

论舞台调度在舞蹈叙事中功能建构和审美表达——以作品《一路稻花》为例

田静

烟台科技学院 艺术设计学院, 山东省烟台市, 264000;

摘要: 舞蹈《一路稻花》以江南农耕文化为背景, 通过诗意的肢体语言描绘了一幅辛勤劳作、丰收喜悦的田园画卷。舞台调度作为其核心叙事与表意手段, 超越了简单的空间位置安排, 升华为承载主题、塑造情感、营造意境的关键艺术语言。本论文旨在深入分析舞台调度在《一路稻花》中的创造性运用。首先, 将探讨其空间调度如何通过舞者流动的线条与构图, 模拟稻浪起伏、秧苗生长的自然意象, 构建出层次丰富的诗意舞台空间。其次, 将剖析队形与路径调度的象征意义, 如圆形阵列寓意丰收的圆满与团聚, 纵向穿插表现劳作的节奏与生命的延续, 从而有效推动叙事进程并强化集体劳作的精神内核。最后, 将研究视觉焦点调度与节奏调度的协同作用, 如何通过主次关系的巧妙转换与动静结合的对比, 精准刻画个体与群体、人与自然之间的和谐关系, 最终将劳动之美升华为一场饱含深情的舞台诗篇。

关键词: 一路稻花; 舞台调度; 空间叙事; 舞蹈意象; 农耕文化

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 065

引言

《一路稻花》是近年来中国舞蹈舞台上涌现的一部优秀舞蹈作品, 其通过精湛的肢体语言和舞台调度, 展现了稻作文化中从播种、生长到丰收的完整周期, 传递了劳动人民与自然和谐共处的智慧与喜悦。作品以“稻”为媒, 以“花”为意象, 将农耕文明的深厚底蕴与现代舞蹈的创新表达相融合, 呈现出诗意的田园画卷。舞台调度作为舞蹈创作的重要表现手段, 通过演员在舞台上活动位置的安排与转换, 以及演员与演员、演员与舞台景物之间的组合, 构成丰富的艺术语汇, 使舞台生活形体化、视觉化。本论文将从舞台调度的角度, 对这部作品进行深入赏析, 探讨其如何通过空间、图形、运动等调度元素, 创造出生动而深刻的艺术形象。

1 舞台调度的理论基础与表现功能

1.1 舞台调度的概念

舞台调度, 又称“场面调度”, 是舞台行动的外部造型形式, 它通过演员的体态(身段)、演员与演员以及演员与舞台景物之间的组合, 通过演员在舞台上活动位置的安排与转换, 或通过一组形体动作过程, 构成艺术语汇。在舞蹈艺术中, 舞台调度不仅是技术层面的安排, 更是导演艺术的重要表现手段, 能够从视觉形象及形体造型形式上揭示人物性格, 反映人物丰富的精神世界, 展现人物之间或人物思想中的矛盾冲突。

1.2 舞台调度在舞蹈作品中主要具有以下表现功能:

叙事功能: 通过舞台位置的安排和转换, 讲述故事的发展进程, 如《一路稻花》中通过群体队形的变化展现水稻生长的不同阶段。

抒情功能: 通过舞台画面和运动线路的设计, 传达情感氛围和情绪变化, 如作品中通过舒缓与密集的队形对比, 表现劳作中的艰辛与喜悦。

象征功能: 通过特定的舞台图形和空间处理, 象征某种抽象概念或意象, 如圆形调度象征生命的循环, 斜线调度象征前进的动力。

审美功能: 通过均衡、对比、层次等构图原则, 创造视觉美感, 提升作品的艺术感染力。

2 《一路稻花》的舞台调度分析

2.1 空间结构的精妙运用

《一路稻花》在舞台空间的使用上展现了高度的专业性和艺术敏感性。舞台空间通常被划分为九个区域(如井字形划分), 每个区域都有其特定的表现功能和情感意味。作品主要使用了舞台中的中心区域和前区, 这些区域是观众视线最集中、视觉冲击力最强的区域, 用于表现重要的主题动作和情感表达。

在表现稻种萌发和幼苗生长的段落中, 舞者主要集中在舞台后部区域, 以低空动作表现生命的萌芽状态; 随着稻苗的成长, 舞者逐渐向舞台前部和中心移动, 动作空间也逐渐向中空和高空发展, 形成了视觉上的成长感。这种空间调度不仅符合植物生长的自然规律, 也创造了强烈的视觉隐喻。

2.2 图形构图的诗意表达

《一路稻花》在舞台图形的运用上极具匠心,通过不断变化的队形构图,创造了丰富的视觉意象和情感节奏。作品运用了多种传统和现代的图形构图方式,包括一横排、圆圈、八字、二横排、四横排、双圈等,但都赋予了新的表现意义。

在表现稻田整体景观的段落中,作品采用了大面积横排调度,舞者以整齐划一的动作模仿稻浪起伏,创造了壮观的视觉画面。这种对称式构图不仅再现了稻田的整齐美观,也传递了人与自然和谐相处的哲学思想。在表现个体生长的细节处,作品则打破了对称式构图,采用均衡式构图,如领舞在舞台一侧表演,群舞在其他区域以不同层次和造型进行呼应,形成了主次分明、错落有致的舞台画面。

