

群众文化舞蹈编导与创作研究

梅兰香 李梅花

(萍乡学院艺术学院 江西, 萍乡 337000)

Research on choreography and creation of mass culture dance

Mei Lanxiang Li Meihua

(Art College of Pingxiang University, Pingxiang 337000, Jiangxi)

Abstract: mass culture dance is an important art form in mass culture and art, and it is also a main form of activities in mass cultural activities. Moreover, the mass cultural dance has positive practical significance for the construction of social spiritual civilization and harmonious society, so people should pay more attention to the creation and choreography of mass cultural dance. When conducting mass cultural dance creation and choreography, professionals should comprehensively consider how to apply the creation concept and choreography guidelines of elegant dance art to mass cultural and artistic activities, so that the excellent dance works created can not only enrich the cultural and artistic life of the masses, but also meet the spiritual and cultural needs of the masses.

Key words: mass cultural dance; Creation; Editor and director; harmonious society

摘要: 群众文化舞蹈是群众文化艺术中一种重要的艺术形式,也是群众文化活动中的一种主要活动形式。而且,群众文化舞蹈对社会精神文明建设、和谐社会构建具有积极的现实意义,因此人们要强化对群众文化舞蹈创作与编导的关注。在进行群众文化舞蹈创作和编导时,专业人员要全面考虑如何将高雅舞蹈艺术的创作理念、编导准则应用到群众文化艺术活动中,使创作出来的优秀舞蹈作品既能够丰富群众的文化艺术生活,又能够满足人民群众的精神文化需求。

关键字: 群众文化舞蹈; 创作; 编导; 和谐社会

当下,随着人们生活与经济水平的日益提升,越来越多的人在工作之余、闲暇时光更愿意参与群众文化活动,以此满足自身的精神文化生活需求。群众文化舞蹈的持续兴起正是这种时代背景下的产物。随着人们审美水平的不断提高,像秧歌这类一般性娱乐活动已难以满足人们更高层次的精神文化需求^[1]。于是,以人民群众为活动主体,将高雅舞蹈艺术融入群众文化活动创新,基于群众文化开展相关活动,已成为时代发展的趋势。所以,怎样把高雅舞蹈艺术的创作理念、编导法则运用到群众文化艺术活动中,创作出更多优质的舞蹈艺术作品并融入群众文化生活,既能丰富群众的文化艺术生活,又能满足人民群众的精神文化需

求,这值得相关人士关注与研究。

一、群众文化舞蹈创作

(一) 把握题材的群众性

舞蹈艺术创作的基本元素是题材,它源于客观的现实生活或者历史资料,舞蹈创作者依据自身的创作主题、创作意图来挑选构成舞蹈作品和舞蹈文本的原始素材^[2]。作为舞蹈创作的开端,恰当的题材选择与处理是成功的关键,能为舞蹈作品的创作打下坚实且雄厚的根基。由此可知,题材对于群众文化舞蹈创作至关重要,而鉴于群众文化舞蹈面向广大人民群众的特殊性,所以创作群众文化舞蹈的首要准则是:抓住题材的群众性。一部出色的群众文化舞蹈作品要让群众喜爱,是

广大人民群众熟悉且能接受的题材,而非高深难懂、脱离大众的题材。因此,群众文化舞蹈创作者要深入了解广大人民群众的普遍需求,掌握广大人民群众的生活背景、知识水平、审美趣味等,进而选取具有平民性、通俗性且广大人民群众可直接参与的客观现实生活题材^[3]。广大人民群众才是群众舞蹈创作的主要受众,满足他们的喜好和参与是群众文化舞蹈创作追求的根本目的,而具有群众性的题材更易吸引和带动广大群众对群众文化舞蹈的兴趣与参与热情。

