

基于舞蹈编导探究传统民族民间舞蹈创作及传承

夏铭霏 陈丽竹

吉林艺术学院 吉林长春 130031

摘要: 传统民族民间舞蹈是各个民族在发展过程中形成的一种独特文化现象。将民族民间舞蹈元素融入到舞蹈创编中,不仅可以丰富舞蹈内容,还可以实现对传统民族民间舞蹈的传承与创新。由于对传统民族民间舞蹈了解不足、对编创尺度把握不准等因素影响,导致舞蹈创编质量不佳。需要高度重视这些问题,探讨如何有效传承与开发传统民族民间舞蹈元素,提高舞蹈创编质量,带领传统民族民间舞蹈走出传承发展困境。

关键词: 舞蹈编导; 民族民间舞蹈; 创作; 传承

传统民族民间舞蹈是我国劳动人民在日常生活与劳动中形成的极具地方特色和民族文化特性的舞蹈形式。传统民族民间舞蹈在发展过程中,多由各个民族的人们自编自演,将民族的生活方式、风俗习惯、交际方式等通过舞蹈的形式直观生动展现出来。由于各民族生活地域、历史传统、风俗习惯等有很大不同,因此形成的民族民间舞蹈形式多样、风格迥异。

1. 传统民族民间舞蹈的特性

传统民族民间舞蹈的特性包括:(1)传承性。传统民族民间舞蹈在不断发展进程中,不仅经历了历代王朝的盛衰更迭,而且在发展过程不断融合新元素,逐渐焕发出新文化内涵,进而在近几千年的历史进程中传承保留下来。(2)群众性。传统民族民间舞蹈主要来源于民间,是我国劳动人民在生产生活中创造出来的宝贵精神文化财富,除了可以展现当地人们的生活风貌外,还能展示出地域人们的生活方式和审美情趣,在人民群众中广泛流传。(3)自娱性。传统民族民间舞蹈文化不仅体现了人们对自身生活的感悟,还在积极参与过程中享受到精神上的快乐。即便是一些民族民间舞蹈没有专业的乐器与舞台,人们在参与过程中也能获得身心上的愉悦感受,为此传统民族民间舞蹈也有自娱性的特性。(4)民族性。各民族在长期生活与发展中形成了独具一格的本民族文化特色,而舞蹈源于生活,各民族民间舞蹈文化也因此呈现出多样性特征。各民族形成的民间舞蹈文化直观展现了各民族的文化生活及精神面貌,最终共同成就了我国民族文化的多样性。

2. 舞蹈创编中运用传统民族民间舞蹈元素的重要作用

2.1. 有助于提升舞蹈编导者的编创能力

表 1 传统民族民间舞蹈元素概览

民族	舞蹈类型	主要元素
蒙古族	盅碗舞、筷子舞、安代舞	软手、抖肩、碎步
傣族	孔雀舞、象舞、象脚鼓舞	手式、领腕、伏步、平掌
维吾尔族	萨玛舞、多朗舞、手鼓舞	昂首、立腰、旋转、翻腕
藏族	弦子、锅庄、踢踏	松垮、弓腰、曲背
苗族	芦笙舞、铜鼓舞、木鼓舞	飞踢、折手、腰旋、腰扭

将上表 1 提到的传统民族民间舞蹈元素融入到舞蹈编排中,可以提高舞蹈编导者的编创能力。一方面舞蹈编导者在编创舞蹈时,需要深入了解、研究传统民族民间舞蹈,舞蹈编导者需要了解当地人民群众风俗习惯和情感表达形式,然后将获得的灵感融入到舞蹈创编中,让传统民族民间舞蹈焕发出新生命力。舞蹈是一门综合性艺术,除了有音乐、舞蹈方面的内容,还要考虑服饰、人文风情等要素。在创编极具民族特色的舞蹈作品时,舞蹈编导者需要深入挖掘和了解当地人文历史、风土人情等,准确把握民族民间舞蹈的风情与特点,使创作出的舞蹈作品更有感染力和表现力;另一方面通过传统民族民间舞蹈能给舞蹈编导者带来新创作灵感,能为舞蹈编导者提供源源不断的创作素材,能激励他们通过不同表现手法和技巧来编排舞蹈,可以提升舞蹈编导者的专业素质和编创能力。

2.2. 有助于增强舞蹈编导者的文化自信

“只有民族才是世界的”,这体现了对一个国家或地

区的文化特色进行传承和发展的重要性。舞蹈编导者在开展舞蹈创作工作时,应有高度文化自觉和文化自信,通过加强传统民族民间舞蹈文化研究,深入了解极具特色的民族民间舞蹈类型及主要元素,在对我国优秀舞蹈文化充满自豪感的基础上,将民族民间舞蹈元素融入到自己创作的舞蹈作品中,让更多人了解到传统民族民间舞蹈的艺术魅力和深厚的历史文化内涵,实现传统民族民间舞蹈的传承、弘扬与发展。

