

当代舞蹈编导基础能力和创新精神培养研究

冯 婧

河南艺术职业学院 河南 郑州 450000

摘要:在舞蹈编排中,编导是基础,创新能力的培养更是重中之重。现代生活节奏不断加快、人们思想观念多元化发展,当代人需要的是个性化和独创性并举的作品,与以往相比也有了很大程度上改变。为我们所提倡发扬光大民族优秀精神和弘扬中国特色社会主义道路,舞蹈编排者必须要具备创新意识以及能力素质,才能让作品不断完善、不落俗。以舞蹈编导基础能力和创新精神的培养为主线,通过对现阶段我国当代舞蹈编导发展现状进行分析,并结合当今时代背景提出了新时期下舞者创作思维方式及作品结构上存在问题,最后从舞蹈编排者的角度出发,提出了加强对创新能力和专业素养培养的相关建议,希望能够为现代文化发展贡献一份力量。

关键词:舞蹈编导;基础能力;创新精神

Research on the Cultivation of the Basic Ability and Innovative Spirit of the Contemporary Choreographer

Jing Feng

Henan Vocational College of Art, Henan, Zhengzhou, 450000

Abstract: In the choreography, the director is the foundation, and the cultivation of innovation ability is of primary importance. With the pace of modern life accelerating and people's ideas developing diversified, the works that contemporary people need are both personalized and original, which have been greatly changed compared with the past. In order to promote and develop the advocated national excellent spirit and carry forward the road of socialism with Chinese characteristics, the choreographers must have the sense of innovation and ability quality to make the works constantly improve and depart from convention. With the cultivation of the basic ability and innovative spirit as the main line, through the analysis of the contemporary choreographer development situation, combined with the background of the current era, this paper puts forward the problems in the way of thinking and structure of dancers' creation in the new era. Finally, from the perspective of the choreography, this paper puts forward some suggestions to strengthen the cultivation of innovation ability and professional quality, hoping to make a contribution to the development of modern culture.

Keywords: Choreographer; Basic ability; Innovative spirit

舞蹈编导,是指具有一定的艺术素养,以特定形式和内容为素材创作完成作品并传递给观众,在当今社会中舞蹈编排已经成为了人们生活、工作当中不可缺少的一部分。随着时代发展与进步,对现代舞者提出新要求不断更新。舞蹈所表现出来的是当代优秀传统民族风格以及民族文化形态等元素的综合运用而形成独特魅力与特色,使其能够更加适应于当下艺术领域中出现各种问题和挑战。在现代社会中,随着时代发展,各种文化形态不断创新和融合,同时也让舞蹈编排者面临着更加严峻的挑战,而作为当代舞者更应该从自身出发去提升自己的专业能力与素质^[1]。

1 舞蹈编导能力的概述以及舞蹈编导现状

舞蹈编导的能力指的是舞者通过其自身所具备的艺术素养以及创作思维方式、对各种作品进行组织和分析,并在理解之后,能够将这些想法运用到实践当中去,从而创作出具有独创性且有特色意义的作品。

舞蹈编导是一个需要有一定基础的,并在实践中不断完善,逐步形成新的体系结构和思维模式。随着社会经济、文化环境、审美观念以及生活水平与艺术素

养等方面都发生了巨大变化。现如今我国舞蹈创作出现了很多问题,首先就是作品内容不够丰富;第二点则是因为缺乏专业性人才,再者便是缺少创新精神与高素质复合型人才,导致在面对不同题材及风格时无法很好的进行表达和调整,只能依靠传统的舞蹈编排方式,没有很好地创新思维^[2]。

在当今社会,舞蹈作为一种艺术表现形式,其本身也有着独特的魅力,但我国现如今大多数人对于中国传统文化、民族民间舞和现代音乐都缺乏深刻理解。所以我们要想让当代舞者能够更好地进行创作与表达,就必须对这些元素有一个很好的把握以及深入挖掘分析并将它们融合在一起,以达到创新性思维方式,从而创造出具有时代意义及价值,并且能满足人们审美需求又符合舞蹈本身所蕴含的艺术美的作品,将其融入到现代作品中^[3]。

2 舞蹈编导在创作过程中容易产生的错误

2.1 过于看重外界事物

舞蹈编导的创作需要有很好的基础能力,它对作品表达出来思想情感和主题内容起到了很大作用,但是现

在很多舞蹈编排者都把重点放在了外界事物上。舞蹈是一种集艺术、音乐于一体,具有一定表现性与感染力等特点,但同时也会出现一些问题:首先它没有能够很好地将其融入到当代生活当中,因此它的表现力也就不能充分地发挥出来,甚至会让舞蹈失去了其本身所具备的魅力。其次,舞蹈编舞者的创作思维还没有得到很好地锻炼,对舞蹈作品表达出来思想情感时,也会存在一定偏差和局限性。

