

浅析中国民族民间舞组合的编创

Analysis on the Choreograph Creation of Chinese National Folk Dance Combination

伍梦焯

Mengye Wu

广州市艺术学校, 中国·广东 广州 510520

Guangzhou Arts School, Guangzhou, Guangdong, 510520, China

【摘要】教育者要培养优秀的舞蹈人才, 需要对中国民族民间舞的元素动作进行组合和编创, 从而更好地发挥其训练的作用, 以促进中国民族民间舞蹈的发展和传承。本文分析了民族民间舞蹈的教学组合分类及其编创的原则, 对民族民间舞组合编创的方法进行了详细地阐述。

【Abstract】In order to cultivate excellent dance talents, educators need to combine, choreograph and create the elements of Chinese folk dances, so as to better play their training role and promote the development and inheritance of Chinese folk dances. This paper analyzes the classification of teaching combinations of national folk dances and the principles of their choreograph creation, and elaborates on the methods of choreographing and creating national folk dance combinations.

【关键词】民间舞蹈; 民族舞蹈; 编创

【Keywords】folk dance; national dance; choreograph creation

【DOI】<https://doi.org/10.26549/jxjffcxysj.v2i1.1281>

1 中国民族民间舞的教学组合分类

中国民族民间舞组合是教育者将从民间采风学习回来的元素动作以及舞蹈分解成多个单一的动作, 再通过自身的艺术构思将其串联成新的具有训练性的教学组合, 通过这些教学组合表现出各民族民间舞蹈的风格和特点, 使得学生在教学过程中感受到中国民族民间舞蹈的独特魅力, 对舞蹈的学习充满兴趣, 从而提高舞蹈的教学效率和质量, 有利于中国民族民间舞蹈的传承。在这里我们将民族民间舞分为单一训练组合、复合训练组合、综合训练组合和表演训练组合四类进行简要分析。

1.1 单一训练组合

基础对于学习者来说, 是其锻炼身形的根本, 有了扎实的舞蹈基础功底, 未来学习高难度舞蹈动作就不会太困难。所以单一训练组合给学生提供了一个初步的舞蹈概念, 使其对所学习的民族的民间舞蹈的身体体态、动作形态、情感抒发有初步的了解, 是“形态训练”及“心态训练”的统一训练。

1.2 复合训练组合

复合训练组合是在单一训练组合之后加入了较为复杂的动律和动作元素, 即单一的动作加入了动律, 原地的步法加入了后退、前进、旁移和旋转等, 体现出民间舞风格性以及

空间感和节奏感的动作, 使得组合的动作变得更加丰富, 队形也有了变化, 增加了动作的难度, 丰富了舞蹈表演的形态, 能够起到更好的训练效果。

1.3 综合训练组合

综合训练组合就是在复合训练组合的基础上增加两种或多种不同类型的动律元素, 配合组合要训练的主干动作, 体现出组合的综合训练性, 能够培养学生身体的综合协调能力、音乐理解能力以及对动作风格性把握的整体能力。

1.4 表演训练组合

舞蹈, 是通过舞蹈者的肢体和情感来进行表演的一种艺术表现形式, 其终极作用是给人们带来美的视觉观感和丰富的情感体验。因此, 学生除了能够灵活完成组合中的所有动作, 更要启发她们对动作和音乐的更深层的思考, 让她们了解组合要表现的人物形象以及故事情节, 在这之后, 启发她们用情感带动动作, 再用动作来表达人物的情感, 最终将动作和表演融为一体, 达到训练学生学会表演的目的。

2 中国民族民间舞组合编创的原则

2.1 保持民间舞组合的民族风格原则

中国民族民间舞蹈的特色就是具备独特的民族风格, 其

舞蹈中蕴含的独特的民族风格才是民间舞的精髓。在组合的编创过程中,维持舞蹈动作的民族风格是最为重要的原则。民间舞组合要有风格性、代表性才能被当地人接受和承认,才有民间舞特有的“韵味”。否则即使动作再优雅华丽,没有风格,缺少“韵味”也就无法成为民族民间舞蹈,对编创者和学习者来说也就没有太大的意义。因此,民间舞组合的编创者应在整理和重新组合民族民间舞蹈动作元素的同时遵循保留民族风格原则,充分理解该民族舞蹈的民族文化、内涵和心理。比如,中国安徽花鼓灯的体态风格是“弧线上提”。步法流动有着“溜起意先行、刹住不断线”的特点,中国维吾尔族的民族舞蹈的体态和动作风格是“立腰拔背、挺而不僵、颤而不窜”等,在编创过程中,就要在不改变这种传统民族风格情况下对其进行民族民间舞组合的编创。

