

舞蹈编导背景下的传统民族民间舞蹈的保护与传承

黄铄捷

(黄河科技学院 河南 郑州 450000)

摘要:民间舞蹈是一种自然又特殊的文化现象,它是民族文化传统重要组成部分,也是文化传承的重要保护内容,以人体动态的形式保存了文化和表现力,因此,民族民间舞蹈必然要进行保护,而作为舞蹈编导,如何进行舞蹈编排,体现出鲜明的民族风格和地方特色,就需要艺术从业人员提高自身修养,加强艺术的保护与传承。

关键词:舞蹈编导;传统民族民间舞蹈;保护传承

前言

要想对民间舞蹈进行保护,就需要在传统民族的基础上进行挖掘和抢救,现如今,我国研究民族民间舞蹈已经出现了多个学科,多个领域的保护,在文化产业和旅游业中,对相关的保护政策已经进行了全方位的工作设想,所以民间舞蹈的传承和保护就需要结合现行政策,从审美性出发,以真实反映人民现实生活为主,通过这种淳朴古老的艺术手段,做到艺术内容与形式的统一。

一、传统民间舞蹈概述

(一)民间舞蹈保护的必要性

传统民间舞蹈是能歌善舞各民族生活的集中艺术展现,通过舞蹈,不仅能够表达喜怒哀乐,还能够通过舞蹈表达出人类社会初期的宗教信仰,婚丧嫁娶等形式,而现如今保护传统民间舞蹈,不仅能够保护舞蹈的民族化和民间化,也能够面对外来文化冲击。保存中国民族化的艺术发展舞蹈为出发点,使得舞蹈编导工作人员现代化的目光,能够重新解构传统艺术形式,赋予新的时代活力,滋养受众的精神文化。

(二)民间舞蹈的编导局限性

民间舞蹈的保护在现今的编导活动当中,仍然有着一定的局限性,这并不是因为民间舞蹈已经被采编殆尽,而是因为民间舞蹈包含巨大资源取之不尽,所以在编导过程当中出现了多种风格的编造形式,所以在编创过程当中容易出现对传统文化的审慎性不够高这一基本属性错误,使得编导的作品与本民族的整体范围和民族气质不相符。除此之外,民间舞蹈的风格质朴简单、打动人心,在舞蹈教育的过程当中,有相当一部分艺术创作者受到西方文化的冲击,会不自觉的在舞蹈编排当中加入西方的交际元素,所以难以使本民族舞蹈的编创展现出本地特点,对传统文化的挖掘不够深刻,因此,在民间舞蹈的编创过程当中,必须以本民族文化作为背景和基本线路,以自己的艺术方式来保护中国舞蹈文化,维持好整体民间舞蹈风格。

二、保证舞蹈艺术根植于人民生活

舞蹈艺术是人民生活的结晶,因此要对传统民间舞蹈保护过程中,必须要根植于民间的舞蹈,才能够体验到艺术真实、反映生活,表达人们对生命的渴望和未来的追求,而在舞蹈艺术的挖掘过程当中,可以湖南民族舞蹈为例。湖南舞蹈能够反映生命永恒的执着和独特的艺术神韵,因为生产劳动人民改造自然最基础也是最有代表性的实践活动,舞蹈艺术中很多动作来源于人民的生活和生产,因此在湖南民间舞蹈过程当中,有很多舞蹈节目在动作安排的过程当中有鲜明的生活痕迹^[1]。例如花灯、晚花鼓等动作在舞蹈节目《12月采茶》《茶打阳春》中体现了农民在农业季节中繁忙的情景,这种舞蹈的表现形式和文学有异曲同工的艺术表达妙趣,鲜明响应了“赶起牯牛背起把,背篓放上锄头把,年年有个四月八,割了麦子种棉花”的文学描述。这种典型的农忙季节具有鲜明的生命活泼性,除此之外,在保护和传承民间舞蹈的过程当中,要将舞蹈幅度尽量夸张化表达,描述人民辛勤劳作,得到丰收的欢悦感情,例如插秧、种树、建房等生产劳动中富含力量,所以这种带有生活气息的动作,必须通过大幅度的身体表达,进而强烈的肢体感受。

