

The subjective consciousness and self-expression of the choreographer in the dance drama creation

Xiaogang Jiang

Gansu Opera House, Lanzhou, Gansu, 730030, China

Abstract

In the process of dance drama creation, the choreographer plays an irreplaceable role. Its core value is mainly reflected in in addition to the choreography task, there are other multiple identities. Such as stage design and music cooperation. Therefore, in the process of creation, the director should permeate his own subjective consciousness in different levels and structures, and combine the unique style with the dance movements, so that the audience can feel the tension of the dance drama works through the body "language". In fact, the creation process of dance drama is a process of expressing subjective consciousness through external form. Therefore, the choreography should cultivate and improve the form of self-expression. Only by constantly deepening the development of performance and art can we ensure that the final effect of dance drama creation is presented.

Keywords

choreography; dance drama creation; subjective consciousness; self-expression

舞蹈编导在舞剧创作中的主观意识与自我表达

蒋小刚

甘肃省歌剧院, 中国·甘肃 兰州 730030

摘要

在舞剧创作过程中, 舞蹈编导发挥不可替代的作用。其核心价值主要体现在除了担任编舞任务外, 还有其他多重身份。如舞美与音乐配合等。因此, 在创作过程中, 编导要在不同层面、结构渗透自身主观意识, 并将独特风格与舞蹈动作相结合, 使观众透过肢体“语言”感受到舞剧作品张力。舞剧创作过程实际上是一个主观意识通过外在形式表达出来的过程。因此, 舞蹈编导应重视主观意识培养与完善自我表达形式, 只有不断深化表演、艺术发展, 才能确保舞剧创作最终呈现效果。

关键词

舞蹈编导; 舞剧创作; 主观意识; 自我表达

1 舞蹈编导自我表达的意义

1.1 自我表达的主观性

在新时期背景下, 人们对艺术的追求早已跳出条条框框, 尤其是舞蹈艺术创作更多元化, 不仅将民族文化与西方舞曲融合, 还将文化和本体意识凸显得淋漓尽致, 由此可见, 编导在舞剧创作方面更关注自身表达, 以期衍生出更多类型、题材的新颖构思。基于此, 舞剧的表现形象与编导创作中形成的主观意识紧密相连, 也就是说, 编导对空间调度、动作语言以及主题的个性化理解均对舞剧呈现效果有直接影响^[1]。与此同时, 舞蹈作品的情绪推进、情节进度均需要强大的编舞逻辑进行合理协调, 因此编导需要细致构思整个舞剧结构, 并从专业、独特视角下指导题材选择, 且利用身体语汇塑造角色内涵。除此之外, 选材的独立性只是主观意

识的一方面, 其它方面还涉及精准掌握群体关系、空间层次和时间节奏等。其中, 群体关系强调的是作品与观众的交互性, 使叙事能力更强; 对于空间层次的设计则聚焦于提升视觉张力; 而舞蹈情绪的递进则依靠时间节奏把握。由此可见, 编导的自我表达呈现在舞蹈的多个维度。

1.2 自我表达的特殊性

主观性是自我表达的显著特征, 但在一定程度上自我表达还具备特殊性。这是因为在构思舞剧环节, 编导根据个人经验、审判标准设定、选择人物关系、情节和主题等, 从而推动独特的舞蹈叙事机制形成。主要体现在每个个体的经历、背景不同, 因此对外部世界的感知能力存在差异, 进而不同编导对同一题材的表达方式亦有所不同, 造就了作品在情感表达、风格取向以及主题立意上的独特性。除此之外, 特殊性还体现在身体语汇的组织与选择上, 编导根据创作理念、训练背景与个人舞蹈经验进行编排, 具有浓重的个人色彩。例如, 一些编导创作更注重线条的美感; 而一些编导则偏向于空间利用与身体解构。由此可见, 不同个体在情绪张