2.2 目的性与功能性原则

教育者编创民族民间舞组合的目的主要是教育,使学生可以系统地学习中国各民族的民间舞蹈,从而为中国培养更为优秀的民族民间舞蹈的人才。民族民间舞组合编创的合理性,是学生提升训练效果的有效途径,每个教学组合的训练都能体现其独立的功能性,实现既保持民族民间舞蹈的民族风格又达到训练目的的要求。因此,民族民间舞组合的编创要基于训练性和目的性的原则,合理搭配训练动作、具体部位和程度,更好地进行民族民间舞蹈教学。

2.3 民间舞组合的传承与创新原则

中国任何一个民族的传统舞蹈,都是中国文化的一部分,是应当传承下去并发扬光大的。例如“库玛拉”,作为一个非常优秀的经典的藏族传统组合,同时也是中国北京舞蹈学院每一届民间舞学生必须学的民间舞组合,我们教授者在这个传承的过程中不仅仅是要把动作学会,更要把其特有的风格和特点掌握,了解歌词含义,边唱边跳,在还原当时的藏族民间舞蹈的情况下,如数教授给学生,使之传承下去。因此,在进行民族民间舞蹈组合的编创过程中,应充分遵守民间舞的风格传承的原则,保持民族民间舞蹈中体现的该民族的文化、环境、审美等独特的特色和风格,并结合现代人民的生活水平和审美进行组合编创,使之既符合现代人的审美,又不失去原有的民族风格和韵味,获得更好的传承和发展,从而带动中国传统文化的创新和发展。

2.4 实现民间舞组合的观赏性和表演性的原则

任何艺术形式的表现都是来源于生活,又高于生活的。中国民族民间舞是源于群众的,有功能性的舞蹈(祈福,节日等),在现当代也大量的活跃在各种舞台上。因此民族民间舞组合的编创需要既有训练性,又有观赏性与表演性,在训练学生身体的同时还要让学生体会劳动人民在娱乐中的智慧,再加以艺术提炼,最终才能搬上舞台。因此,要在实现组合的观赏性和表演性的前提下进行编创。在编创过程中,舞蹈动作应呈现丰富多样的状态,使得学生能够从情感、表演形式等方面体会到民族民间舞蹈的艺术内涵,提高舞蹈修养和艺术表达能力,强化专业技能和审美能力,增加学习的兴趣,为成功的舞蹈表演打下良好的基础。

3 中国民族民间舞的组合与编创

3.1 教学素材的编创方法

中国的民族民间舞蹈主要来源于汉、藏、蒙、维、朝、傣、苗、彝等民族,是相关素材收集人员通过长时间的深入民间,从中仔细观察和研究,最后收集起来,经过整理和提炼形成的现在的舞蹈教学素材。可以看出,教师对教学素材的理解和想法是民族民间舞组合编创的基础。

按照民族地域、风格文化的特征等内容,在接触的民间舞蹈素材中进行全面的、深入的分析,挑选最具民族代表性以及民族风格最为浓郁的动作作为元素动作,并将其串联起来,形成一整套完整的民族民间舞蹈组合,进行合理的有层次、有顺序的重复性练习。在民间舞元素动作的组合过程中,要求其必须具有明确的教学目的,有突出主干动作的训练步骤,突出其各组合的功能性,还需要有较为典型的民族风格特征^[1]。

在教学素材的编创过程中,分别有根据民族民间情节的编创、根据民族民间音乐和道具的编创以及根据民族民间动作的编创,下文我们分别对这几种类型加以分析。

首先,不同民族的民风、民情、民族文化不同,其艺术的形式也就不同。教学素材的内容跟民族民间情节是密不可分的。该民族的生活细节是民族舞蹈的主要特色,如中国蒙古族的“挤奶舞”组合、中国东北秧歌的“小看戏”组合等等。通过对民族民间舞蹈的教学素材的组合编创,可以使学生更容易理解民族文化的精髓,从而更好地促进民族民间舞蹈的发扬。