三、注重刻画人民内心感受

舞蹈是最具情感表达性的艺术,因为古语有言“舞之蹈之”指的就是人们在内心受到强烈的冲击过程中,通常会通过肢体的形式进行个人情感的倾诉,所以在民间舞蹈的保护和传承当中,要以人民内心的情感作为主要的编导内容,使得舞蹈的编排能够具有情节性,可以完整表达人们内心的感受。而在艺术表达过程当中,爱情是艺术创作古老永恒的主题,以爱情生活为主要的舞蹈艺术题材也数不胜数,例如通过地方方言进行表达的《送荷包》《瞧干妹》等等,这种俗语俚语的形式表达着民间渴望恋爱自主的心愿^[2]。在这些唱词过程当中,与宫廷舞蹈不同,他们以诙谐幽默,质朴自然的语言,表达了最纯粹的内心渴求,例如“正月与姐去交情,郎打金钗上姐门,解说钱财如粪土,狼说情义值千金”等等,这种语义的形式通俗易懂,在进行艺术表达的过程中,舞蹈编导者进行保留,能够和艺术受众具有共同性,了解到不同地区人们之间的情感倾诉。《伴嫁舞》是湖南地区的流行舞蹈,作为舞蹈编导的重要代表作,通过13个形式的舞蹈片段串联起来,表达了妇女出嫁前后的心情,其中对于童养媳命运不由自己的悲惨案例进行了控诉表达,因此具有一定的进步意义,尤其是针对“姑娘出嫁前的几天进行哭诉”的描述,使得哭唱的原曲具有了哀酸痛楚的现实价值,在民间舞蹈的保护与传承中,就需要以这种舞蹈编排为代言人,以情节打动人心,以情感感动人心,用这种悲欢离合喜怒哀乐的形式,鞭策社会。

四、发动民间风俗遗址,作为舞蹈互动特质

民间舞蹈生活在民间,生长于民间,所以在民间舞蹈的特性过程当中具有鲜明的地方特点,在水舞编导方面离不开其他艺术的支持,所以在民间舞蹈编创的过程当中,需要结合本地的民间风俗和民间遗址进行舞蹈内容的补充,例如炎黄是女娲后的天下共主,所以在湖南有一座炎帝陵,而炎帝陵在每年十月份都会举行祭祖大典,这种祭祖大典中,免不了会有歌舞的艺术形式出现,所以在民间舞蹈的保护和传承过程当中,离不开对祭祖大典中舞蹈形式的摘取和配合。在祭祖大典中比较明显的舞蹈节奏是击鼓的舞蹈节奏,它的棒槌为九寸长、二寸粗,表面有各种的色彩条纹,十分吸引观众的注意力,在舞蹈的表达方面奠定了鲜明活泼生动的气氛。除此之外,鼓棒并不是一种简单的音乐击锤工具,还是生殖力的象征,所以具有生命的艺术关照效应,在舞蹈编导的过程中,就需要对于大殿的鼓棒进行突出表现,尤其是舞者大部分身体暴露在外,身体和腿部涂抹各种颜色的图腾,利用鼓棒作为传递的舞蹈道具和重要的声乐节奏,在音乐表现和画面形式两方面分别对舞蹈的编导进行丰富。在舞蹈过程当中,祭祀大典通常将男女分成对应的内圈和外圈,随着击鼓和男女对立进行起舞,所以在民间舞蹈的保护过程当中,可以将男女互动的舞蹈性别特征进行保留,突出展现炎帝祭祖大典对生命的观照^[3]。

五、保留地域性,追求舞蹈特性

中国地域幅员辽阔,舞蹈形式多种多样,在民间舞蹈的保护与传承过程当中,因为地域的原因,分为了典型的东北地区,内蒙地区,西北地区和西南地区、中南地区五大板块:东北地区主要指的是北方农业文化和内蒙古地区草原游牧文化的舞蹈内容;西北地区主要指的是维吾尔族,乌孜别克族,塔塔尔族,回族等少数民族舞