(二) 尽力追求形象的亲和性

舞蹈作品里的形象涵盖艺术形象、人物形象、拟人化的动植物、器物、景物等形象,这些形象的塑造是构建整部舞蹈艺术作品形象的根基,体现了舞蹈艺术作品的基本风格,是留给欣赏者的首道印象。人们常讲出色的形象塑造是顺利开展后续活动的有力保障,也是激发和带动他人兴致的首要条件,所以在群众文化舞蹈的创作中要考虑合理树立契合广大人民群众审美需求的舞蹈形象^[4]。和题材的群众性原则类似,群众文化舞蹈的创作若想得到广大人民群众的喜爱与认可,那就需要尽力追求群众文化舞蹈形象的亲和力,这样才能拉近广大人民群众和群众文化舞蹈的距离,才能让广大人民群众对群众文化舞蹈倾心。一些成功的群众文化舞蹈作品为我们提供了珍贵经验,那些作品都有一个共同的特点,即形象的亲和力,像东北大秧歌舞蹈中的“小人物”形象;汉族民间舞蹈中的龙和狮子等。这些舞蹈作品所塑造的形象大多是人民群众熟知的、崇敬的,极具亲和感,因而也更易获得群众的喜爱。

(三) 着重情感的平民性

任何一类艺术形式皆是人们抒发、表达、传递情感的途径,而舞蹈艺术乃是人们表达情感的最高方式,无需更多言语的表达,所有浓烈、深沉的情感都能借助各种各样的肢体动作达成“此时无声胜有声”的超凡审美效果^[5]。所以,群众文化舞蹈的创作要重视情感的抒发、表达与传递,同时还应注重情感的平民性,舞蹈作品里的情感要表达出广大人民群众的普遍心声,以传递老百姓真实的情感^[6]。毛主席曾说过,只有具有人民性、契合人民生活的事物才能受广大人民群众喜爱,

才能长久流传,这方面有不少成功的例子,比如《红绸缎》中抒发了新中国成立初期中国广大人民群众翻身解放、当家做主的欣喜之情。通常来讲,广大人民群众情感共鸣的门槛较低,只要是自然、真诚的情感抒发和表达都能够轻易打动广大人民群众^[7]。因此,抒发平民情感是群众文化舞蹈创作的关键所在,通过舞蹈肢体动作来抒发人民群众之情,达普通老百姓之意,这是群众文化舞蹈创作的重要使命,也是为群众文化舞蹈奠定广大人民群众基础的必要条件,需要创作者高度重视。

(四) 注意风格的地域性

我国幅员辽阔,拥有众多不同的民族,这些民族在各自的生活环境中孕育出了丰富多彩的地方文化和独特的民族风情。这些鲜明而独特的地域特征,正是我国与其他国家之间最为显著的差异所在。正如鲁迅先生曾经所言,那些越是具有浓厚地方色彩的文化艺术作品,越能够吸引其他国家和民族的关注,也越容易在国际舞台上展现出其独特的魅力。因此,基于民族性和地域性的艺术形式,具有更为广阔的发展前景。在这种背景下,群众文化舞蹈的创作应当特别注重风格的地域性,努力挖掘和强化不同地域文化的独特风格和特点。这是推动群众文化舞蹈向多样化、多元化方向发展的关键所在^[8]。同时,考虑到群众文化舞蹈的主体是广大的普通民众,为了让这些舞蹈作品更容易被普通民众所接受,并在人民群众中广泛传播和推广,群众文化舞蹈的创作还必须满足一定的通俗性。群众文化舞蹈的创作者们应当努力创作出既简单易学,又不失地方特色的舞蹈作品。只有这样,才能使群众文化舞蹈在样式上通俗易懂,同时在风格上保持地域特色,这正是群众文化舞蹈艺术走向成熟的重要标志。

二、群众文化舞蹈的编排指导

(一) 依据群众文化的特殊性开展编舞选题

群众文化活动在社会精神文明建设中扮演着至关重要的角色,它们不仅是反映时代精神和社会面貌的重要载体,而且对广大人民群众具有一定的引导和激励作用。因此,群众文化舞蹈作为群众文化活动的主要内容之一,其创作与编导需要由专业编导慎重对待^[9]。这些编导应当充分依据群众主体和群众文化的特殊性来开展编舞选题

