

浅谈创编现代舞作品《浮流》

路晓佳

(固安县职业中学, 河北 廊坊 065500)

摘要: 当欧美的现代舞正在如火如荼地发展壮大时, 中国由于当时的历史条件现代舞事业发展缓慢, 为了改变这一现状, 以吴晓邦为首的, 戴爱莲、贾作光等新舞蹈艺术先驱们在自身的舞蹈启蒙教育中, 都曾尊名师学习过地道的西方现代舞, 在他们的艺术实践中, 葆有与现代舞相通的自由与创新的理念, 同时更强烈的追求舞蹈的民族性与时代精神。终于, 现代舞在中国被压抑了半个世纪之久后于80年代在社会和艺术的新土壤中, 异峰突起积蓄而勃发, 成为这个时期独领风骚的生力军。以改革开放的前哨城市——广州, 中国的文化中心首都——北京为“基地”。最有代表性的是作品《希望》, 正是由于作品崭新而又丰富的舞蹈意象, 生动而又极富生命质感的舞动, 征服了观众, 成为中国现代舞崛起的标志。

关键词: 现代舞; 浮流; 创作

DOI: 10.12373/xdhjy.2022.01.4356

一、现代舞概述

现代舞的生活观是宽容大度, 乐观向上, 随遇而安, 他的艺术观是求同存异。美的概念在现代舞中早已不是唯一的追求, 而在现代美学中, 美更不是至高无上的概念。因此, 美或者不美, 不应该是衡量现代舞作品高低的唯一标尺, 格莱姆初出茅庐时, 她那带棱带角, 更带着对即将到来的新时代之敏感鹅抽动作, 曾被当时的报界辱骂成“要么是癫痫突然发作, 要么是分娩迫在眉睫”。但是几十年以后, 当整个世界都在运用她那痉挛性的表情方式之时, 她的收缩放松动作原则被当作是新时代号角和新美学的代表了。新与旧的概念在现代舞中不是绝对的是非关系。尽管新的不一定总比旧的好, 但新的每每比旧的更有趣, 更能唤起人们的注意。对现代舞作品, 应该尽力避免是非曲直的判断, 尤其是在看远离传统观念的后现代舞时更应如此, 舞蹈是离经济基础和意识形态距离较远的审美学, 而不是伦理学。对现代舞作品, 尤其是对那种以实验为目的的新作品, 包括学生的习作, 最好不做价值高低的判断, 而应以竭力挖掘其创作的潜力, 理解其创造的动机为根本宗旨。

现代舞, 是20世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。其主要美学观点是反对古典芭蕾的因循守旧、脱离现实生活 and 单纯追求技巧的形式主义倾向, 主张摆脱古典芭蕾舞过于僵化的动作程式的束缚, 以合乎自然运动法则的舞蹈动作, 自由地抒发人的真实情感, 强调舞蹈艺术要反映现代社会风格。

创编舞蹈作品《浮流》就是来源于生活的灵感, 记录了一个莽莽撞撞的社会新人蜕变的历程。

二、现代舞分析

(一) 现代舞创编与创作上的革新

在研究与创编作品过程中, 采取了以学习为主的方法, 利用假期去现代舞舞团学习并深造, 去剧场观看现代舞作品演出, 并且利用图书馆查阅了大量相关书籍资料, 通过互联网了解, 观看

舞蹈比赛的视频, 从中感受一些舞者的情感表达。

现代舞作品《浮流》的构思来源于生活。在日常生活中, 有很多人做事情都缺乏毅力, 在困境之中, 有可能激发了无数人的斗志, 也有可能湮没了无数意志软弱的人。生活在21世纪, 执着本身就是一种品质。人生脚下的路都是自己一步一步走出来的, 有的人为了实现自己的人生价值。把他们的青春朝气奉献给了陌生的城市。在这座城市中, “合租、地铁、早晚高峰、加班到凌晨”这些看起来的不幸福堆积成生活, 磨炼着他们生存的本领和面对每一个未知的勇气。尤其是刚刚毕业参加工作的青年, 他们在异地努力工作, 不畏艰辛, 一步一步地经历磨难, 一步一个脚印地向前走, 从懵懂少年, 经历过风雨的洗礼, 没有放弃, 坚持自己的理念, 即使棱角都被磨去, 也执着向前看。所以作品立足通过舞蹈表演, 向观众表达主题思想, 引起观众的共鸣。

