

Innovative Presentation and Artistic Practice Exploration in Dance Stage Performance

Shanyi Hao

Wulanchabu Art School, Wulanchabu, Inner Mongolia, 012000, China

Abstract

With the rapid development of social economy, dance stage performance is facing unprecedented challenges. On the basis of inheriting traditional culture, how to skillfully integrate innovative elements to enhance the ornamental and artistic value of dance works has become the focus of dancers' attention. In this context, the innovative presentation of dance stage performance and the exploration of artistic practice are particularly important. Dance workers need to pay close attention to the inheritance and development of traditional culture, and actively explore innovative ways and methods to stimulate the ornamental and artistic value of dance works. By digging deeply into the connotation of traditional culture, combining modern dance skills and stage expression, we can create more artistic value and ornamental dance works. This paper aims to deeply discuss and analyze the innovative presentation and artistic practice exploration in dance stage performance, from the creative concept, choreography techniques, stage design and other aspects of in-depth analysis, to provide some innovative ideas and practice methods for dance performance.

Keywords

dance stage performance; innovative presentation; art practice; creative idea; choreography technique

舞蹈舞台表演中的创新呈现与艺术实践探索

郝珊艺

乌兰察布市艺术学校, 中国·内蒙古 乌兰察布 012000

摘要

随着社会经济的飞速发展, 舞蹈舞台表演面临着前所未有的挑战。如何在传承传统文化的基础上, 巧妙地融入创新元素, 提升舞蹈作品的观赏性和艺术价值, 成为舞蹈工作者们关注的焦点。在这个背景下, 舞蹈舞台表演中的创新呈现与艺术实践探索显得尤为重要。舞蹈工作者们需要密切关注传统文化的传承与发展, 同时积极探索创新呈现的方式和方法, 以激发舞蹈作品的观赏性和艺术价值。通过深入挖掘传统文化内涵, 结合现代舞蹈技巧和舞台表现力, 可以创作出更具有艺术价值和观赏性的舞蹈作品。论文旨在深入探讨并分析舞蹈舞台表演中的创新呈现与艺术实践探索, 从创作理念、编舞技法、舞台设计等多个方面进行深入分析, 为舞蹈表演提供一些创新思路和实践方法。

关键词

舞蹈舞台表演; 创新呈现; 艺术实践; 创作理念; 编舞技法

1 引言

舞蹈作为一种具有悠久历史和丰富文化内涵的艺术形式, 在中国传统文化中占有重要地位。随着现代社会审美观念的变革, 舞蹈舞台表演需要不断创新, 以适应观众日益提高的审美需求。舞蹈创新不仅体现在编舞技法、舞台设计等方面, 还包括创作理念、表演形式等多个层面。论文将从这些方面入手, 探讨舞蹈舞台表演中的创新呈现与艺术实践探索。

2 创作理念的创新

2.1 融合多元文化

在全球化的大背景下, 舞蹈创作不再局限于单一的文

化传统和艺术形式, 而是需要开阔视野, 积极拥抱多元文化。这意味着舞蹈工作者需要将不同民族、地域和国家的舞蹈元素相互融合, 以创作出具有世界性视野的舞蹈作品。这种跨界融合不仅能够丰富舞蹈艺术的表现形式, 还能够让观众在全球化的时代背景下感受到舞蹈作品所传达的和谐与包容。具体来说, 舞蹈创作可以从以下几个方面进行尝试: 深入挖掘和传承各民族的舞蹈文化: 中国拥有 56 个民族, 每个民族都有其独特的舞蹈文化。舞蹈工作者可以深入研究和借鉴这些民族舞蹈的传统元素, 将它们融入现代舞蹈创作中, 既传承了民族文化, 又丰富了舞蹈表现形式。借鉴国际舞蹈风格: 在全球化背景下, 西方现代舞、街舞等舞蹈形式在我国逐渐兴起, 舞蹈工作者可以学习和借鉴这些国际舞蹈风格, 将其与中国传统舞蹈元素相结合, 创作出具有国际视野的舞蹈作品。跨文化交流与合作: 舞蹈工作者可以与国际舞蹈艺

【作者简介】郝珊艺 (1988-), 女, 蒙古族, 中国内蒙古人, 本科, 三级演员, 从事舞蹈表演、舞蹈编导研究。

术家进行交流与合作,共同创作出具有跨国、跨文化特点的舞蹈作品。例如,将中国传统文化中的戏曲、武术等元素与西方现代舞相结合,形成具有独特风格的创新舞蹈。创新舞蹈动作和形式:在舞蹈创作中,可以尝试将不同舞蹈类型的动作元素进行创新性组合,形成独特的舞蹈语言。例如,将中国古典舞蹈的柔美与西方现代舞的刚健相结合,创造出具有崭新视觉效果的舞蹈动作。舞台设计与多元文化融合:在舞蹈作品的舞台设计中,可以充分运用多元文化元素,如服装、音乐、道具等,使舞台呈现出丰富多彩的文化风貌^[1]。例如,将中国传统文化中的剪纸、民间故事等元素与西方现代舞的舞台设计相结合,为观众带来全新的视觉体验。