现如今,舞蹈编排者注重于提升自身的能力的同时,而忽视了对作品主题思想内涵和精神意蕴方面培养。舞蹈所表达出来的是一种独特且具有民族特色风格以及个性化特征表现形式之一,但是在编舞者进行创作时,却没有一个完整地思路来思考其内容和情感上如何达到某种特定效果,这样会让观众觉得不舒服或者产生一些审美疲劳,从而影响到作品主题思想内涵和精神意蕴层次等等问题^[4]。

2.2 过度使用舞台特效,放弃舞者本身优势

舞蹈编导要具备的基础能力是指对舞台艺术有一个基本认识,在创作中能够运用到各种手段和技巧去表现作品,但是很多时候我们会发现这样一种问题:舞蹈题材、内容都千篇一律了,很多舞者并没有充分理解这些内容背后所蕴含的深刻意义以及对观众情感的把握等方面,只是盲目的照搬别人或者不懂得创新。例如,在舞蹈《杨贵妃之死》的创作中,编导并没有充分理解其中所蕴含的深意和内涵,一开始没有充分想到这是一个什么样的社会背景,应该如何演绎才能表达出其中所蕴含的情感,这些都是对舞者的要求,而不应该只局限于技术技巧上而已,舞蹈编排应该用最简练、最有效的手段把舞台艺术展现给受众者,将舞蹈动作的“美”表现得淋漓尽致,使观众眼前一亮,同时也能够深刻体会到其中所蕴涵和深意^[5]。

2.3 舞蹈表演风格不切实际

舞蹈的表演风格和作品往往是紧密联系、密不可分,这也就要求舞者有扎实深厚的基础知识,具备丰富而独特艺术素养,但是在现实中很多舞蹈编导所创作的作品风格不切实际。有些演员对其表演风格不熟悉或者根本不能达到作品所要表达出来的内容和思想情感等一系列因素都是影响当代舞蹈发展以及创新精神培养的重要原因之一。在舞蹈编排中,编导要根据作品的内容与风格来选择适合自己且有特色,能使其具有可持续性发展能力和艺术表现力等方面进行创作。

2.4 放弃了编导的初衷,过度追求利益

在舞蹈编排过程中,最开始的时候,编导是以故事内容以及自己喜欢的形式为出发点去编塑造人物形象以及动作形态,但是随着社会不断发展与进步人们已经不再满足于传统文化知识水平。所以现在很多人都会选择自己喜欢的、有一定艺术价值和观赏性并且可以展示自

身特色风格作品来进行欣赏与创作,而那些没有被大众所接受但能够表达出其思想内涵的却被认定为不具备审美价值,这就使得能表现出舞蹈编导专业素养的编导失去了舞台之上存在意义^[6]。

在舞蹈编排过程中,没有经过专业的训练,就不能很好地将自己所塑造的任务与作品进行创作,但如果只是一味追求利益而失去了创新精神那也是不可能持续下去的。因此我们需要在实际生活之中付诸行动并且为之努力、不断进步发展着的舞蹈编导基础能力以及创新精神,同时具备一定实践经验,才能真正成为当代优秀舞者所需人才之一!

3 未来舞蹈编导的主要发展方向是创新

3.1 舞蹈艺术只有不断创新才能稳固发展

创新是舞蹈编排的灵魂,只有不断地进行改变与发展,才能在激烈竞争中屹立不倒,编导要想保持长久生命力就必须具备创作精神和实践能力。首先就是加强对新时代背景下社会文化生活以及审美观念等方面的了解,其次还要学会从多角度来思考问题并提出合理化建议,最后就要根据自己所学专业选择正确思维方式、运用多种创新型舞蹈作品进行分析与研究,从而创作出符合现代艺术发展趋势并且能够满足人们需求的优秀作品来供当代人使用和欣赏。舞蹈编导要想保持长久发展,首先就要学会创新,只有拥有了创作能力,才能使其在艺术领域内不断的前进^[7]。

3.2 舞蹈编导需要提高自身修养

舞蹈编导要有良好的文学基础和艺术修养,这是培养创新精神、丰富创作力与表达能力最基本也是最好办法。(1)提高自身专业素质。在学习专业内容时应多向老师请教问题,当存在困难或知识面较窄的等情况下,可以请教一些具有时代性且有舞蹈编导经验的人去理解学习,或者参加培训班、比赛等来进行学习和积累工作技巧,从而使自己的专业素养得以提高。(2)加强自身文化修养。舞蹈作为一种艺术,是通过舞者肢体语言来传达情感与思想,并以视觉形式表达出来,它所表现的是一个作品中人物形象和时代精神内涵等方面内容的综合反映过程。因此作为一个舞蹈编导,应该拥有强大的文化底蕴。(3)加强自身情感修养。在进行舞蹈编排时首先考虑的是如何塑造人物形象、表现主题内容及风格等;其次再则是从演员本身出发去挖掘他们所思所爱或需要注意到什么点,才能使作品更有感染力与吸引人眼球,从而塑造出好的形体动作,从而使作品更加丰满生动。因此在创作舞蹈作品时必须要考虑到演员的情感,即是对所选题材进行充分、细致地分析与研究,最后才能使舞者形象生动起来^[8]。