这个舞蹈作品的结构为ABA的形式, 整个故事内容分三段来讲述了一个最初来到社会上的懵懂少年, 经历过风雨的洗礼, 没有放弃, 坚持自己的理念, 不断地努力, 最后在暴风雨过后绽放出更加灿烂的笑容。

这部原创舞蹈第一段讲述了一个青年刚刚离开家乡来到陌生的城市, 对身边的一切都充满着新鲜感, 一切都是陌生的, 朋友更是寥寥无几, 独自飘零在一座陌生的城市, 每天努力做好自己的工作, 在城市中慢慢稳定下来。

第二段讲述了在城市里, 无依无靠, 生病一个人去看, 难过一个人忍着, 快乐也无人分享, 孤独成为家常便饭。在生活工作中, 种种困难压得喘不过气, 他开始退缩了, 躲在自己的出租房里乱想, 失落又悲伤。他在屋里走着, 不小心把自己绊倒在地, 正是这个跟头, 让他清醒了, 望着这座城市, 想起刚起步的时候那种冲劲, 坚强。心理暗示自己不能放弃, 不能再畏首畏尾, 决定不再懦弱, 不再躲藏, 要勇敢地面对自己所经历的一切, 或许只有这样才能成长为自己想变成的样子。

第三段他醒悟了，明白了人的成长，是从接受失败开始的，人生的路不会永远平坦，要相信：只要坚持，下一站同样精彩；所谓失败，只不过是提前按下了暂停键而已。当一切难关都度过的时候，回过头来看以前的自己，一切都是值得的。

现代舞的风格特点：背离传统、强调不断创新、抽象的表现手法。

现代舞拒绝模仿，强调对舞蹈的改革和创造。它无视昨天，向权威与典范挑战，倡导创作自由，张扬艺术个性；在创作中倾向于逆向思维，不求同而立异标新，以与众不同为荣，以抄袭模仿为耻，所以它们没有任何保留剧目。在舞蹈中，每一个舞者都是一个独立的个体，强调演员的个人创作与表现。强调勿独立的思维和技术，使舞者成为艺术的主人而不是一个被别人操纵的工具。

现代舞不像传统作品那样立意鲜明、主题清晰，而是追求象征性的意味而避免写实。它不追求使观众赏心悦目的效果，而是通过，合理刻画给观众更多的感受、想象和联想，从而产生情感上的共鸣。

原创舞蹈作品《浮流》是一个描写青年人在外地努力拼搏，不畏辛苦努力奋斗，坚持不懈的作品。

从作品表现内容上看，所表现的是来自于现代生活的某一个片段，带有鲜明的时代特征。

现代舞和其他的舞种相比较并没有什么特定的动作语汇，特点就是自由洒脱，从而展现自身独有的魅力和特点。现代舞是自由或者抽象的表达情感，但是却又和生活紧密相连，打破了常规的陈旧思想，展现给大家的是一种全新的艺术形式。

这部舞蹈作品，所讲述的故事内容很简单，故事中的青年就好像是我们自己，而舞蹈当中的磨难与坎坷就好比是我们生活中所遇到的困难，当我们遇到困难时，总是下意识地低头，想要逃避问题，但是只要你愿意肯去尝试一下坚强一下，勇敢地去面对生活中的一切困难，你总有一天会成功的。这一切都寓意着一个真理——困难并不可怕，可怕的是你没有一颗勇敢上进的心！