2.2 突破传统题材

舞蹈创作的艺术追求在于突破固有的思维模式,从现实生活的点滴中汲取灵感,深入挖掘富有时代特色的主题。在创作过程中,艺术家们应以生活为底蕴,将鲜活的社会现象和人民群众的真实情感融入舞蹈作品之中。通过对现实生活的提炼和艺术加工,舞蹈作品不仅能够表现出人们对美好生活的向往,还能够引导观众对社会问题进行思考,具有较高的思想价值和现实意义。在舞蹈创作中,敢于创新是至关重要的。只有跳出传统的题材框架,才能使舞蹈作品具有独特的个性和时代气息。以现实生活为创作之源,既能够让舞蹈作品更具真实感,也能够引发观众的共鸣。此外,舞蹈创作还应关注时代背景,把握社会发展的大趋势,从人民群众的生活中挖掘具有代表性的主题,使舞蹈作品更具针对性。在舞蹈作品的创作过程中,艺术家们应运用丰富的艺术手法,将现实生活中的细节加以提炼和升华,使之成为具有较高审美价值的艺术形象。通过对现实生活的艺术再现,舞蹈作品能够展现人们对美好生活的向往,表达人们对幸福生活的追求。同时,舞蹈作品还应具有一定的批判性,以引发观众对社会问题的反思,提高人们的社会责任感。舞蹈创作应敢于突破传统的题材束缚,以现实生活为源泉,挖掘具有时代特色的主题。通过对现实生活的艺术加工,舞蹈作品既能够展现人们对美好生活的向往,又能够引发对社会问题的反思,具有较高的思想价值和现实意义。这样的舞蹈作品才能真正为观众所喜爱,成为传播社会主义核心价值观的重要载体^[2]。

3 编舞技法的创新

3.1 动作创新

编舞者在舞蹈创作过程中,勇于创新是至关重要的。他们应不断探索新的动作语言,挑战传统的舞蹈动作规范,从而为舞蹈作品注入新鲜的活力。在探索新动作语言的过程中,编舞者可以借鉴现代舞、街舞等舞种的动作元素,将其巧妙地融入古典舞蹈之中,创作出具有创新性的动作风格。借鉴现代舞和街舞的动作元素,可以为古典舞蹈带来全新的视觉体验。现代舞的动作强调个体表达,自由度高,肢体语

言丰富;街舞则具有较强的节奏感和个性表现。将这些元素融入古典舞蹈,不仅能丰富舞蹈动作的层次感,还能激发舞蹈作品的现代气息,使其更具吸引力。在融入其他舞种动作元素时,编舞者应注重动作的融合与创新。一方面,可以尝试将现代舞和街舞的动作与古典舞蹈的动作相结合,形成独特的动作风格;另一方面,还可以根据舞蹈作品的主题和情感需求,对动作进行创新和发挥,使之更符合舞蹈作品的整体氛围。此外,编舞者在创作过程中还应关注舞蹈动作的个性化^[3]。每个舞蹈作品都应是独一无二的,动作设计应具有鲜明的个性特征。通过独特的动作语言,可以使舞蹈作品更具辨识度,为观众留下深刻的印象。

3.2 舞蹈组合创新

舞蹈组合作为舞蹈表演的基本单位,是编舞者展现创意和技巧的重要途径。通过创新舞蹈组合,编舞者可以打破原有的舞蹈结构,为舞蹈作品注入新的生命力,提高其观赏性。例如,编舞者可以将独舞、双人舞和群舞等多种舞蹈形式相结合,形成丰富多彩的舞蹈画面,使观众在欣赏舞蹈的过程中享受到视觉的震撼和愉悦。在创新舞蹈组合时,编舞者应注重舞蹈形式的融合与协调。独舞、双人舞和群舞各具特色,分别为观众呈现出不同的舞蹈风貌^[4]。独舞强调个体表现,展示舞者独特的气质与技巧;双人舞则展现了舞者之间的情感交流与默契,具有很高的艺术价值;群舞则表现出集体协作的力量,呈现出宏伟壮观的场面。将这三种舞蹈形式相结合,可以呈现出多元化的舞蹈画面,丰富观众的审美体验。此外,编舞者在创新舞蹈组合时还应注意舞蹈风格的统一。在将不同舞蹈形式相结合时,应保证舞蹈作品的主题和情感氛围的一致性,使舞蹈组合更加和谐融洽。同时,编舞者还可以根据舞蹈作品的故事背景和角色设定,巧妙地运用舞蹈组合,展现人物性格的差异和情感变化,使舞蹈作品更具戏剧性。

