

现实题材舞蹈作品编创中人物形象的塑造

龙子翌

中国民用航空飞行学院 四川 广汉 618307

【摘要】：现实题材舞蹈作品因其具有深刻的时代性、真实性，逐渐成为诸多编导进行作品编创的共同方向。现实题材作品编创的选材源自生活，作品成功的关键在于能否塑造典型的人物形象，作为编导也应做到“以人为本”，通过真实人物形象的确立，传递真实的情感，突显最真实的社会现象。本文以现实题材舞蹈作品在创作中塑造人物形象的问题为主要研究对象，探究塑造人物形象的方式与价值，并结合当下优秀的舞蹈作品，对现实题材舞蹈作品的社会价值与意义进行分析。

【关键词】：现实题材；人物形象；作品编创

DOI:10.12417/3041-0630.26.01.088

1 “现实题材”和“人物形象”概述

1.1 舞蹈编创中的现实题材

舞蹈作品编创在题材的选择上是丰富多样的，有神话题材、历史题材、军旅题材、科学幻想题材等等，正是有如此多样的题材选择，使得舞蹈内容与形式的发展呈现多元化。随着舞蹈多元化发展现状的产生，现实题材的舞蹈作品逐渐受到大众的普遍关注，现今，中国舞蹈的体系建构必定是朝着反映客观社会现实生活的方向发展。

现实题材具有两层涵义，一层为拥抱现实生活，另一层为表现“现在进行时”的当代社会生活，其舞蹈作品更应着眼于“现实”二字，这就意味着无论是作品中的人物、事物，还是故事情节，其来源都是现实生活。现实题材舞蹈作品创作的目的和出发点便在于从现实生活出发，挖掘日常生活中直接、纯粹又丰富的事情，再用艺术化的手段将其转化为舞蹈题材，用舞蹈语言将发生在我们身边的故事呈现至舞台，进而使观者能从另一角度去观察、发掘身边平凡而又伟大，直击内心深处的身边实事。正因其取材来自于现实生活，造就了现实题材舞蹈作品具有真实性、时代性与普适性的特点，每一部作品都是编导身心结合的产物，这就要求编导应以细致的观察力、独特的观察视角再现现实生活、表达人物情感，既具有创作者的个人性格，传达创作者对现实生活的领悟与感悟，真实地还原生活，又能给予观者以对生活、社会深刻的影响与思考。其舞蹈作品素材虽来源于现实生活，但能够运用于作品编创的素材并不是生活中的任意人物和事物，其素材的选择必须满足三方面条件——具有重要意义、具有即时的历史意义以及受到大众关注，只有具备这三方面条件的舞蹈作品才能引发观众的共鸣与思考，获得观众的认同与肯定。

1.2 现实题材舞蹈编创中的人物形象

现实题材舞蹈追求的是现实的精神特质，重要之处在于实现题材的现实与精神内核的现实共通互融。随着新时代的发展，当今社会对反映客观现实生活、赞美歌颂人民的舞蹈作品的需求量大大增加，现实题材逐渐成为艺术创作领域中的重要命题，中国舞蹈界也在该命题下涌现出，如《那年剪短发》、《中国妈妈》、《我等你》、《阳光下的麦盖提》、《远山不远》等一批贴近生活、照进现实的优质作品，都是以鲜活的人物形象、真情实感的故事以及新颖的创作手法走进观众的内心，而此类作品中的人物形象原型都来自于现实社会。