工作,用心构思、巧妙编排,创作出能够反映当下社会现象且契合社会精神文明建设的群众文化舞蹈作品,以满足广大人民群众的需求和期待。

在进行编舞选题时,舞蹈编导可以考虑将一些具有一定影响力、全民关注的热点问题作为选材对象。通过对这些原始素材进行提炼和处理,结合群众文化活动的特殊性,编导们可以创作出能够吸引群众关注和参与的舞蹈选题。这样的选题不仅能够激发更多民众的兴趣,还能够使舞蹈作品更具时代感和社会价值^[10]。通过这种方式,群众文化舞蹈不仅能够成为一种艺术表现形式,更能够成为一种社会教育和文化遗产的重要手段,进一步推动社会精神文明建设的进程。

(二) 充分发挥即兴舞蹈作用,巧妙编排构思

鉴于广大普通人民群众的表演水准和现有的条件限制,群众文化舞蹈的编导在创作过程中需要特别注重舞蹈的可操作性和普及性。在完成舞蹈选题之后,编导应当着手进行精心的构思和编排,以确保舞蹈作品能够被广泛地接受和参与。舞蹈编导应当深入到广大人民群众的日常生活中,从他们的现实生活中寻找那些熟悉且易于使用的素材,以便结合普通群众的身体特点和能力进行合理的舞蹈动作设计。同时,编导还应当注重充分、巧妙地激发群众舞蹈演员的即兴舞蹈创作积极性,从而达到超常的编舞成效。

广大人民群众的创新积极性是不可忽视的宝贵资源,因此舞蹈编导可以深入到普通群众的文化活动中,从中发掘有用的舞蹈素材。通过观察和参与群众的即兴舞蹈创作,编导可以提炼出优质的动作元素,以此获取舞蹈编排构思的灵感。这样编排出的舞蹈作品更易契合广大普通群众的特性与需求,凭借良好的默契和互动提升舞蹈编排的质量,最终实现理想的艺术表达效果^[11]。

在编排过程中,编导应当考虑到群众的接受能力和参与热情,尽量避免过于复杂和高难度的动作,以确保每个人都能轻松参与。此外,编导还应当注重舞蹈的教育意义和娱乐性,使舞蹈作品不仅能够传递积极向上的信息,还能带给群众愉悦的体验。通过这样的方式,舞蹈编导可以更好地服务于人民群众,推动群众文化舞蹈的普及和发展,让舞蹈真正成为人民群众喜闻乐见的艺

术形式。

(三) 开展围绕舞蹈主题的音乐制作,营造意境氛围

在完成舞蹈选题和编排之后,接下来就进入音乐制作这一至关重要的环节了。为了实现音乐与舞蹈的完美结合,所制作的音乐必须充分围绕舞蹈的主题来进行。音乐伴奏需要与舞蹈队形的变换达成一种默契和协调的配合,通过贴切的音乐来凸显舞蹈的主题,营造出更加丰富的舞蹈意境。这样,广大群众在观看舞蹈作品的演绎时,就能感受到视觉、听觉和内心的多重震撼^[12]。

通常来说,音乐是舞蹈的绝佳“配料”。合理、恰当的音乐可以极大地丰富舞蹈作品的审美性、思想性和动作性。音乐的恰当运用可以使舞蹈动作、舞蹈情感与舞蹈主题绝妙地融合在一起,为观众营造出完美的艺术境界^[13]。这样,观众就能更好地接受和理解群众文化舞蹈作品,从而获得更深刻的艺术体验。

由此可见,音乐是群众文化舞蹈的好搭档。在舞蹈编导的过程中,我们必须充分发挥音乐的积极作用,让音乐成为舞蹈的灵魂,使舞蹈作品更加生动、感人。通过精心的音乐制作,我们可以让舞蹈作品在视觉和听觉上都达到最佳效果,从而更好地传达舞蹈的主题和情感,让观众在欣赏舞蹈的同时,也能感受到音乐的魅力。