3. 舞蹈编导者创作和传承传统民族民间舞蹈存在的问题

3.1. 传统民族民间舞蹈了解不充分

从舞蹈作品创编角度入手,深入探究传统民族民间舞蹈的传承与创新,需要建立在对传统民族民间舞蹈充分了解的基础上。但当前舞蹈编导者对传统民族民间舞蹈了解不全,具体表现为将更多注意力放在现代流行舞蹈上,对传统民族民间舞蹈研究不够重视,对民族民间舞蹈的了解停留在舞蹈对应的民族、动作特点等上,没有将地域文化、民族特色、舞蹈形式、表现特征等联合起来共同研究与分析,最终创编舞蹈作品质量无法得到保障,也不利于传统民族民间舞蹈文化继承与弘扬。

3.2. 选取民族民间舞蹈素材不合理

舞蹈编导者在创作传统民族民间舞蹈时,要选用合适的传统民族民间舞蹈素材和元素,打造让人耳目一新的舞蹈作品,实现对民族民间舞蹈的有效保护与传承。不过联系实际发现舞蹈编导者对民族民间舞蹈素材选择还不够科学合理,具体表现为一味地照搬照抄传统民族民间舞蹈类型及元素,使创编的舞蹈作品无法满足当前人们的欣赏观看需要。同时,舞蹈编导者利用传统民族民间舞蹈元素创编舞蹈时,多种元素联合运用比较少,虽然对一种民族民间舞蹈元素进行开发利用,依然可以实现舞蹈创新和传统文化继承,但是会制约舞蹈编导者创编能力的提升。

3.3. 进行舞蹈编创尺度把握不准确

虽然传统民族民间舞蹈是舞蹈编导者的灵感资源库,但是在实际运用中若出现对舞蹈编创尺度把握不准,则无法增强创编舞蹈的艺术性和表现力,最终传统民族民间舞蹈传承效果也会大打折扣。当前部分舞蹈编导者对传统民族民间舞蹈文化审慎性不够高,进行舞蹈创编时对作品属性了解不够,只一味地将舞蹈元素整合起来,导致整体舞蹈呈现风格不相匹配。同时,在进行舞蹈创编时,舞蹈编

导者出现过于追求新鲜事物的情况,不能很好地融入和保留传统民族民间舞蹈风格与特色,不利于保护、传承传统民族民间舞蹈文化^[1]。

3.4. 不够重视在流变中保护和传承

优秀民族民间舞蹈文化被淹没在现代流行舞蹈浪潮中,为了传承与保护传统民族民间舞蹈,需要高度重视传统民族民间舞蹈流变发展。但当前舞蹈编导者对传统民族民间舞蹈在流变中保护传承较为忽略,没有深刻意识到现代社会经济不断发展带给传统民族民间舞蹈的巨大影响,在创作舞蹈作品时,没有从保护传统文化角度入手,将现代文化元素与传统民族民间舞蹈完美结合起来,不仅无法促进传统民族民间舞蹈得到发展与创新,还不利于现代舞蹈事业朝着更好方向迈进。

4. 对传统民族民间舞蹈创作与传承的有效策略

4.1. 加强传统民族民间舞蹈了解

舞蹈编导者在对传统民族民间舞蹈进行创作和传承时,首先需要加深对传统民族民间舞蹈的了解,能结合实际对舞蹈作品进行有效创作,加强对传统民族民间舞蹈元素的开发利用,实现对传统民族民间舞蹈文化的继承与弘扬。相关措施包括:(1)加强传统民族民间舞蹈研究。我国是由56个民族组成的多民族国家,不同民族在发展过程中形成了极具特色的舞蹈类型,比如傣族的孔雀舞、苗族的芦笙舞、壮族的扁担舞、维吾尔族的赛乃姆、汉族陕北的秧歌等。舞蹈编导者要通过创作的舞蹈作品,实现对这些民族民间舞蹈的保护与传承,需要了解不同民族的民间舞蹈类型,如苗族民间舞蹈芦笙舞流行于西南和中南苗族居住地区,以边吹芦笙边舞蹈为特点,常常带有表演性和竞赛性。把握这些内容后,舞蹈编导者进行舞蹈作品创作时,就可以选用适合的民族民间舞蹈元素,在保证创编舞蹈作品质量的同时,有效传承民族民间舞蹈文化。(2)把握民族民间舞蹈特色。在有效了解我国不同民族民间舞蹈类型后,要通过舞蹈编导创作来传承优秀民族民间舞蹈,还需要把握民族民间舞蹈特色。比如傣族舞舞姿形态讲究的是手臂各关节弯曲形成三道弯,再和手脚同出一侧形成一顺边。整体来看傣族舞动律是安静和舒缓的,其中孔雀舞和象舞流传最为广泛;又如蒙古舞最鲜明的特征就是硬肩和耸肩,舞蹈时舞者手臂会微微前夹,肩部扭动发力猛而快,舞姿包括绕圆、拧转、横摆拧等,有效体现出蒙古族人民的大气和豪爽性格气质。

