲劳，一直激昂的音乐很难出现抒情的动作创作，一直轻柔的音乐也无法在舞台上掀起过多的高潮，就像人的话语需要带有“抑扬顿挫”舞蹈音乐的节奏也要结合故事的推进产生高潮迭起的效果。

（三）动作设计

舞蹈动作设计没有“废”动作，没有动作时就踢腿、跑调度、做技巧，是很多舞蹈编导初学者的通病，往往每一个动作都在诉说着故事的点滴，每一个动作都要有它的意义，要符合主体形象。而动作的设计也是和标题（一）的主题形象选择挂钩，笔者经过一些调研，了解了一些编导专业学生的编创现状，居多是编不出来，而编不出来80%的原因在于主题不够明确，不知如何发展，从而导致没有动作，而小部分主题鲜明的同学每一个动作的设计都极为明确，从人物的形象，性格特点出发，设计舞台形象，就如旧时代裹小脚的女人无法大步奔跑一样，每一个动作的出发点都是结合了人物特点，故事走向去发展，减少了无用动作的出现频率。

动作在设计中有时会出现太空或者太满的情况，动作的密度也需要结合故事的内容，演员的状态，观众的心理节奏时而紧密，时而进行留白，给予呼吸与思考的时间完成“犹抱琵琶半遮面”的美感。

二、舞蹈意象主题选择

意境主题，笔者在编创中较少触碰，只因每人的感受不一样，而意境的创作可能大部分来源于编者对于事物的感受转化而成的心理画面，其中不乏观众看不懂演员跳不明白的舞蹈作品，笔者认为尽管是意象化的意识流作品也一定是可以通过物质方式体现出来的，有相对应的呈现方式。例如：冷=发抖、热=手扇风、疼=面部痛苦并且手捂住疼痛部位、被命运压住喉咙=双手扼住喉咙艰难挣脱、困=打哈欠、伤心=落寞的背影和拭去眼泪的行为、深处困境=用手触摸的方式构建出四周的高墙等等，笔者认为其实都是把一些感受通过物理的方式进行呈现，但也有很难用物理的动作设计来完成的意象主题，例如天空的颜色，失去梦想，失去心灵的方向、绝望等较难实现物理化的主题，笔者认为意象的表达不仅考察编导的文学素养，表达能力与逻辑能力，也考察了演员的肢体表现能力和理解能力，但是在意象舞蹈作品主题的选择中，任然需要把握住舞蹈的基本特性。

三、舞蹈现实主题选择

现实主题作品的选择是笔者比较喜欢的主题选择方式，有物质的动作、人物，逻辑顺畅的故事线路，从经典文学中找寻形象与故事，从社会现实中找寻素材，从生活行为中找

寻动作的发展路线，每一个方向都会有物理的事物形象根据艺术化的舞蹈创作构成完整的舞台形象，例如：经典文学作品《雷雨》里的繁漪和周萍，最经典的一幕“药”周萍当着父亲周朴园的面将一碗“毒药”端给自己的“后母情人”繁漪，亲手断送了这个可悲女人的一生，周萍帅气，唯诺，没有担当的大少爷形象，繁漪长时间受到心理折磨但是任然渴望爱情的可悲女人形象通过舞台的动作设计服化道的加持，可以将作品人物清晰的搬上舞台，一碗“药”清晰的阐明了故事的前因后果。再例如现实题材中舞蹈作品著名编导韩真的《我等你》编导塑造了在家忙碌等待军中丈夫归来的军嫂（见图4-5），用脚的步伐表达出时间，用生活中擦地做法打扫卫生的动作表达这些女人平凡又不普通的每一天，用拥抱的动作表达有的人等到，有的人没有等到自己丈夫的苦涩与悲痛，整个作品写实完整，且据有舞台震撼力，因为主题能够清晰表达，观众可以看懂编导的话语，产生共情。

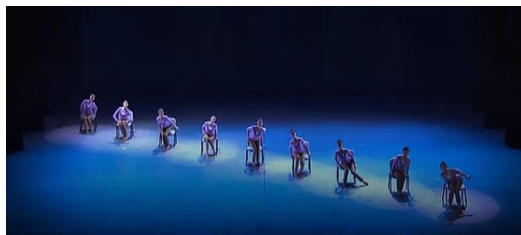

图4

图5

四、结语

笔者在舞蹈创作中一直处于希望将意境美与现实故事的主题相结合，并且也为这种尝试进行了舞蹈创作，在创作的过程中，越发感受到编导需要逻辑清晰，主题的选择一定要具有逻辑性和可舞性，并且要以小见大，想说的故事越多反而一个都说不清道不明，反之以一个小的点影射多种现实，反而使作品逐渐高级，让观众报有思考的空间，动作的设计方向会相当明确，动作的构成也不会出现断裂问题，将对于舞蹈编导的困惑，逐渐从编不出动作提升到如何产生更高的立意，这也是笔者一直在思考并且不断前进的方向。

参考文献

- [1] 李佳雯. 舞蹈创作中的留白[J]. 大观(论坛), 2020(12): 62-63.
- [2] 李佳雯. 探索中前行——小型舞剧《南狮梦》创作小感[J]. 中国文艺家, 2017(08): 42.
- [3] 苗怡. 舞蹈编导在舞剧创作中的自我表达[J]. 喜剧世界(下半月), 2021(09): 50-52.
- [4] 邓元范. 舞蹈编导在舞剧创作中的自我表达研究[J]. 艺术教育, 2018(15): 105-106.
- [5] 刘万翔. 关于舞蹈编导应具备的素质探讨[J]. 艺术大观, 2020(09): 50-51.
- [6] 原铭. 舞蹈编导在舞剧创作中的主观意识与自我表达策略[J]. 尚舞, 2021(01): 108-109.