（二）现代舞音乐的选择与制作

《浮流》背景音乐选自游戏“跳舞的线”当中的主题曲“Empire of Angels”和“钢琴 The piano”，相信好多人曾经都玩过“跳舞的线”这款游戏，集快节奏操控与精选音轨于一身，以不同难度为基准构成特色世界。玩家不仅需要双眼来观察障碍物与陷阱，更需要用双耳聆听节奏，同理，在现实生活中我们不仅要学会察言观色，还要用心去做事情。最终完成了整首曲子的剪辑制作。“Empire of Angels”采用了前奏和高潮部分，并将前奏与高潮部分单独剪切下来进行衔接，对高潮的尾音进行了渐弱，“钢琴 The piano”截取了最后一段尾音，并对之前截好的音乐进行了衔接，想通过首尾呼应，来体现出人的成长历程，使作品内容更加丰富，深入人心。

（三）现代舞的服装设计

舞蹈服装，作为舞蹈表演中必不可少的一部分，它的作用不言而喻。我们在进行舞蹈表演时，舞蹈服装可以提高作品的整体表现力，充分刻画舞蹈角色，丰富作品的艺术内涵，所以服装对于舞蹈来说具有一定的重要性。

作品《浮流》是现代舞风格的舞蹈。现代舞的特点是自由、洒脱，从而展现自身独有的魅力和特点。作品表达的是在生活中，不甘堕落，努力拼搏，由懵懂到成熟，所以在服装的选择上以白色为主，能够直观的表达出清新飘逸的感觉。上衣选择的是纯白色现代舞练功服，裤子选择的是纯白色阔腿裤，服装的设计是为了更好的帮助作品的表达，迅速地让观众带入到作品背景中去。

（四）现代舞反映出的时代风貌

现代舞作品《浮流》表现的就是生活中努力拼搏故事，是现代生活的写照，我们应该勇敢的微笑着面对人生，用积极乐观的态度生活，执着一心。

作品中的音乐和动作语汇以及辗转起伏的情绪变化，都是在刻画一个内心忧愁的人物形象。作品中在做动作连贯的同时，把情感巧妙的融入其中，使作品更生动形象，富有生命力。

作为这个作品的创编者同时也是这个作品的表演者。我除了要掌握自己独有的风格以外，还要根据作品需求去塑造这个人物的形象，要使其鲜明并有特点，人物形象在作品中占据非常重要的地位，是整个作品表演的核心。因此，我首先要去用心感受作品的情感，这样才能更好地表现人物的形象。

三、现代舞作品的创作

舞蹈艺术在传统的基础上不断地发展、升华、改进，慢慢地进行生活化和时代化的转变，风格也不再是传统的旧思想，而是更加具有时代性的标志，以及积极乐观的态度。每个时代的舞蹈艺术都与这个时代的背景紧密相连，顺应着时代的潮流，所以说舞蹈艺术也是体现这个时代特征的最好的形式。

现代舞所表现的主题和理念都是贴近生活积极向上的，有鲜明的时代特征。注重舞蹈与音乐相结合，好的音乐在好的舞蹈作品中起着至关重要的作用，它能提供给舞蹈作品清晰完整的结构基础，并且能够帮助舞蹈作品确立主题和形象，丰富作品的内容，在作品中也根据自身的素质和能力运用一些技术技巧以及托举等动作，使情感表达得更加鲜明具体，也让作品更具感染力。舞蹈艺术是人类情感的最好的体现，它源于生活却又高于生活。

参考文献：

- [1] 王东. 现代舞作品中流动的重要性 [J]. 山海经, 2018 (09).
- [2] 王文哲. 浅析舞蹈作品创作中“个性化”的重要性 [J]. 艺术评鉴, 2018 (05).
- [3] 陈也晨. 现代舞的艺术特点与艺术魅力探索 [J]. 戏剧之家, 2021 (10).