4.2. 提取合适民族民间舞蹈元素

舞蹈编导者在利用传统民族民间舞蹈元素对新舞蹈作品进行创作时,要取得较好的传统民族民间舞蹈传承效果,还需要结合实际情况选择应用合适的舞蹈素材。相关措施包括:(1)明确创编作品主题。在明确主题引导下,舞蹈创编工作才能科学高效的展开。舞蹈编导者要注意确定创编舞蹈作品的主题,如以民族文化为主题,通过创编的舞蹈作品展现不同民族的舞蹈艺术,舞蹈编导者需要从民族文化入手,了解不同民族舞蹈类型、特色,然后在脑海中构建初步的舞蹈创作框架。(2)筛选可用舞蹈素材。在确定创编舞蹈作品主题后,需要根据选择主题筛选和利用适合运用的传统民族民间舞蹈素材。比如在展现蒙古族文化时,可以对安代舞、盅碗舞、摔跤舞等传统民族民间舞蹈进行研究,然后将特色舞蹈动作、器具等引入到创编的新舞蹈作品中,使人们可以直接通过创编舞蹈作品领略蒙古族民俗文化。(3)加强统筹规划设计。在确定舞蹈创编可以运用的传统民族民间舞蹈元素后,舞蹈编导者要从整体层面入手,对整个舞蹈作品创作进行统筹规划设计。要将重点放在舞蹈表现形式、民族特色动作、舞蹈技巧表现、舞蹈服饰装点等上,以保证最终呈现舞蹈作品效果,进而实现对传统民族民间舞蹈的有效传承与保护。

4.3. 舞蹈编创过程准确把握尺度

舞蹈编导者利用传统民族民间舞蹈元素创作最新舞蹈作品时,应注意把握舞蹈编创尺度,充分展示出创编舞蹈作品的艺术性和表现力,防止对传统民族民间舞蹈文化继承弘扬带来不利影响。相关措施包括:(1)加强舞蹈作品属性了解。舞蹈编导者进行舞蹈作品创作时,可从自觉性、动作性、节奏性等维度入手,深入探究舞蹈作品的属性。其中,自觉性就是指舞蹈作品的艺术形象,它主要是让人们通过视觉感官来感知审美。动作性是由人体舞蹈动作所决定的,舞蹈作品实质是由一系列舞蹈动作所组成的舞蹈语言发展变化完成的。节奏性是客观现象的延续和规律性的反映。(2)充分考虑舞蹈呈现风格。深入了解舞蹈作品属性后,要确定创作舞蹈作品的呈现风格。比如依托传统民族民间舞蹈创作的蒙古舞作品,要知道蒙古族常被人称之为骑在马背上的民族,受长时间游牧为生影响,使得蒙古族人民拥有了强悍、勇敢和坦荡的性格,舞蹈特点也表现为舒展、豪迈和浑厚。

这就需要舞蹈编导者在创作舞蹈作品时,要保留传统民族民间舞蹈的豪气、自信元素,让舞蹈的呈现风格是质朴、豪爽和大气的^[1]。(3)有效体现舞蹈传统特色。舞蹈编导者要在创作的舞蹈作品中展现传统民族民间舞蹈的特色,实际创编时要将注意力放在抖肩、软手、碎步等舞蹈动作及技巧上,通过模拟雄鹰飞翔身影、骏马奔腾姿态、人们生活场景等,实现对传统民族民间舞蹈的传承与保护。

4.4. 注意在流变发展中保护传承

舞蹈编导者对传统民族民间舞蹈进行创作与传承的主要目的是提升创编舞蹈质量,满足人们的多元需求,促进民族民间舞蹈创新发展。然而社会的不断进步与发展,对传统民族民间舞蹈带来了极大影响,要促进传统民族民间舞蹈得到创新发展,需要将流变发展和保护传承相结合。相关措施包括:(1)树立新保护传承观念。只一味地对传统民族民间舞蹈进行照搬照抄运用,无法取得理想的传承与保护效果,要紧跟时代发展潮流,对保护传承观念进行及时更新。简单来说就是在有效把握传统民族民间舞蹈文化的基础上,结合最新舞蹈发展趋势和人们文化欣赏需求,积极树立传统民族民间舞蹈流变发展观念,使创编舞蹈作品有效贴合人们观赏需求,实现对民族民间舞蹈文化的继承与弘扬。

5. 结语

综上,本文是基于舞蹈编导对传统民族民间舞蹈创作及传承的深入探究。随着社会经济不断发展,人们对精神生活更为渴求。特别是在传统民族民间舞蹈传承与创作上面,要求舞蹈编导者充分尊重传统文化,对适合舞蹈主题的传统民族民间舞蹈素材进行开发和利用。将特色民族民间舞蹈技术动作与现代舞蹈艺术有效融合,能够使传统民族民间舞蹈焕发新生命力,提高创作舞蹈作品的艺术性和表现力,实现对传统民族民间舞蹈的创新与传承。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 孙婕. 浅析蒙古族舞蹈中安代舞的传承与创新难点 [J]. 黄河之声, 2018(1):106-107.

作者简介:

夏铭霏,女,2002,吉林省长春人,汉族,硕士研究生,研究方向为舞蹈编导。