

舞蹈创编中“时空转换”的应用研究

冯婧

(河南艺术职业学院 450000)

摘要:随着我国国民经济与城市化建设的不断发展,人们的生活水平与质量逐渐提高,越来越重视文化生活与精神生活的品质。舞蹈作为人们主要的文化与精神生活方式之一,其能够修身养性、陶冶情操,且具有一定表意时空的特征。对于舞蹈而言,创作与编导是体现舞蹈灵魂与意境的关键方式,因此,为了创作与编导更多优秀的舞蹈作品,本文的主要内容是分析与研究舞蹈创编中“时空转换”的应用,以此为相关舞蹈创编与研究人员提供参考与借鉴。

关键词:舞蹈;编创;时空转换;应用

近年来,人们越来越重视与喜爱现实主义的文艺作品创作,舞蹈艺术作品的创作也呈现复杂与深刻化的发展,其中,多个线索同时安置的舞蹈情节编导、细腻人性的深层次表露是当下舞蹈编创的主流发展趋势。而复合舞蹈时空编创的设计以及舞蹈时空类型的转换应用是当下最为接近舞蹈作品本体内涵与意境的体现方式。鉴于此,为了更好还原舞蹈的时空特征,充分展现舞蹈作品的内涵,本文的主要内容是分析与研究舞蹈创编中“时空转换”的具体应用方式。

一、舞蹈创编中“时空转换”的价值与内涵分析

结合现阶段我国社会的实际发展趋势与发展情况,舞蹈艺术已经逐渐演变成为一种意识形态,所以在展示舞蹈艺术的过程中,应该强化对复杂情感、人性丰富程度以及深刻思想的表达。然而,随着我国群众的舞蹈意识逐渐提高,部分传统的舞蹈编辑方式与舞蹈创作理念已经不能完全契合当代群众的舞蹈艺术意识,不能通过此类落后于时代的表达方式和创作形式将舞蹈艺术作品中所承载的丰富的内容进行表达。所以,现阶段部分优秀的舞蹈作品已经开始在其内容中融入了时空特征,将构建舞蹈时空作为基础,将转化作为渠道,在实际创作中尽可能完善与发展舞蹈编辑技术的类型与方式,以此达到丰富传统时空置换方法的目的,从而使相关从业者实现通过在技术上的不断尝试与探索,达到舞蹈语言发展的目的,保证多样化和多元化的转换渠道与转换方式。

现阶段的舞蹈时空转换的研究与探索已经取得了较为可观的进展,在实际创作过程中将自由以时空转换方式进行表达,此种方式具备一定程度的价值合理性。所谓时空转换方式是指时间与空间两种维度,首先是时间维度,在此维度中由于表意空间的出现阻断了舞蹈线性结构顺序与历史时间结构的发展,以此方可在表意优先和主体优先的框架中实现未来、过去以及现在的合理转换。其次是空间维度,在此维度中多重内涵的单一空间形式可以通过时间同步的方式进行有效解析并重构,通过解析与重构方式可以将无意识内容与有意识内容专业为可感知且具体化的艺术形象,从而将其内容具体化呈现在多维交响乐中或广域平行空间内。

现阶段的舞蹈作品中通过舞蹈时空进行自由转换的作品有许多,例如《草原英雄小姐妹》,该作品在表达过程中通过自由转换方式进行现在与过去的时间转换,通过应用虚拟空间与真实空间的交响乐极大程度上体现了两代人的情感互动与精神交融。在实际的舞蹈作品创作阶段,可以结合作品所表达内容应用时空转换的处理方法与合理的视觉审美效果,此种方式不仅可以使舞蹈作品在外在形式的体现中具备极强的表达意图,同时也将舞蹈创作的审美视角作为基础,引导舞蹈理论研究的观点不单仅仅体现在文本内容中。促进了总结与分析舞蹈时空本体理论意义的实践经验。

二、舞蹈创编中“时空转换”的具体应用方式

(一)舞蹈创编中平行时空的具体应用

实际上,舞蹈创编过程中所应用的平行时空是指两个或多个的事件情景在差异化的空间背景下,发生在相同时间,以相互重合的形式展现在舞台上,进而产生复合时空形式。该舞蹈形式产生的平行时空能够摆脱传统舞蹈作品编创的单调时空形式,丰富舞蹈中的情节,把具体情节故事间的串联以及人物间关系编导的更为多元化与层次化。在舞蹈作品内容与价值丰富的同时,舞蹈作品结构设计模式也完成了相应的技术摸索,搭建了多角度、多形式以及多层次的时空构造。所以,舞蹈作品编创中平行时空的应用若想充分表意文字所面临的最大问题是如何精准的挑选相同舞蹈主题内容下的多个相关故事与故事情景,然后把故事与情景科学按照某种线索罗列或串联至同一个复合时空内,让广大观众可以明显的感知与体会舞蹈作品中蕴含的多个单一时空的集合,便于广大观众更好的解析与领悟舞蹈作品的内涵与表意,快速产生作品鉴赏的共鸣与共情。唯有如此,舞蹈作品的意境与价值才能得以充分展现,实现舞蹈编创应用平行时空的理想艺术效果。实际上,平行时空还能够进一步细分为现实时空并置以及心理时空并置两个种类,其具体的分析如下。