3.3 形成独具特色的编导风格

舞蹈编导必须独具特色才能其形成自己独有风格,要培养和提升当代舞蹈编创者的风格,必须从审美特点

入手,以作品内容为中心进行创作。在对现代艺术作品进行欣赏时也应注意到这些特征,指导如何创作艺术形象并加以展现给观众们看、思考与学习。同时还要注重作品所表现的意境及人物情绪等方面。最后要通过自己独特风格塑造当代舞蹈编导独具魅力之美,将其与当代舞蹈编创的基础能力和创新精神相结合,从而形成独具特色的创作风格。舞蹈编导要在长期的创作过程中不断积累经验,形成独具特色,这样才能更好地培养当代中国舞者,并为其今后从事现代艺术专业领域奠定基础。

4 舞蹈编导的创新发展

4.1 思路创新

舞蹈编导要想在创作中发挥其自身的创造性,就必须不断地更新自己,与时俱进,才能跟上时代发展步伐。首先我们需要有一支具有创新精神、专业素质高的舞蹈编排人才队伍,这也是培养现代艺术类人才所缺少不了且不可替代的力量之一。其次就是培养舞蹈编导学生对新事物接受度以及适应社会需求等方面综合实力。最后就是在创作过程中,要善于运用各种手段去发现与创造。例如,编导要想在创作过程中发挥其创造性,就要善于利用现代艺术手段去对作品进行加工和设计。当代舞蹈编导要想在创作过程中发挥其创造性,就必须不断地去了解社会,掌握现代艺术的特点,并能够很好的运用这些方式方法来对作品进行创作^[9]。

首先是对所选题材有一个大致认知,其次就是根据剧本内容、主题思想以及时代背景等方面出发,创作风格特色鲜明且具有民族性与创新精神的现代艺术类作品,并将其融入到现代舞蹈编创中去,使作品有一种新的感觉,从而激发创作热情。在创新精神方面要善于运用各种手段来进行创造性思维活动。例如结合当代舞发展现状和时代背景等内容进行创作而产生新元素等等,都会让观众感到非常新鲜有趣并且具有吸引力,使其作品更加有感染力与冲击力。

4.2 个性发展

舞蹈编导要想有一个好的发展,首先应该具备一种独特而新颖、与众不同的创作思维。这是因为虽然每个人都生活在同一个时代背景下,但是把每一位舞者所表现出来的不同风格和个性特征等因素综合在一起,就会产生鲜明而又强烈地、反映着自身性格特点及审美观念的作品。其次要有足够强的创新能力,在舞蹈作品的创作过程中,每一个细节都是不可缺少的,只有这样才能让观众对其产生兴趣并接受。创新精神是每个舞者所必备的素质之一,在舞蹈创作中,舞者能够做到不拘泥于固定的模式,有一个独特、与众不同得创作思维也是必不可少^[10]。

4.3 优化形式

舞蹈编导的创作是一个循序渐进、不断尝试和不停斟酌的过程,所以在对作品进行编排时,要注意到作品内容与主题思想之间是否能够相互融合贯通。首先要考虑的是题材方面,其次还要思考如何将自己所编好得素材和当代社会生活相结合,最后就是把编导者们积累起来或通过他人引荐来借鉴经验并总结出其精华之处,来优化形式上的创新及内容上的突破性运用,从而使舞蹈编导的创作能够在内容和风格上有一个质与量相互协调发展的过程,最终实现作品创新及民族性精神内涵提升。

5 结语

舞蹈编排能力是一个舞者的基础素质,它不仅对个人的身心健康发展起着重要作用而且对于社会文化发展有着深远影响。当代舞蹈编导要想更好地培养出创新型人才就必须具备这样一种思维意识:首先是舞蹈专业技能训练;其次就是通过不断实践不断积累,从而提升自己的舞蹈编排能力和创新精神^[11]。当代舞者要想更好地发展与壮大就必须具备扎实丰富的专业基础知识,只有这样才能胜任对各种文化资源进行整合利用、创造性使用等工作;同时还要具有良好思维模式,能够在多变环境下做出符合时代潮流且不落俗的作品。舞蹈编导应该在新事物新思想及变化规律等方面的综合素质要求中,不断提高自身能力水平和创新意识。在舞蹈编排中,编导要不断提升自身的专业素质,只有这样才能更好地创新。

参考文献:

- [1] 余茸.舞蹈编导的创新策略思考[J].参花(下),2022(03):86-88.
- [2] 马莉.新时期舞蹈编导教学创新路径探析[J].陕西教育(高教),2022(03):95-96.
- [3] 何娜.舞蹈编导过程中创新性思维的培养与体现[J].尚舞,2021(24):79-80.