特别值得一提的是作品中对“圆形”调度的运用。圆在中国文化中象征着循环、完整和和谐,作品通过跑圆场、龙摆尾等传统曲线调度形式,表现了生命周期的循环往复和农耕文化的持续传承。这些圆形调度时而缓慢流畅,表现稻花在微风中的柔美摇曳;时而快速旋转,表现生命力的勃发与欢腾。

2.3 运动线路的隐喻功能

《一路稻花》在运动线路的设计上富含文化隐喻和情感表达。作品主要运用了直线和曲线两大类运动线路,但每类线路都有丰富的变化和表现意义。

直线运动(包括横线、竖线、斜线、折线)在作品中多用于表现劳作的力度和效率。特别是在表现耕作场景的段落中,舞者们以强有力的斜线前进和后退,模仿农民在田间的劳作步伐,充满了力量感和目的性。这种斜线调度不仅创造了动态的视觉冲击,也象征着前进的动力和克服困难的勇气。

曲线运动在作品中多用于表现稻花的柔美和生长的自然轨迹。作品借鉴了中国传统戏曲中的圆场技巧,舞者们以流畅的曲线路径在舞台上移动,如水般流淌,形象地表现了稻花在风中摇曳的柔美姿态。这些曲线运动常常由慢到快,由小到大,象征着生命力的逐渐勃发和扩展。

作品将直线与曲线运动结合使用的段落,如在表现风雨袭击的场景中,舞者们先是以快速的曲线运动表现风的旋动,然后以突然的折线运动表现雨的冲击,最后以坚定的斜线前进表现稻花的顽强抵抗,创造了强烈的戏剧张力和情感冲击。

2.4 方向与面向的情感传递

《一路稻花》在运动方向和舞者面向的处理上精细而富有表现力。作品中,舞者的运动方向(进、退、横移等)和身体面向(1-8点方向)都不是随意安排,而是有着明确的表现意图和情感内涵。在表现稻花成长的

段落中,舞者多采用面向观众(1点方向)的前进运动,象征生命的积极向上和喜悦的开放表达;在表现困境挣扎的段落中,则多采用背向观众或侧向移动,创造情感的压抑和冲突感。作品还巧妙地运用了不同方向的组合变化,如一部分舞者向前,一部分舞者向后,形成方向上的对比和冲突,形象地表现了成长过程中的矛盾与挣扎。

2.5 多层次调度的立体叙事

《一路稻花》在调度处理上注重立体空间的运用,通过高空、中空、低空的多层次动作组合,创造了丰富的视觉层次和叙事维度。作品将舞台空间分为上、中、下三层,分别赋予不同的表现功能。低空动作(地面动作)多用于表现播种、萌芽和扎根的状态,舞者以跪、蹲、卧等低位姿势,表现种子入土和初生生命的脆弱与坚持。中空动作(站立动作)多用于表现成长、劳作的日常状态,是作品中最常用的空间层面。高空动作(跳跃、托举)则用于表现喜悦、高潮和飞跃的情感状态,如丰收时的欢庆场面。作品中最令人印象深刻的是一些创新性的多层调度,如在表现暴雨袭击的段落中,底层舞者以翻滚动作表现风雨中的挣扎,中层舞者以摇摆不定的站立动作表现稻花的抵抗,高层则通过托举动作表现个别生命的突出与顽强,这种多层次同步调度创造了极为丰富的视觉画面和情感表达。

3 舞台调度与主题表达的深度融合

3.1 农耕意象的调度呈现

《一路稻花》的舞台调度成功地将自然意象转化为舞台形象,通过调度语言创造了丰富的农耕意象。作品通过群舞的集体调度,形象地再现了稻田的广阔景观:舞者们以整齐划一的动作和缓慢变化的队形,模仿稻浪在风中的起伏波动,创造了强烈的视觉隐喻。在表现耕作过程的段落中,作品运用了重复性调度和累积性效果,通过舞者们循环重复的劳作动作和逐渐推进的空间移动,象征农耕劳动的持续性与重复性。这种调度处理不仅再现了农业劳动的真实场景,也赋予了它诗意的美感提升,使劳动本身成为一种舞蹈化的仪式。作品对“生长”这一抽象概念的调度表现是舞者从低位到高位的空间上升,从后台到前台的空间前进,从分散到集中的队形变化,多维度地表现了生命成长的动态过程,创造了极为丰富的视觉隐喻和哲学思考。

3.2 叙事进程的调度推动

《一路稻花》没有传统的情节,而是以情感发展和意象演变为叙事线索,舞台调度在其中起到了推动叙事进程的重要作用。作品通过调度的节奏变化、图形转换和空间对比,创造了清晰的发展脉络和情感曲线。