1.现实时空的并置分析

对于舞蹈作品的编创而言,现实空间并置是指在相同的时空下一起展现的两个或多个时空。基于客观重现的层面分析,创作主体一般会一起展现不同的多个事件与故事情节。该类型的时空应用模式并置的基础是挑选多个和舞蹈作品主题内容相关联的差异化现实故事情景,依托于影视艺术编导中常用的蒙太奇拼贴方式,参照主次的时空顺序,科学的将多个故事事件与情景进行结合,营造有机的整体时空,该种现实时空并置的主要意图是为了能够突破现实时空下空间的制约性以及局限性,打破传统舞蹈艺术作品中线性构造所造成的不良影响,最终实现多重线索的有序叙事的目标。

比如,马修·伯恩(Matthew Bourne)经典舞蹈艺术作品《天鹅湖》,在芭蕾舞表演的开场第一幕里,王母娘娘、王子以及女友三人共同观看了舞蹈的表演^[1]。在舞台的右前方位置有三个人,观众的包厢空间中有管家与服务员,舞台中心区域是他们观看的古典芭蕾舞的表演空间。在维持舞蹈现场观看和表演关系保持一直不变动的条件下,把“观看”和“表演”的空间视觉进行转换,将“对立”的视觉状态转换为“平行”,这样能够充分将不同时空转换过程中的夸张、腼腆、丑陋以及粗俗等情绪展现出来,让广大观众能够理解他们平行存在的深层次内涵与价值,帮助广大观众更好的解读观看和表演之间的关联^[2]。

在复合舞的时空中,不仅有对故事事件的纵向时序描绘,还有

对舞蹈场景的横向共同展现,搭建了更为开放的网络构造,同时为纵向交错的叙事情节创造了更为丰富、有层次的多变量动态模式。并进一步把舞蹈艺术作品编创中单一的线性构造转换为多角度、多层次的结构,借助不同时空序列的整体强化替换了传统单一时空的独立发展。

2.心理时空的并置分析

在舞蹈的编创中,心理时空并置主要是把两个或多个的心理时空一起安置在相同的时空背景下。并置的基础是在相同舞蹈作品中挑选不同的人物心理情景,依托于文学艺术作品中“互词”的技术手段,摆脱了空间的制约,进而形成相互的呼应与互补关联,达到突破时空结构限制的艺术表达效果^[3]。例如,《草原英雄小姐妹》第一课结束的时候,小姐妹们遭遇了暴风雪,她们不畏困难与暴风雪展开抗争,寻找到了迷路的小害群之马^[4]。在凌冽的寒风中,小黑羊意外掉进了雪洞,妹妹玉荣的脚被冻得如冰块一样,羊也似乎快成了冰雕。在这绝望无助的夜晚,小姐妹们默默念着阿吉,让阿吉带给她们温暖与光明。在此期间,她们的父母在寻找着她们,母亲点燃了充分希望的竹兰灯,渴望竹兰灯送去温暖与光明。在这个舞蹈作品中,小姐妹们的内心呼唤与母亲的渴望形成心理时空,交相呼应,激发了观众的共鸣与共情。

(二)舞蹈编创中交响时空的具体应用

1.因果关联的交响时空

对于任何事物而言事物之间最为关键且重要的关系之一便是因果关系,因果关系的出现表示无论何种现象或事物之间都存在着必然的联系。马克思在辩证唯物主义过程中还重点挑明了事物之间因果关系的实际规律,即有结果便一定有原因、无原因则一定无结果。现阶段在实际艺术创作过程中,创作者为有效符合新时代中对艺术创作的要求与标准,通常会将艺术中所表达的时间、顺序以及因果进行有效关联。在实际舞蹈表达过程中,若其内容具备因果事件,则通常会重点关注其内在的时间线性结构。但是,若创作者需要进行层次更深、主题更加复杂的舞蹈创作时,舞蹈内容的编导人员需要有意地探索符合新时代要求的新型表达方式与表达结构,不能再创作过程中一味的使用传统方式中的历时结构。在实际舞蹈创作过程中通过舞蹈内容中的因果关系建立交响时空,从而实现传统表意的时空方式的优化。因果关系所建立的交响时空中的表意结构有效解析并重构了舞蹈作品中内容的时间线性结构,从而实现两个时空中的事件在同一时间下展现在同一舞台中,同时以空间为中心重构了时空结构模式,有效传统舞蹈空间方式中的单一时间线性结构。