【作者简介】蒋小刚(1989-), 男, 中国甘肃天水人, 二级演员, 从事舞台艺术、舞蹈编导和舞蹈表演研究。

力、节奏推进与时空布局上均表现出独特性。

2 增强舞蹈编导主观意识与自我表达的方法

2.1 编导主观意识的自我表达

在舞剧创作过程中，编导应当以主观意识为主线构建结构与选择剧本，旨在确保创作理念与作品内涵高度贴合。以下对具体操作步骤进行详细说明：首先，设立主题是关键。然后基于主题选择适配改编的题材，如神话剧本、电影和文学等。接下来，采用叙事方式、角色重塑和事件重组等手段解构原著，使舞蹈表现特点更突出^[1]。举个例子，从事件重组层面出发，调整原著的叙事方式，如线性叙事转换成非线性叙事，这样一来，舞蹈片段在不同时间线上交错呈现，增强了现实情节与角色心理活动碰撞，这种鲜明的对比使表达方式更层次化、丰富化。在重塑角色环节，树立人物象征性至关重要，编导可以将特定肢体动作与角色的心理活动融合在一起，实现内化于形。例如，内心的犹豫不决与焦虑状态可以通过急促的旋转、身体缓慢倾斜去诠释，使观众通过“蜷缩”“失衡”等联想感受到角色的无可奈何。其次，叙事方式转换还可以通过舞台布景、节奏变化与重复动作切换，这种表现手法称之为意识流借鉴，以期通过特定场景搭建将角色心理活动、内心独白展现出来。另外，象征性元素能够为个人创作理念赋能，就拿设计舞台场景来说，心理象征可以运用不同道具、场景营造效果，如破碎感可以通过碎裂的镜面地板表达，或者通过光影的变幻表明角色内心复杂心情。值得注意的是，在舞剧创作过程中，应遵循“核心舞段先创作”原则，再在此框架上添加情绪特征与动作语汇促进完整剧情形成，进一步确保剧本逻辑与舞蹈语言趋于统一。

在舞剧创作中，情感代入是一个重要因素，编导不仅要关注物理空间布局，更要做好角色心理时空的塑造，以期引起观众共鸣。举个例子，心理层次变化可以通过切换舞台布景表现，例如，将空间结构设计成限制性、封闭式是为了表达角色因于内心的矛盾；对于压迫感的表达，则可以将主角置于下沉式且狭窄空间，其他角色从高处向下俯视，从而营造心理压迫感。最后，灯光在营造氛围感方面获得显著效果，通过灯光设计呈现不同的情绪波动。常见光源有冷色光和暖色光。当诉说孤独感时，编导可运用冷暖光源切换将角色内心深处的情绪调动出来，如采用冷色调聚光灯照亮舞者并缩小光照区域；当角色心理怀揣希望时，则可以快速调整明暗光影，灯光由弱变强，预示希望的“种子”逐步生根发芽，使舞台戏剧张力最大化。除此之外，灯光还可以起到渐进过渡与瞬时转换的作用。举例说明，在回忆场景中，舞者的减速动作配合灯光淡出能够形成时空转换场景，使观众思绪快速从现实中剥离，并掉进回忆氛围，可见灯光效果在时空表现方面亦展现出卓越性。

2.2 舞蹈的创作过程

众所周知，舞蹈是由多肢体组合动作演绎而成，因此在创作前，应深入了解舞蹈内容并进行创新改造，只有这样，才能令创编作品焕然一新。调查包括作品对舞者的表演方式、内在情感、人物塑造、想象、思维等内容。基于此，编导可以引入戏剧分析法剖析人物性格，并在此框架下，设计与舞蹈表演特征相符的肢体语言^[1]。以下对具体操作步骤进行详细说明：首先，采用情境复现法，即利用多媒体播放相关戏剧表演或文学作品阅读，使舞者在特定场景下即兴表演，通过自评或互评方式筛选出适宜舞蹈的动作语言。举个例子，历史人物的性格特征较鲜明，塑造角色心理时，舞蹈元素可以从模仿其行为特征着手，如手势、步态、站姿等。这样改编才能保持“原汁原味”同时还能标新立异。与此同时，在舞剧创作过程中，提升舞蹈与音乐的契合度是编导核心内容，因此编导应基于情感起伏、氛围与节奏去调整。这一过程涉及到音律匹配法的应用，也就是将音乐的和声结构、旋律线条和节奏类型进行区分，再设计与之呼应的舞蹈动作，使音乐与舞蹈互相渗透、融会贯通。举个例子，为了提升音乐与肢体表达的流畅性，编导可以运用现代技术生成节奏图谱，这样一来，通过比对舞蹈动作的时值分布，实现音乐可视化，使节奏编排趋于直观、准确。其次，识别音乐旋律中的情绪变化至关重要，编导可以基于情感曲线分析法提取音乐的细微之处，并优化肢体表现，如调动舞蹈动作的空间路径、速度和力度等，使舞蹈精髓更具表现力。

在创作过程中，如何调动舞者的主观能动性是一个不可忽视的问题。编导可以采用互动编排和即兴创作等方式鼓励舞者个性化表演。在即兴训练方面，无固定框架，舞者可以基于对主题、场景和音乐的了解自发创作并通过外在形式表达，旨在最大程度挖掘其潜能。在此过程中，编导可以从多维感官触发舞者的感知能力。如播放多样化影像、不同风格音乐以接触不同质感物体等，从触觉、听觉和视觉上强化舞者对流动感、力度和空间的感知能力，进而自主探索个性化动作。此外，提升舞剧水平的有效途径包括角色转换法，即在短时间内让舞者快速熟悉角色的心理状态与身份背景。编导可以利用角色扮演帮助舞者掌握悲伤、喜悦、紧张等情绪，也可以通过扮演老者、孩童等了解不同年龄段对情绪的控制与诠释。这些训练在即兴表演中具有实质性意义。与此同时，模拟还可以采用情境叠加法练习，就是在一个创设情境下增加多层次元素，如空间布局、节奏调整、光影变化等，这些都能够深化舞台效果，使舞者的情感流露、情绪表达更有层次、深度。最后，舞剧创作还要结合舞者的身体特性与自然状态，只有充分考虑这些因素，才能确保编排的技术动作是舞者擅长领域并行云流水演绎出来。当然，舞剧对舞者间的协调合作能力提出更高要求。为了更好地展示动作组合，编导可以分别记录每一位舞者的身体特质，包括爆发