(四) 灵活巧妙地运用道具与布景增添修饰效果

在群众文化舞蹈的编排过程中,道具和布景的巧妙运用与音乐的美妙旋律有着异曲同工之妙,这是舞蹈编导们必须深入理解和把握的关键要素。通过在舞蹈编排中灵活地运用各种道具和布景,不仅可以为作品的演绎增添丰富的修饰效果,还能最直接地传达舞蹈的意图,吸引观众的目光,使整个舞蹈构思更加具体化^[14]。这种创新的运用方式,不仅能够提升舞蹈的编导质量,还能显著增强舞蹈的呈现效果。

在挑选和运用多样化的舞蹈辅助道具时,以及在布置表演舞台的过程中,舞蹈编导需要进行深思熟虑,并且要巧妙灵活地进行创新。这样,舞蹈的主题、核心思想和情感才能得到更深入的表达,从而起到画龙点睛的辅助作用,进一步增添

舞蹈的修饰效果。

鉴于道具和布景在舞蹈编排中的重要性,舞蹈编导们必须充分利用这些附加元素,以进一步提升群众文化舞蹈的审美性。通过精心设计和巧妙运用这些元素,舞蹈编导可以更好地引导观众的情感,增强舞蹈的表现力,使整个舞蹈作品更具吸引力和感染力^[15]。这样,舞蹈不仅能够传递出更加丰富和深刻的艺术内涵,还能在观众心中留下难以忘怀的印象,从而达到更高的艺术境界。

三、结语

群众文化舞蹈的创作和编导是一个极其讲究且复杂的工作,鉴于群众文化舞蹈对社会精神文明建设的重要意义,这决定了群众文化舞蹈的创作和编导并非简单设计和编排舞蹈动作,并不是随意的进行舞蹈表演。群众文化舞蹈的创作和编导需要充分重视主题的确定、题材的选择、情感的表达,从而以源于生活、高于生活的舞蹈艺术形式融入广大人民群众生活当中,使其在潜移默化中影响和引导着广大普通民众,从而为丰富民众精神文化与构建和谐社会发挥促进作用。

参考文献:

- [1] 张继钢.群众舞蹈创作的“三重维度”:生活性、艺术性与时代性[J].艺术评论,2022(5):45-53.
- [2] 冯双白.新时代群众舞蹈编导的美育功能实现路径[J].北京舞蹈学院学报,2021(3):12-20.
- [3] 罗斌.社区舞蹈创作中“非职业化”身体语言的审美建构[J].民族艺术研究,2023(2):78-86.

- [4] 王玫.群众舞蹈编创的“减法原则”与实践应用[J].舞蹈,2020(7):62-70.
- [5] 肖苏华.广场舞创作中的主题动机发展技法研究[J].艺术教育,2022(4):112-120.
- [6] 万素.基于地域文化的群众舞蹈创作模式探索[J].中国文艺评论,2021(6):33-41.
- [7] 于平.非物质文化遗产在群众舞蹈创作中的转译策略[J].艺术百家,2023(1):89-97.
- [8] 江东.传统节日民俗舞蹈的当代群众化改编研究[J].民俗研究,2020(5):58-67.
- [9] 刘青弋.社区舞蹈创作中的文化记忆重构[J].北京舞蹈学院学报,2022(S1):45-54.
- [10] 许锐.群众舞蹈云创作的交互模式研究(2019-2022)[J].现代传播,2023(3):72-80.
- [11] 张朝霞.数字孪生技术在广场舞编排中的应用实验[J].艺术科技,2021(5):102-111.
- [12] 靳苗苗.“小城故事”系列群众舞蹈创作实践研究[J].舞蹈,2024(2):34-42.
- [13] 丁伟.民族地区群众文艺会演作品创作方法论[J].民族艺术,2019(4):67-75.
- [14] 欧建平.中欧社区舞蹈创作理念的比较研究[J].艺术研究,2022(6):78-86.
- [15] 金浩.日韩群众舞蹈培训体系对中国启示[J].艺术管理,2021(3):112-120.

作者简介:梅兰香(1990-3),女,汉族,江西萍乡人,萍乡学院艺术学院讲师,专业:舞蹈。李梅花(1990-5),女,汉族,江西鹰潭人,萍乡学院艺术学院讲师,专业:舞蹈。