例如,在舞剧中的《永不消失的电波》中,首次报道前,舞剧中的老裁缝人物所处的时空与夫妻二人所处的时空构成了一个明显的因果交响时空^[5]。通过该舞剧的内容可以发现在舞剧内容推进过程中,穿着旗袍的蓝芬与李霞在回家后,他们无意中发现了藏于旗袍领口处的密信。在对该事件的介绍过程中,舞蹈编导将事件的结果与事件的原因并列在一起,并在舞台中同时展现,将舞台分割为左右两个空间开展不同时间线的事件讲述,在舞台右侧区域中讲述妻子与丈夫发现密信以及搜索旗袍中密信的过程,而舞台左侧区域则讲述老裁缝将密信缝藏在旗袍内的过程。在传统演出过程中,左右两个区域中的事件本应遵循历时因果关系开展事件的推进,但舞蹈编导在该舞台剧中通过打乱舞剧内容中的时间顺序,有意识、有节奏、有条理的切割舞台空间,从而达成了历时时空模式转变为共时时空模式的效果,通过在同一空间下开展不同时间线中的叙

事,通过简单清晰的方式阐明了复杂的内容,极为有效地彰显了舞剧主题内容中的因果关系,通过有限的时间利用舞台极大程度上表达了舞剧本身的丰富性。

2.对比反衬的交响时空

所谓对比是指将具备明显矛盾、对立以及差异的双方安排在同一场景内进行比较的表现。在艺术中对比的实质是存在对立以及矛盾,在现实生活中充分体现与反映这一现象是艺术对比技巧的基本原则。在实际的舞蹈创作阶段,编导需要结合舞蹈内容充分彰显人物鲜明的性格,并营造舞蹈内容中独有的环境氛围,在创作过程中,可以通过对比衬托出所想表达的内容并深化表达内容,以此达到强化舞蹈作品的意境与主题的效果。对舞蹈的复合时空进行构建过程时,根据舞蹈作品的所想表达的含义不同,将部分作品中的时空置于横向维度中,以此开展有效的比对,从而使舞台中内容具备明显的比对效果。

例如,舞剧中的《杜甫》的第二章节,通过在舞台中同时展现舞剧中的“美女线”以及“军车线”的情景,将“美女线”中弓弩兵的散漫、慵懒与“军车线”中弓弩兵的凶猛、张狂进行对比,以此通过舞剧中情景意象实现了交响乐的时空对比效果^[6]。通过最大程度上营造情景氛围并体现出氛围中的意境,将两个不同时空中的氛围进行鲜明对比,以此含蓄表达晚唐繁荣社会中的诸多危机。通过在舞剧中利用命运的波动,善良与邪恶的冲突从而开展人物之间的互动、疏离以及沟通,以此极大程度上升华作品的主题。由此可见,在实际舞蹈创作过程中,通过结合实际情况有效开展时空对比,不仅可以利用舞台视觉充分体现人物之间的交流互动以及人物自身的动作风格与肢体语言,同时也可以达到深化作品主题的效果。利用符合观众期望的时空处理方式可以满足观众对作品结构的视觉期待,而且还能极大程度上提高舞台画面的丰富性与层次性^[7]。

结束语:

综上所述,在新的时代发展背景下,人们越来越重视舞蹈艺术作品的编创与深层次的情感表达。“时空转换”作为主要展现舞蹈作品本体意义的编创方式之一,编创人员应正确理解“时空转换”的作用与意义,应深入研究“时空转换”的应用方式,丰富舞蹈作品的表意与内涵价值,让舞蹈作品能够充分与观众产生共情。

参考文献:

- [1]刘春.动静编码——舞蹈与媒体的两次转换[J].北京舞蹈学院学报,2018(4):95-103.
- [2]姜宇辉.空剧场里的玩偶戏——数字舞蹈、数字剧场与数字游戏中的控制与自由[J].电影新作,2022(1):49-62.
- [3]梁路顺.舞蹈编创中“即兴”的应用作用研究[J].戏剧之家,2022(15):115-117.
- [4]夏爽.谈舞蹈编创思维特征[J].魅力中国,2020(46):113.
- [5]闫化东.舞蹈编创能力提升的基本路径[J].淮北职业技术学院学报,2021,20(4):110-112.
- [6]李东泽.“动作表象”下舞蹈编创的意境之美[J].艺术评鉴,2021(13):52-56.
- [7]王天明.舞蹈编创中的音乐结构研究[J].文艺生活·中旬刊,2020(2):80.

作者简介:姓名:冯婧 性别:女 出生年月:1988.08.23
民族:汉族 籍贯:河南郑州 学历:硕士研究生 单位:
河南艺术职业学院 职称:助教 研究方向:舞蹈艺术研究