在现实题材舞蹈作品的创作中，人物形象的选择也是进行作品选材时的重要环节。在现实生活中，每一个人都是自己生活的主宰者，都扮演者属于自己的独特角色，撰写着属于自己的剧本，生活中有小孩、少年、夫妻、老人等等，他们通过言语、行为、表情等外在形态展现性格、情绪等内在精神，而这些不同的角色正是真实而又丰满的人物形象。生活中有诸多零零散散的人物形象映入创作者的眼帘，但只有那些能够直击内心深处、产生现实性情感共鸣的生活形象才是被编导择取进行加工创作的，即便是同一人物在不同的环境下也会有不同的意义与内涵，因此创作者所选取的人物必定是具有丰富内蕴的，如若不然，在作品中塑造的人物便是平平无奇，无法给观众以深刻思考。如作品《我等你》塑造的是质朴而又伟大的“军嫂”形象，在漫长的等待中，渐渐老去的模样、渐渐破旧的椅子，唯有期盼丈夫归来的心不变，通过这一独特的形象塑造，将等待的美好、煎熬、辛酸都一一呈现，既表现“军嫂”等待的不易，同时侧面表现中国军人对国家的付出与忠诚，“军嫂”的等待不仅是对“小家”的守候，等来的更是“大家”的安宁。通过这一鲜明人物形象的塑造，反映现实生活，突出人物塑造的重要价值，因此，在人物形象的选择过程中，要深刻剖析其

塑造的价值以及呈现的意义,才能创作出冲击大众内心情感并产生情感共鸣的艺术作品。

2 舞蹈编创中人物形象塑造的创作形式

在中国舞蹈作品的编创中,人物形象在外部塑造上要“有形”,深入内部时又要做到有神,塑造一个完整又鲜明的人物形象就要做到内部外部结合,构造外部特征时要符合实际,确立内在情感时又要进入内心深处。舞蹈中塑造人物形象的过程是通过肢体动作将人物内心性格、情感外化,与文学作品着重于叙事性不同,舞蹈长于抒发人物的内心状态与情感。在进行人物形象塑造、准确捕捉人物形象的过程中,基础便是编导的生活体验、创作思维以及进行艺术化加工的手法。

2.1 基于现实的形象萃取

现实题材人物形象的生命力源于真实生活,创作者以实地调研、生活观察为基础,在丰富的生活中萃取素材,因而人物形象素材的可选择性更强。即便选自民间传说、文学作品的人物形象,依旧来源于现实生活。在诸多现实题材舞蹈作品中,人物形象大多倾向于革命者、劳动人民、先进人物、农民工等具有一定意义的“身边人”进行展现,这些“身边人”是大众耳熟能详的,形象逼真且亲切,对于作品欣赏、品评而言,易带领观者深入作品当中。作为创作者,要将现实人物形象塑造成作品中的艺术形象,注重舞台艺术化的同时,最终仍要回归“人”的本质特征,其艺术形象不能与现实形象相背离,应在完成素材的筛选后,提炼并构建人物形象的核心特质。

其一,聚焦原型人物的核心经历,提取凸显人物性格特性、精神内核并承载作品主题的关键事件。如笔者在硕士研学阶段所创作的《雪山格桑花》,此作品塑造的是一对藏族姐妹花——卓嘎和央宗,两姐妹作为居住在玉麦乡的唯一一户人家,生在玉麦、长在玉麦、守在玉麦,只为守候国家边疆,姐妹俩的感人事迹。从现实中卓嘎和央宗姐妹俩的生活环境为切入点,拟定了悠闲自在的放牧姐妹与目光坚定的守边姐妹的对比强烈的形象主调,抓住人物特质——平凡的守卫者,作品以姐妹俩的放牧生活为切入点,塑造了生活在喜马拉雅山脚下的姐妹驻守边陲时的坚定以及站在边境望向家乡、国家时的自豪形象。

其二,提炼人物形象的气质特征,从日常行为动作、神态表情中提炼代表性元素,笔者的作品中既选取生活中放牧女的自由洒脱,又提炼成边者坚定不移的信念,进而通过肢体语言将姐妹俩放牧守边时的状态、神情以及发现危难时的坚定神情,塑造平凡英雄形象。