蹈;西南地区则指的是有典型的彝族,傣族,布依族水等各种自治区舞蹈;中南地区指的是湖北,湖南,广东,广西,福建,台湾等地区轻快明媚的毛南族土家族壮族舞蹈。舞蹈编导要想保护民间的舞蹈就必须根据舞蹈的地域性追求舞蹈的发展特性,近年来,随着“海上丝绸之路”的提出,西北地区的民间舞蹈在文艺汇演中占据了更多的话语权,为了保护此类地区的民间舞蹈,首先要做到的是舞蹈编导者从选材方面要把握特殊规律,运用舞蹈形象思维的方式研究生活中的各种现象,目前西北地区可以挖掘的民间编导方向,有传统的民族化舞蹈,例如锡伯族的蝴蝶舞、贝伦舞以及新中国成立之后少数民族的改革开放历史,这两种舞蹈能够融合多种舞种的表现内容,呈现出多样的舞蹈作品。在确定选材之后,还要注意舞蹈的动作的选取,保证“舞蹈动作是能舞起来的材料”,将代表性为主要筛查内容,通过肢体力量强烈的动作使得舞台的表演能够让观众直接通过视觉形象感同身受^[4]。除了舞蹈选材之外,在舞蹈编导的过程当中,要结合历史文化背景结构舞蹈的脚本,通常舞蹈的脚本可以将“开篇”引入人物和时代背景,中途“发展”以夸张的情节吸引观众目光,再以“高潮”激起观众强烈的共鸣,感受最后“结局”揭示社会主义主题思想和民族大团结内涵,对社会文化起到正向主旋律引导作用。

六、以情绪结构统筹编排

舞蹈编导在进行民间舞蹈保护的过程当中,必须要有一个核心的规划和布局,并且以情绪的起伏和节奏将舞蹈的动作和舞蹈的动作和舞蹈演员的集体动作,进行画面组织,这就要求编导者必须以专业的情绪舞结构为统筹原则,“情绪舞”结构有三种结构,分别是三段体结构,二段体结构和单段体结构,舞蹈之中的一段通常指的是快和慢的一个章节,如果A是跳跃的快板,那么B就是平稳的中板或者慢版,而三段式则指的是在一个舞蹈的编排过程中出现了三个明显的段落,这种段落可以是ABA也可以是BAB,这种错落

有致的形式,能够在节奏和情绪上形成鲜明的对比。而二段体结构则指的是AB或者BA,继续快后慢或者是先慢后快;单体所指的是整个舞蹈在情绪上为A或者B,以一个统一的基调和节奏为统筹。例如舞蹈作品《爷爷们》是近三年来在荷花奖中获得金奖的优秀民族作品,他以欢快爵士舞的形式展现了老年人的生活态度,有鲜明的民间生活气息,其中传统的民谣回味了老人们的昔日时光,以民间的节奏和利于摘选的形式代入了老年人乐观向上的精神状态,所以在民间舞蹈的编导过程中有着独特的动态展现,后续舞蹈编导的编排,也需要情绪结构为例,不断追求动作创新,搭配情节化的动作和节奏感的展示,让民间舞的创作能够更加被受众群体接受^[5]。

总结:总的来说,舞蹈的编导是一项复杂的艺术创作,这不仅要求编导者自己有较为深厚的舞蹈造诣,而且要对生活和民间民俗文化等有着较强的观察能力和提炼能力,才能够选择性的提取创新动作,不断观照现实生活,为民间舞的创造提供新的活力,让人们能够在现代艺术的氛围中为舞蹈永远留下一席之地。

参考文献:

- [1]马婧.以舞蹈编导的视角解析传统民族民间舞蹈的保护与传承[J].艺术品鉴,2020(27):120-121.
- [2]郝祥含.舞蹈编导的民族情感在民族舞蹈编创中的主导作用分析[J].中国艺术家,2020(06):145-146.
- [3]黄德欢.基于舞蹈编导的视角探讨传统民族民间舞蹈的保护与传承[J].智富时代,2018(07):182.
- [4]吴爱全.浅析民族民间舞蹈文化的传承与发展[J].当代音乐,2017(15):91-92.
- [5]任萌.以舞蹈编导的视角解析传统民族民间舞蹈的保护与传承[J].黄河之声,2017(07):119.

