

舞蹈创编中的地方戏舞蹈元素运用探析

◆陈建华

(浙江旅游职业学院艺术学院, 浙江 杭州 310000)

【摘要】舞蹈是我们常见的一种艺术表演形式,也是一种主流的艺术形式。舞蹈中蕴含了较高的艺术性和审美性,因而备受广大观众的青睐和喜爱。舞蹈艺术在我国有着非常悠久的流传历史,不同的民族,不同的地区都形成了富有自身特色的舞蹈形式。目前,舞蹈艺术经过发展创新,诞生了很多新的舞蹈形式。随着我国对发扬传统文化的重视,传统的地方戏舞蹈也受到了广大舞蹈创编工作者的重视。本文阐述了舞蹈创编的注意事项,分析了地方戏舞蹈元素的应用价值,并重点探析了地方戏舞蹈元素在舞蹈创编中的运用方式和策略,以供参考。

【关键词】舞蹈创编;地方戏舞蹈元素;应用价值;运用方式;运用策略

经过历史文化的积淀,我国的地方戏舞蹈具有深厚的文化内涵,体现了各地区、各民族的优秀文化与特色。舞蹈的创编工作是艺术的具象化,其对舞蹈创编者的文化素养有着较高的要求。舞蹈艺术来源于生活,舞蹈创编者在创编舞蹈时要注意发掘生活中的艺术,并对其进行升华。地方戏舞蹈作为地方文化的一种表现形式,舞蹈创编者在创编当代舞蹈时,可以充分借鉴其中的艺术表现形式,将其艺术精华融入现代舞蹈中,这可以有效提升舞蹈的艺术水平,还能深化其艺术内涵。为更好地在舞蹈创编中运用地方戏舞蹈元素,创编人员要采取正确的创编方式,创新舞蹈创编工作的途径。这对于现代舞蹈的发展进步也具有重要的意义。

1 舞蹈创编的注意事项

作为优秀的舞蹈创编者,其自身要熟练掌握舞蹈技巧,要有一定的生活体验,同时还要具备较高的文化知识素养,从而保证其创编的舞蹈具有一定的艺术价值。舞蹈艺术的形成源自生活,其在生活的基础上进行了艺术升华,并通过艺术的表现形式将其还原再现。舞蹈的创编不是一蹴而就的,在实际创编的过程中,要注意以下几个方面的内容,才能创编出优美的舞蹈。

创编舞蹈要明确了解舞蹈的基本要素,即动作、节奏、空间和时间。这些要素通过有机地组合,各要素之间相互作用,形成一套完整而连贯的肢体动作,从而构成我们常见的舞蹈呈现形式。由于个人的艺术追求和风格是不同的,导致不同的舞蹈创编人员对动作、节奏、空间和时间等要素在舞蹈构思中的定位是不同的,从而造成要素的侧重点和组合形式存在较大的不同,导致他们所创编的舞蹈也会呈现出不同的舞蹈形式和艺术风格。

第一是动作要素。动作要素是舞蹈最基本的表现形式,也是舞蹈表现的重要载体,是舞蹈中艺术化的形体姿态。因此,在舞蹈创编中,动作是需要重点注意的要素。

作为舞蹈形式的直接载体,若舞蹈创编中没有设计相应的动作,那么舞蹈就不能称之为舞蹈,这样的舞蹈创编也是失败的。

第二是节奏要素。舞蹈表演必须把握好节奏。节奏可以通过舞蹈中动作力度的强弱变化、速度的快慢变化和肌肉的张弛变化表现出来。在创编舞蹈时,创编人员需要把握好节奏的不同变化,将舞蹈节奏完美地展现出来,从而更好地展现舞者姿态的美。

第三是空间要素。舞蹈创编人员需要注意舞蹈的动作组合方式。因为舞蹈表演是立体的,所以需要一定的空间。这部分空间根据舞蹈动作的方向、路线和队形的变换而构成。在创编舞蹈时,要注意舞蹈的艺术形象,所编排的舞蹈动作要尽可能保证空间上的多方位组合,适当设计人体的脸、胸、腹等多个面的方位,而不是简单将不同面的方位设置在同一方向上。