力、柔韧度等,并结合身体能力分析法设计差异化动作,确保每一位舞者的优势都能得到充分发挥。

总体而言,舞蹈创作时为呈现出更好地主观意识与自我表达效果,舞蹈编导除了要结合具体舞蹈种类外,还应将舞者的主观能动性、身体特性、团队配合以及舞台效果等在内的相关因素纳入考虑开展创作,从而制作出一场精彩绝伦的舞蹈盛宴。

2.3 舞蹈编导的基本规律

在新时期背景下,舞蹈不再是单纯的视觉观赏,更多的是反映一种生活现象、社会现象,基于此,舞蹈已然升华为人们内心情感的动作艺术。编导在创作过程中,创作素材应当来源于生活,因为舞剧主要依靠肢体语言“言说”角色内心深处的精神世界,只有赋予舞蹈鲜明的性格、深刻的思想和细腻的情感,才能让角色更立体。当然,舞蹈形象的塑造还包括冲突与矛盾,通过对抗、碰撞等表达,才能将作品演绎得更完整、真实。最终把生活的审美属性通过编导的审美理想、审美情感通过外在动作表现出来^[4]。

在创作过程中,舞蹈编导需要构建一个系统性框架。以下进行详细说明:在构思阶段,编导可以利用角色分析明确演绎作品的行为逻辑、性格特征以及人物身份,并详细了解人物的生活习惯、心理创伤和成长背景等,这种详尽的个性设定有助于提升动作设计的精准性。在编排过程中,引入元素分解法能够帮助编导更好地拆解角色性格特质,进而根据动态特征匹配肢体语言。举个例子,当角色的性格偏敏感时,动作幅度不宜过大,如设计局促步伐、含胸内敛站姿等,这种设定充分展示了传统封闭心理应有的外在状态。反之,角色塑造是一位果敢、坚毅的形象,那么动作幅度可相对外放且体态直立挺拔,这种设定将人物的坚定意志展露无遗。更进一步,为了提升肢体语言的艺术张力,编导还可以借助

肌肉训练调节角色心理,例如,制定各种训练任务,通过长期练习积累驱动舞剧水平提升。包括恐惧练习、愤怒练习、含蓄练习等。其中,发抖、颤动为恐惧常见神态,练习时,编导可增加肩膀紧缩、指法急促等方面训练,旨在塑造恐惧产生的不安表现;而冲击式、高张力则是愤怒的表现,因此可加强拳击式手势、前冲步等练习^[9]。最后,对于角色行为方式的设定,编导需要参考时代背景、社会环境塑造人物特征。就拿古典舞剧角色来说,主角的心理层次可以通过传统舞蹈流畅身法结合腕部翻转呈现,旨在将具有东方人物的优雅、内敛表现出来,使主角精神状态更饱满。

3 结语

综上所述,在舞蹈编导的创作过程中,编导的主观意识与自我表达不仅是艺术创作的核心动力,更是舞剧作品内涵与情感深度的关键。通过细致的舞蹈编排、空间调度以及舞台设计,编导将自身的思想情感转化为肢体语言,并通过音乐、舞美等元素的有机结合,赋予作品独特的艺术表现力。另外,自我表达的特殊性和主观性在舞剧创作中得以充分展示,使得每个舞蹈作品都成为编导个性与创作理念的独特体现。在未来,舞蹈编导将持续探索新的艺术语言与创作方式,确保舞蹈创作更加多元化同时富含艺术张力。

参考文献

- [1] 李思亿.不只是巾帼英雄——民族舞剧《花木兰》的形象塑造与当代表达[J].剧作家,2023(4):111-113.
- [2] 徐兆寿.文艺创作和改编中的经典化问题——以《白毛女》为中心[J].中国文学批评,2023(1):134-141.
- [3] 凌燕,徐震.跨媒介转换,影像创新,时代表达:电影《只此青绿》的文化递藏与艺术探索[J].电影评介,2024.
- [4] 李琳.舞剧表演中舞者形象的塑造与表现方式[J].小说月刊(下半月),2023(10):0105-0107.