(上接第172页)

在农产品包装生态设计中,色彩使用上要做“留白”处理。在传统农产品包装是生态设计方面,大部分地区的农产品包装都选择了使用繁复色彩映射自然环境的美丽,以激发人们的生态环境保护意识的路线,然而,这条路线在方式上显得有些过于委婉,实践效果远没有达到设计的预期要求。而贵州省的农产品包装设计却另辟蹊径,大胆的将产品包装“透明化”,放弃了产品包装色彩的使用,转而利用产品自身颜色填充包装色彩空余,使得产品包装不至于单调,达到了与之前路线相同的效果。并且,减少对工业色素的使用也是更为直观的生态环境保护的方式。在今后农产品包装生态设计上,应积极的借鉴贵州的先进经验,充分利用产品的各方面特性,减少工业色素的使用,包装色彩尽量“留白”处理。

3.2 材料选择上“因地制宜”

产品包装材料应尽力“因地制宜”。贵州地区的农产品包装在材料选择上充分体现了这一特性,在之前提到的生漆产品的外包装设计体现的尤为明显。漆树是制作生漆的原材料,生漆在生产的第一步就是对原料漆树分割处理,将生产生漆所需的部分分离出来,这样就出现了相当部分的边角余料,而这些边角余料最终成为了生漆外包装的生产材料。“因地制宜”其本质就是就地取材,对于资源合理的加工利用。而贵州生漆产品包装设计正是这一点的典型体现,生漆包装使用漆树原料,极大程度上避免了对环境的二次破坏,也对资源进行了充分的二次利用,是值得今后农产品包装生态设计的进步举措。

3.3 包装需要“减肥”

农产品包装生态设计中,给包装“减肥”,缩减包装体量是农产品包装生态设计实现的最基本途径。传统产品的“保险柜”式包装对于资源的浪费日益严重,以茅台酒为代表的精简包装理应成为

农产品包装生态设计的主流。在进行农产品包装设计时,须恪守生态设计的根本原则,最大程度上减少原材料的使用,省去不必要的产品开启方式,以规避多重开启造成的对于原料的浪费。而对于产品自身档次体现的需求,可以通过对包装精简后部分进行设计,以达到这一要求。

结束语:在人类社会发展中,农业始终是关乎人类整体生存的第一产业,同时,农业也是人与自然是否和谐的重要体现。在当今社会,环境问题日益严峻,如何保护生态环境,实现人与自然和谐共生也成为了农产品包装设计的全新课题。贵州通过新型环保材料应用、色彩“透明化”以及精简产品包装体量等方面出发,进行农产品包装的生态设计,为保护生态环境做出了突出贡献,为今后的农产品包装生态设计提供了建设性的参考。

参考文献:

- [1]侯蕾.原生态的农产品包装设计研究[J].现代农业研究,2020,26(11):139-140.
- [2]罗靖.基于客家文化的有机农产品生态包装设计策略[J].作家天地,2020(15):169+173.
- [3]宋晓丹.生态设计在农产品包装设计中的应用[J].农家参谋,2019(23):15.
- [4]刘翔.环境保护视角下农副产品储藏包装产业发展趋势[J].农业工程,2019,9(10):73-75.
- [5]罗欣.生态文明视阈下龙虎山绿色农产品包装设计研究[J].艺术品鉴,2019(06):267-268.

本文系2021年度省教育厅高等学校人文社会科学研究项目,研究内容为贵州特色农产品绿色化包装设计研究。项目编号:2021ZC096