其三,实现真实性与艺术性的平衡,人物形象提炼过程中应在真实生活的基础上进行升华,避免刻意虚构,应采用艺术化的手段让真实的人物形象更真实。既贴近生活,符合大众认

知,又具备超越日常的审美价值,实现“源于生活,高于生活”的创作方向。

2.2 生活动作的艺术化处理

用舞蹈“说话”的重要媒介就是肢体动作语汇,舞蹈动作的编排是准确定位人物形象与情感的决定因素,不同的舞蹈动作语汇所表达的意味与情感也是有所不同的,准确的动作语汇能够直接传达人物的内心情感,能够让观者明确感知到情感的传达。编导准确进行动作语汇的编创,是塑造具有个性以及典型性人物形象的重要环节。

生活动作的艺术化处理是编排动作语汇的方式,其实质就是提取人物在日常生活中的行为、动作、动态进行舞蹈思维的转化,使动作不再是日常行为,转变为能够符合作品立意的艺术化动作。生活中不同的人都有属于自己的日常行为语汇,这些都能够清晰的表达人物的性格、情感等内在要素,而内在要素正是塑造鲜明人物形象的关键所在,因此,在舞蹈语汇的编排中选取具有人物代表性的动作进行提炼与转化,能够使人物更加鲜活、真实。

如作品《我等你》开场军嫂们坐在椅子上张望,并不时地跑向远处望着,并选取“挽袖子”、“擦地”、“擦汗”、“擦玻璃”等日常生活动作,塑造了平凡而又不平凡的家庭妇女的形象。剧情继续发展,军嫂们出现了“画眉毛”、“梳头发”、“拥抱”等对镜梳妆的动作,这类动作展现的是丈夫归家前精心打扮的小女人形象以及即将见到丈夫内心的欣喜,编导选取具有符号性质的生活动作,进行艺术化的处理,成功地塑造了一位位期盼丈夫归来的军嫂形象。

2.3 情感线索的构建

现实题材舞蹈人物形象的核心是实现情感的转化与传递,更是塑造人物形象过程中的关键环节,真情实感的流露搭建了编导、演员与观众之间沟通的桥梁,舞蹈作品中情感的来源也正是现实生活。生活中的情感是多样化的,有开心、难过、痛苦、紧张等等,这些情感都是我们生来就具有的本能反应,在经过艺术手段处理与设计后,也能成为作品中的情节和矛盾冲突。从某种层面上来说,舞蹈作品的发展趋势就是情感性,只有将情感融入动作的编排当中,才是给舞蹈注入了灵魂。在现实题材舞蹈作品中,捕捉不同人物的不同内心情感会使人物动作与造型在编排上产生很大的差别。现实题材舞蹈作品在叙事传情的过程中,人物的矛盾冲突是必不可少的,这是捕捉人物内心情感的关键,矛盾冲突既存在于人与人之间的,又存在于人物内心,然而矛盾冲突的展现,也正是刻画鲜明人物形象的过程。

如作品《中国妈妈》共分为四部分“起、承、转、合”,作品中的“起”是中国妈妈们一齐用手指向前方,迸发出一声

声尖锐的呐喊,那是对日本人罪行的控诉以及憎恨,也是中国妈妈们用肢体动作向观众宣泄着内心的情感。中国妈妈们的本性是善良、慈爱,当看到日本遗孤抱头出现时,家国仇恨与怜悯之心便开始碰撞,中国妈妈们开始了心灵的挣扎,产生了内心情感的矛盾冲突,编导正是细腻捕捉到人物的内心情感,才产生作品中憎恨——接纳——养育——送行的情感转化处理。

现实题材舞蹈人物形象多带与时代语境相关联,承载着特定时期的时代价值与精神追求,因而创作者应将人物的经历与时代背景、特色相结合,深挖时代精神与情感,建立人物形象,实现“以小见大”,让形象超越个体层面,成为时代的缩影,引发观者的共鸣与思考。