第四是音乐要素。音乐能够为舞蹈增添更多的艺术色彩,使舞蹈兼具形体与音乐的美感。因此,音乐要素在舞蹈中的作用是很重要的,也是舞蹈创编者需要重视的部分。根据舞蹈类型的不同,匹配的音乐也是不同的。因此在编排舞蹈时,要根据其舞蹈的类型、动作、节奏选用合适的音乐。

第五是时间要素。创编舞蹈时必须将舞蹈的表演时长控制在一定的时间内,过短过长的时间都不利于舞蹈艺术的表达。若舞蹈的时间过短,则无法充分表现出舞蹈的艺术内涵;若舞蹈的时间过长,则容易导致审美疲劳,同时也增加舞蹈演员的疲惫感,影响其状态发挥。

2 地方戏舞蹈元素的运用价值

2.1 促进传统文化传承

在现代社会中,人际交往变得越来越复杂,越来越频繁,舞蹈的创编促进了人际交流,也有利于传统文化的传

承。我国幅员辽阔,不同地区的民族有着其独特的文化传承,一些地区还形成了独具地方特色的地方戏,而这些地方戏文化中蕴含着独具特色的民族舞蹈元素。舞蹈创编者在创编舞蹈的过程中,可以将这些不同的地方戏舞蹈元素融入其中加以运用。在舞蹈创编中吸收地方戏舞蹈元素可以有效加深人们对传统民族文化的认知和了解,从而促进我国优秀传统文化的传承。传承传统文化对于弘扬民族文化,培养人们的民族自豪感很重要。

2.2 提升舞蹈文化内涵

我国的地方戏舞蹈蕴含着深厚的文化内涵。舞蹈的创编是艺术的创作,舞蹈创编者要确保舞蹈形式的艺术水平和文化水平。没有文化内涵的舞蹈是没有灵魂的。运用地方戏舞蹈元素创编舞蹈更多的是汲取地方戏舞蹈中的优秀文化元素,使不同民族的文化情感和音乐特色能够合理地融入舞蹈中,从而使舞蹈内容更加的丰富多彩,这也进一步增强了舞蹈的艺术性与观赏性。

以“秀山灯舞”为例,其基本的舞蹈形式为门斗转。在表演过程中,半圆转、圆弧或划圆运动是其常见的舞蹈动作,大圆套小圆是其常见的舞蹈形态。这种舞蹈动作形态寓意着和睦、和谐与美满。这种舞蹈寓意反映了秀山地区各民族对幸福美好生活的向往,也与我国的传统文化内涵相契合。舞蹈创编人员在创编时便可以借鉴“秀山灯舞”的舞蹈形式,使舞蹈赋予“向往美好生活,宣传幸福生活”的内涵。

2.3 提升传统民族文化鉴赏能力

我国的地方戏舞蹈元素是传统民族文化的精华部分,而传统民族文化是我国大力发展精神文明建设的重要内容。我国在开展精神文明建设的过程中要重视并做好对传统民族文化的发扬工作。舞蹈艺术是主流的大众休闲娱乐方式,在社会上的流传度较广。将地方戏舞蹈元素运用到舞蹈创编中,可以提高大众对传统民族文化的鉴赏能力,有利于促进传统民族文化的发展。

2.4 提高舞蹈创编的创新能力

舞蹈创编的重点在于创新,没有创新的舞蹈容易缺乏自身的特色,会陷入固步自封的状态,不利于舞蹈文化的发展和传播。地方戏舞蹈的文化元素是比较丰富的。舞蹈创编者运用地方戏舞蹈元素就是对传统文化的深入挖掘,将传统民族舞蹈元素与现代舞蹈元素相结合,是对现代舞蹈艺术的创新。

同样以“秀山灯舞”为例,这种舞蹈形式本身便是融合多种文化艺术而成的产物,其形成过程源自秀山人在各民族文化艺术的基础上进行吸收、提炼、融合和创新。因此,“秀山灯舞”是秀山人在社会生产生活中所创造的,是一笔宝贵的精神财富,体现了秀山人世代传承的优秀民风民俗和