其次,在民族民间舞蹈中,对于音乐和道具运用也是体现民族舞蹈特色的重要方面。在音乐方面,自古以来,音乐和舞蹈都是相辅相成、密不可分的,旋律优美的给舞蹈蒙上了柔和的面纱,增强了舞蹈的艺术感染力,舞蹈则给音乐带来了视觉上的享受。因此,教育者在结合音乐的进行组合编排的同时,应选择风格统一的舞蹈动作和音乐相匹配,并应以音乐的层次、情感、节奏等为依据,配合不同幅度和力量的舞蹈,达到乐舞融合的境界,形成音乐旋律与舞蹈动作的共同律动,从而达到训练学生学会乐舞融合的目的。在道具方面,中国历史上许多道具常常出现在舞蹈中,最早是劳动者在成功捕猎后用石器或木器击节而围着火焰起舞。在民族民间舞蹈中,道具的使用更为广泛,表达出数种艺术形式,塑造了多种经典的民族风格。如中国藏族宽大的衣袖、维吾尔族的盘子、蒙古族的酒盅与碗筷、汉族的折扇、朝鲜族的鼓、双刀等等。舞蹈道具是各族人民的智慧和文化的结晶,是民族精神和风俗最直接的体现,能够表达出强烈的民族情感。舞蹈道具在组合里的使用,即丰富了组合的形式,增强了舞蹈动作的表现能力和渲染能力,也使学生通过学习了解与熟练掌握道具来更深层的了解该民族的风土人情,民间习俗,文化内涵等。值得注意的是,在民族民间舞组合的编创过程中使用舞蹈道具要尊重、符合该民族的文化传统,并且使舞蹈动作和道具产生联系,相互配合,才能更好地体现组合的编排。

最后,民族民间动作的编创应以民族民间舞蹈的独特风格为基础,在组合中体现素材的风格统一、属性相同的表演形式,以不断地变换、叠加、反复训练的过程,形成舞蹈的段落表现。在动作与动作之间注重结构编排的合理性,动作要有较强的训练性,而且要强化动作本身,在动作中强化民族的审美意境^[2]。

3.2 民族民间舞组合动作动机的编创方法

舞蹈的动机是舞蹈作品的来源,是能够体现舞蹈的发展和变化的核心。动作动机在舞蹈组合的编创中,是指从单个动作延展、分解、变化而形成的一套新的动作,再由这一体系中符合逻辑的排列程式形成一个组合。在这个过程中,也

可以通过改变舞蹈对象、动作空间层次和节奏等等,得到不同的艺术效果。在编创过程中,必须遵循原动作动机的民族风格特征,按照该民族的风格意识形态来完成组合的编创。

3.3 动作重复、对称、变化和复合的创编方法

动作的重复是民间舞组合编创最主要的方法之一,它的使用也是最为普遍的,具有很强的训练性。重复的动作可以起到强化的作用,能让学习者强化肌肉对动作的记忆,使其更好地掌握舞蹈动作、技能以及风格。重复不能滥用,否则就会显得枯燥无味,组合就难以体现其丰富多样的风格。对称是一种彰显整齐的艺术效果之一,在中国的民族民间舞蹈之中也得到了广泛的使用。对称主要分为动作对称、队形对称、人数对称等,合理使用能够使人感到平衡和庄重。变化是指在原有的动作的基础上,改变其顺序、结构、幅度、方向、力度、节奏等因素,使得舞蹈动作更加丰富,具有欣赏性。复合则是通过改变组合动作的形式和画面的编创方法,使得舞蹈组合的画面更加富有整体感、层次感、错落感和立体感。复合的主要方法有并列、分列、重叠、交错、接续、递增、穿插、对立等^[3]。

4 结语

综上所述,中国民族民间舞组合的编创是要符合一定要求的,是肩负着传承与发展的,不能随意的进行创新改变,其必须在“民间舞风格”的要求下,充分考虑到组合的风格、特点、节奏和情感等多个方面,再进行编创,使其在符合教学素材的条件下,能够充分发挥训练的作用,从而完成民族民间舞组合的编创。

参考文献

- [1] 谭博.谈中国民族民间舞蹈组合的创编[J].艺术评鉴,2016(06):122-123+22.
- [2] 王思薇,许慧子.中国民族民间舞蹈教学组合编创方法探讨[J].戏剧之家,2015(20):147.
- [3] 杨庆新.中国民族民间舞蹈教学组合编创方法[J].艺术教育,2014(08):103-104.