3 现实题材舞蹈作品中人物形象塑造的创作启示

现实题材舞蹈作品与纪录片有着相似之处,都是现实生活的真实写照,能够映射当代社会存在的种种现象。一部意义深刻的舞蹈作品,必定是走入观众内心,与观众产生情感共鸣的,只有触动观众心灵,让观者专注于作品之中,现实题材舞蹈作品才能实现其价值。

3.1 兼顾形神同塑,提升艺术张力

人物形象塑造的关键在于实现“形”与“神”的同塑,“形”为外部显现的肢体动作,“神”是情感特质、精神内涵,应注重二者的精准刻画与深度传递。创作者应以人物形象的“形神兼备”为目标,精准把握人物的外在形态特征,通过外部肢体动作显现人物的内在气质;同时更应深度挖掘人物形象的内在精神特质,赋予每一个肢体动作以情感,最终实现外在形态与内在精神的高度统一,打造人物独特个性,避免人物形象高相似度,出现同质化的情况。通过细节的打磨,彰显人物个性,增强人物形象的记忆点。

3.2 紧扣时代主题,赋予时代价值

现实题材舞蹈作品的关键在于映射时代,将时代精神融入人物形象的精神内核,让人物成为时代缩影。创作者应从时代

视角出发,刻画时代浪潮中的人物形象,透过承载着作品主题的人物形象提升作品的艺术价值与审美价值,体现着当代中国社会深刻的文化内涵。如作品《远山不远》围绕社会热点——“教育脱贫”而展开,作品中通过丈夫送妻子去远山的不舍、妻子背着书包走进“远山”的决心、塔公村孩子们对教师和知识的渴望等一系列真实情感的描绘,歌颂远赴“远山”支教夫妻的奉献精神,向观众揭示了那些挥之不去的奉献、大爱、坚守、信念等家国情怀,舞蹈以身体语言的独特魅力为教育脱贫做了一个最具时代的“动作”,用这种方式礼赞教育精神,彰显出平凡群体的生命价值。在作品中,人物形象立住了,作品就立住了,现实题材作品中真实的人物形象是穿梭在舞蹈作品中的灵魂,深刻地反映当代社会的文化内涵,其价值还体现在传达大众的精神追求与意识观念,并在不知不觉中对大众的行为与思想观念起着导向作用,体现现实题材舞蹈的社会影响力,最大限度发挥舞蹈的社会价值。

现实题材作品具有强烈的时代性与真实性,诸多编导通过自身对生活的领悟、对社会的思考,提取生活中的点点滴滴,经过艺术化的处理,创作出既具有审美价值,又具有一定社会价值与影响力的作品,真实地反映着生活中善恶美丑。何为生活?生活是由人的行为、情感拼凑而成的,人便是生活的主要群体,那么在现实题材舞蹈作品的编创过程中,其根本就在于挖掘、提炼以及塑造人物形象,人物形象是作品情感与内涵的高度凝聚,典型人物形象的出现才能传递作品的真情实感,突显作品的价值与深度。

4 结语

现实题材舞蹈作品充分体现着艺术的规律——“艺术源于生活而高于生活,最终回归生活”,在进行现实题材舞蹈作品创作时,需以敏锐的双目深入生活、体验生活、感悟生活,细致捕捉周遭的人和事,从中挖掘、提炼、塑造具有代表性的人物形象,向观众传递作品的文化内涵与内在情感,进而充分反映当下社会生活现状,体现社会文化内涵,展现社会大众的精神文化追求,扩大舞蹈作品的社会影响力,实现其社会价值。

参考文献:

- [1] 李书童.现实题材舞蹈创作路径探析[D].山东师范大学,2023.
- [2] 邢峰溥.试论舞蹈创作中的人物形象的塑造[D].北京舞蹈学院,2016.
- [3] 牛绪光.舞蹈创作中的人物形象塑造探究[J].艺术评鉴,2022,(16):49-52.