文化审美观念。舞蹈创编者将“秀山灯舞”融入现代舞蹈并进行创编时,要注意“秀山灯舞”的弧线动律,这种弧线律动能够让观众感受到圆滑、流转的空间动态形象,从而将“秀山灯舞”的独特韵味展现得淋漓尽致。舞蹈创编者在创编时不需要完全模仿“秀山灯舞”的弧线律动方式,但可以借鉴其动作形式,以表达出朴实、健壮、诙谐的立意与精神。

2.5 促进中外文化交流

在全球化的背景下,各国之间的文化艺术交流变得愈发频繁,这在一定程度上促进了各国的文化融合。在舞蹈创编中融入并运用地方戏舞蹈元素,能为我国的地方戏舞蹈提供新的展示平台,从而促进我国优秀传统文化在国际上的交流与传播。我国地方戏舞蹈元素与西方舞蹈元素的融合过程促进了我国现代舞蹈艺术的创新和发展。

3 地方戏舞蹈元素的运用方式

3.1 动作的运用

我国地方戏舞蹈的动作元素是十分丰富的,舞蹈创编者可以充分借鉴其中的动作元素,从而达到丰富舞蹈动作类型的目的。为更好地将地方戏舞蹈动作融入舞蹈创编,创编人员首先要对一些地方戏舞蹈的动作特点有一个充分地了解,才能从丰富的舞蹈动作中选取最为合适的动作并进行合理的运用,以确保创编的舞蹈动作能够更加贴合舞蹈的主题。例如,在创编关于骑马的舞蹈时,其舞蹈动作便可以选用蒙古族的一些舞蹈动作,使舞蹈动作能够更加准确地表现出舞蹈的主题,并且提升舞蹈的律动美感。

3.2 情感的运用

舞蹈艺术是情感表达的一种方式,每一个舞蹈动作中都蕴含着丰富的情感。在进行舞蹈创编时,创编人员所设计的舞蹈动作便蕴含着创作者的情感。地方戏舞蹈中的情感元素通常蕴含了该地区民族的情感精神。因此,创编人员创编舞蹈时运用地方戏舞蹈的情感表达方式,可以更好地体现创编者的内心情感。例如,在创编关于爱情的舞蹈时,可以借鉴运用“黄桑姑娘”这支舞蹈的一些动作与情感。这个舞蹈展现了苗族黄桑地区的爱情故事,反映了当地人对美好爱情的向往。

3.3 音乐的运用

音乐是传递、寄托、抒发个人感情的重要艺术载体。音乐也是舞蹈创编中的重要部分之一。当音乐与舞蹈相结合时,能够深化人们的情感表达,使情感表达更加浓烈。我国的地方戏舞蹈中的音乐元素是对传统民族音乐的传承。将地方戏舞蹈的音乐元素运用于舞蹈创编,能够为其提供丰富的音乐资源,赋予并增强舞蹈音乐的民族特色。通过融合地方戏舞蹈音乐,可以促进现代舞蹈音乐风格的创新。

3.4 服饰的运用

地方戏舞蹈的服饰是对当地传统民族特色的直观体现。地方戏舞蹈的服饰融合了当地民族的思想情感、文化追求等,能够突出其民族特色。舞蹈创编中运用地方戏舞蹈服饰,可以使舞蹈的文化艺术内涵得到升华,并使舞蹈增添更多的文化魅力。

4 舞蹈创编运用地方戏舞蹈元素的策略

4.1 改变舞蹈创编理念

为更好运用地方戏舞蹈元素进行舞蹈的创编,创编人员首先要改变原有的舞蹈创编理念,要重视地方戏舞蹈元素的特点和优势。舞蹈创编人员应当选择更加开放的舞蹈创作形式,不再拘泥于传统舞蹈结构的限制,要学会创造性地运用地方戏舞蹈元素,对其进行科学地艺术加工。为确保运用的合理性,舞蹈创编人员要深入了解地方戏舞蹈的各种艺术特点,深切体会其中的文化情感。此外,舞蹈创编人员还要积极推广地方戏舞蹈元素在舞蹈创编中的运用方法,以加深舞蹈创编人员对地方戏舞蹈元素的认识和理解。