4 舞台设计的创新

4.1 舞美创新

舞台美术,作为舞蹈表演的视觉载体,对于提升舞蹈作品的审美效果具有至关重要的作用。编舞者和舞美设计师应当紧密合作,共同创新舞美设计,充分利用现代科技手段,创作出具有视觉冲击力的舞美效果,为观众带来震撼人心的舞蹈盛宴。首先,编舞者和舞美设计师应在舞蹈作品的创作初期就展开深入的交流。他们需要共同探讨舞蹈作品的主题、情感氛围以及表现手法,以确保舞美设计能够与舞蹈表演相得益彰。在这个过程中,编舞者可以根据舞蹈作品的需求,向舞美设计师提出舞美效果的设想,而舞美设计师则需将这些设想转化为具体的舞美设计方案。其次,现代科技手段的创新应用是提升舞美效果的关键。编舞者和舞美设计师应积极引入先进的舞美技术,如投影、LED屏幕、灯光效果等,为舞蹈表演创造独特的视觉体验^[5]。例如,通过投

影技术在舞台背景上呈现生动的影像，可以丰富舞蹈画面的层次感；而巧妙运用灯光效果，则能凸显舞者的动作韵律，营造出独特的舞蹈氛围。此外，创新舞美设计还注重舞台道具和服装的创意。舞台道具和服装是舞美设计的重要组成部分，它们能够直接影响到舞蹈作品的整体效果。编舞者和舞美设计师应携手合作，根据舞蹈作品的主题和角色设定，设计出独具特色的舞台道具和服装。这样一来，舞蹈作品在视觉上就能给观众带来耳目一新的感受。创新舞台美术设计对于提高舞蹈作品的审美效果具有重要意义。编舞者和舞美设计师应紧密合作，充分利用现代科技手段，创作出具有视觉冲击力的舞美效果。通过巧妙的舞美设计，使舞蹈作品在视觉上更具吸引力，为观众呈现出震撼人心的舞蹈表演。

4.2 灯光创新

灯光设计在舞蹈表演中无疑是一项至关重要的环节，它如同舞蹈的灵魂，赋予舞蹈以生命力和感染力。灯光师在舞蹈表演中起着至关重要的作用，他们可以根据舞蹈动作和情感变化，创新地运用灯光手法，为舞蹈营造出独特的氛围和视觉效果，使观众在欣赏舞蹈的同时，感受到光影艺术的魅力。灯光设计应与舞蹈动作紧密结合。灯光师需通过精确的灯光操控，凸显舞者的动作线条和节奏感。例如，在舞蹈动作的高潮部分，可以采用强烈的灯光照射，使舞者更具表现力；而在动作的过渡阶段，则可运用柔和的灯光，营造出宁静、和谐的气氛。通过灯光的巧妙运用，可以进一步提升舞蹈作品的观赏性和艺术价值。灯光设计需跟随舞蹈情感的变化而调整。在舞蹈表演过程中，灯光师应根据舞蹈作品的主题和情感氛围，灵活运用灯光色彩和强度。例如，在表现欢乐、轻快的氛围时，可选用明亮的色彩和温暖的灯光；而在表现悲伤、深沉的情感时，则可运用暗色调和冷调灯光。如此一来，灯光设计与舞蹈情感相互映衬，使舞蹈作品更具感染力。此外，创新运用灯光手法是提升舞蹈表演视觉效果

的关键。灯光师应积极探索新的灯光技术和设备，如LED屏幕、投影等技术，将现代科技与舞蹈表演相结合。通过这些新颖的灯光手法，可以在舞台上呈现出独特的视觉画面，为观众带来震撼人心的光影体验。灯光设计在舞蹈表演中具有至关重要的作用。灯光师应根据舞蹈动作和情感变化，创新运用灯光手法，为舞蹈营造出独特的氛围和视觉效果。只有这样，舞蹈作品才能真正生动起来，让观众在欣赏舞蹈的过程中，感受到光影艺术的无穷魅力。

5 结语

舞蹈舞台表演的创新呈现与艺术实践探索是推动舞蹈事业发展的关键所在。舞蹈工作者们应该从创作理念、编舞技法、舞台设计等多个方面入手，不断创新和探索，为观众呈现更加精彩纷呈的舞蹈作品。同时，政府和社会各界也应关注和支持舞蹈事业的发展，为舞蹈创新提供更多的条件和空间，让中国舞蹈艺术在世界舞台上绽放更加璀璨的光彩。通过全社会的共同努力，我们可以为观众带来更多优质的舞蹈作品，同时也可以推动中国舞蹈事业的不断发展和进步。

参考文献

- [1] 张捷.浅析少数民族舞蹈服饰的特点及运用[J].神州,2011(11):188-189.
- [2] 满宁.关于音乐剧舞台表演中舞蹈的重要性研究[J].吉林艺术学院学报,2023(3):34-37.
- [3] 李丹.从《舞蹈风暴》看综艺节目技术、模式及内容的创新[J].影视制作,2020,26(6):87-90.
- [4] 余松松.民办高校非专业舞蹈课程与舞台表演实践探究——以商丘工学院为例[J].青年时代,2018(7):217-218.
- [5] 才丁高娃·采登加甫.舞蹈演员在舞台表演中必备条件分析[J].百科论坛电子杂志,2020(12):244.