作品开头部分多采用缓慢的调度节奏和简单的图形构图,如单一横排或散点分布,表现平静的播种和初生的状态;中间部分则逐渐加大调度变化的复杂性和节奏感,采用多种图形对比和快速转换,表现成长中的困难和抗争;最后部分则以饱满的调度图形和强烈的空间占有,表现丰收的喜悦和生命的圆满。这种通过调度变化推动叙事进程的手法,使作品即使没有具体故事情节,也能让观众感受到清晰的发展逻辑和情感走向,体现了舞台调度在抽象叙事中的独特魅力。

3.3 情感张力的调度强化

《一路稻花》通过舞台调度的对比和变化,创造了强烈的情感张力和戏剧效果。作品灵活运用了对比手法,如高低对比、聚散对比、动静对比、简繁对比等,通过这些对比强化了情感表达。在表现风雨袭击的紧张段落中,作品突然从之前的和谐有序的调度转为混乱冲突的调度,舞者们从整齐的队形迅速散开,以快速而不规则的运动线路在舞台上交叉奔跑,创造了一种危机感和混乱感。紧接着,通过一个突然的静止造型和聚焦灯光,创造了极大的戏剧张力,象征着生命在困境中的坚持与抵抗。作品还通过调度节奏的变化强化情感表达,如从缓慢流畅的调度突然转为快速激烈的调度,或者从频繁的调度变化转为长时间的静止画面,这种节奏上的对比和变化有效地操控着观众的情感体验,使作品充满了动态的情感曲线。

3.4 传统与现代的调度融合

《一路稻花》在舞台调度上一个显著特点是传统元素与现代手法的有机融合。作品吸收了中国传统戏曲和民间舞蹈的调度智慧,如圆场、龙摆尾、掏角子等传统曲线调度形式,但赋予了它们现代表现意义。同时,作品也大胆运用了现代舞蹈的调度理念,如不对称构图、非常规空间使用、多层次复合调度等,创造了既传统又现代的独特调度风格。这种融合不仅体现了中国舞蹈创作的创新发展,也象征了传统文化在现代社会中的生命力和适应性。特别值得注意的是作品对空舞台概念的运用。作品大部分段落没有使用实体布景,而是通过舞者的调度和动作暗示场景和环境,这种处理既传统又现代,既保留了戏曲舞台的写意精神,又融入了当代舞蹈的简约美学。

4 《一路稻花》舞台调度的艺术启示与展望

4.1 舞台调度的文化表达与创新

《一路稻花》通过舞台调度成功实现了传统文化的现代表达,为中国舞蹈创作提供了有价值的启示。作品

将中国农耕文化的精髓通过调度语言转化为可视的舞台形象,使传统文化焕发出新的生命力。舞台调度不仅是技术手段,更是文化表达的重要媒介。通过深入挖掘中国文化特有的空间观念、运动美学和哲学思想,可以发展出独具中国特色的调度语言,为世界舞蹈艺术贡献中国智慧。未来舞蹈创作可以进一步探索调度与文化表达的关系,从中国传统艺术(如书法、绘画、戏曲)中汲取更多调度灵感,发展出更加丰富多样的调度语言,使中国舞蹈在国际舞台上展现出独特魅力。

4.2 舞台调度在教育与创作中的推广

《一路稻花》的舞台调度成就应该在舞蹈教育和创作中得到更广泛的推广和研究。目前,舞台调度在舞蹈教育中往往没有得到足够的重视,许多编导学生缺乏系统的调度训练。建议在舞蹈编导教育中加强舞台调度的专业训练,包括空间感知、图形构成、运动线路设计等方面的实操训练。同时,应该加强对中国传统调度智慧和现代国际调度创新的研究,建立更加系统和完善的调度教学体系。

对舞蹈创作而言,应该更加重视调度的艺术表现力,给予调度设计足够的时间和精力投入。

5 结语

《一路稻花》通过其精湛的舞台调度艺术,成功创造了诗意的农耕意象和深刻的情感表达,成为中国舞蹈舞台上的一部优秀作品。作品在空间结构、图形构图、运动线路、方向面向和多层次调度等方面的处理,展现了高水平的专业素养和艺术创新。作品成功地将中国传统文化元素与现代舞蹈表现手法相融合,通过调度语言实现了文化的现代表达,为中国舞蹈创作提供了有价值的启示。《一路稻花》的艺术成就提醒我们,舞台调度不仅是技术手段,更是舞蹈艺术的本体语言,有着无限的表现可能性和艺术感染力。通过精心设计的舞台调度,舞蹈作品可以超越简单的动作展示,成为深刻的文化表达和人类情感的艺术载体。

参考文献

- [1]张灿灿.浅析舞台调度在舞蹈作品中的艺术功能体现[J].黄河之声,2017(22):1. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2017.22.093.
- [2]李博超.论舞台调度在群众舞蹈中的作用[J].神州,2013(18):1.

作者信息:田静,性别:女(出生1998年4月6日),民族:汉族,籍贯:山西省忻州市,学历:硕士研究生,职称:助教,研究方向:舞蹈编导。