4.2 明确舞蹈创编的借鉴对象

在现代舞蹈创编中运用地方戏舞蹈元素,需要创编者明确借鉴的对象,即需要创编者吸收、融合地方戏舞蹈元素的具体形式。为此,舞蹈创编人员要熟悉各种地方戏舞蹈元素的表现方式。创编人员要准确把握舞蹈的动作、节奏和音乐等特点,确定所要创编舞蹈的风格。然后,创编人员根据确定的舞蹈主题,从多种地方戏舞蹈元素中选择适合的动作、节奏、音乐等表现形式进行舞蹈创编。

4.3 合理选用舞蹈形式

舞蹈是艺术表演的一种形式。舞蹈创编人员在创编舞蹈时必须充分考虑观众的理解能力和对舞蹈的欣赏水平,否则创编的舞蹈难以得到广大观众的认可。在舞蹈创编时,舞蹈动作的设计编排要尽可能的简单易懂,形象生动,整体的舞蹈动作要有较强的连贯性,舞蹈内容的故事性要强,情节要简单。舞蹈创编人员要时刻注意舞蹈的创作编排不能一味地追求艺术性,不能脱离大众。舞蹈只是讲究纯粹的艺术技巧是难以获得生命力的,如无根之萍,难以保持长久的生命力。地方戏舞蹈具有鲜明的文化特点,其艺术表现形式是很独特的。这种舞蹈艺术来源于大众,贴合大众,具有强大的生命力。因此,舞蹈创编人员在进行舞蹈的创编时,在确定舞蹈的主题和素材后,可以根据主题内容选择适当的地方戏舞蹈元素融入其舞蹈结构中,以便于更加贴切地表现出舞蹈的主题和情节,使舞蹈的艺术气息更加的充实且富有生命力。

4.4 提高动作编排效果

舞蹈的艺术性在于通过一系列的动作传达其主题思想。因此,动作编排是舞蹈创编的关键环节。舞蹈创编人员在编排舞蹈动作时,其舞蹈动作要符合舞蹈运动的变化规律,将动作的进退、急缓、刚柔、虚实等变化完美地融合在一起。舞蹈动作的编排既要符合人体运动的规律,也要符合舞蹈意象和美学原则,以确保动作编排的科学性、逻辑性和实效性。

4.5 加强舞蹈元素的融合

舞蹈创编人员在创编过程中要深入发掘地方戏舞蹈元素中的艺术精髓,将其中的精华部分运用到现代舞蹈的创编中,以便于编排出更加优秀的舞蹈作品。在这一过程中,舞蹈创编人员要深入分析各种舞蹈元素,将地方戏舞蹈元素与现代舞蹈元素融合在一起,确保不同的舞蹈艺术形式能够完美地融合在一起。例如,舞蹈创编人员要深入研究地方戏舞蹈中的音乐元素,探究其与现代舞蹈动作和节奏的契合点,实现地方戏舞蹈音乐与现代舞蹈的完美融合。

5 结束语

综上所述,优秀的舞蹈艺术是优美的,富有感染力,能够获得广大观众的喜爱。舞蹈创编人员在创编舞蹈时,为确保舞蹈的艺术效果,要结合多种舞蹈元素进行融合、创新。在舞蹈创编过程中,创编人员应当认识到我国地方戏舞蹈元素的重要价值。为了更好地将地方戏舞蹈元素融入现代舞蹈中,舞蹈创编人员在创编过程中要注意动作、节奏、音乐、服饰等舞蹈元素的运用方式,并确定合适的借鉴对象,选择合理的舞蹈形式,做好动作的编排,从而提升舞蹈的艺术效果和艺术感染力。

参考文献:

- [1]杜佳.舞蹈创编中的地方戏舞蹈元素运用策略研究[J].大观(论坛),2023(04):75-77.
- [2]杜佳.舞蹈创编中的地方戏舞蹈元素运用探析[J].大观(论坛),2023(03):60-62.
- [3]朱祥虎.戏曲舞蹈的视知觉建构[D].福州:福建师范大学,2022.
- [4]吴司祺.舞蹈创编中的地方戏舞蹈元素运用论析——以秀山灯舞为例[J].戏剧之家,2015(12):144,161.

作者简介:

陈建华(1981—),男,汉族,浙江温州人,硕士,讲师,研究方向:舞蹈理论。

