

Discussion on the Use of Spatial Narrative in Dance Drama Creation

Lizhu Chen Yihui Gao Xingqi Zhai*

Jilin Art University, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract

Dance drama, as a kind of stage drama, is a stage art with dance as the main means of expression. It is mainly composed of characters, events, conflicts and conflicts. As a performance form combining dance, drama and music, dance drama has developed very rapidly. In the creative process, the relevant personnel are required to master the strong spatial narrative ability, and show the spatial narrative in the stage play, so as to strengthen the attraction of the stage play. However, spatial narrative itself requires high requirements, which requires screenwriters to have strong technology. There are some difficulties in the application of spatial narrative, which restricts the improvement of the level of stage play to some extent. This paper starts with the creation of dance drama, analyzes the role of spatial narrative, and explores its application methods.

Keywords

dance drama creation; spatial narrative; expressive force; creative technique

漫谈舞剧创作中空间叙事性运用

陈丽竹 高弋惠 翟星琦*

吉林艺术学院, 中国·吉林 长春 130000

摘要

舞剧作为舞台剧本的一种,是以舞蹈作为主要表达手段的舞台艺术。主要由人物、事件、矛盾冲突等组成。舞剧作为舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式,发展十分迅速。在其创作环节,要求相关人员掌握强大的空间叙事能力,在舞台剧中展现空间叙事性,以强化舞台剧的吸引力。然而空间叙事性本身要求较高,需要编剧具有较强的技术性,编剧在空间叙事性的运用环节就存在一些难点,一定程度上制约舞台剧水平的提升。论文就从舞剧创作入手,对空间叙事性的作用进行分析,并且探究其运用方法。

关键词

舞剧创作; 空间叙事; 表现力; 创作手法

1 引言

在舞剧创作中,空间叙事性的运用是一种重要的叙事手法,它通过舞台空间的切分、拼接、环境的描绘和气氛的渲染等间接叙事方式来表述舞剧的情节。实际创作环节,舞剧创作的空间叙事性具有模糊性、隐喻性、非线性结构、电影式时空叙事、空间布局的变化、情感与视觉效果的结合以及沉浸式体验等特点。实际来看,空间叙事性在舞剧中的运用,不仅丰富了舞剧的叙事手段,也拓宽了观众的观赏体验,使舞剧成为一种更加深入和多元的艺术形式。这就要

求创作者加强对空间叙事性的重视,结合舞剧创作需要,合理应用空间叙事性,以提升舞台剧的吸引力。

2 舞剧创作概述

舞剧创作是将舞蹈、音乐、戏剧等艺术形式结合起来,通过舞蹈表现人物性格、情节发展和情感表达的一种综合性艺术创作。它要求创作者具备扎实的舞蹈技巧和戏剧创作能力,同时还需要深刻的艺术理解和创新精神。现阶段的舞剧创作一般包括构思与剧本创作、舞蹈编排、音乐创作与配乐、舞美设计、排练与演出、创新与突破以及观众反馈与调整等。综上所述,舞剧创作是一项复杂且具有高度艺术性的工作,需要创作者在各方面的深入思考和协调。它不仅是舞蹈和音乐的结合,也是情感、文化、思想的交融。

【基金项目】吉艺研创合字(2023),项目编号:第5号。

【作者简介】陈丽竹(1983-),女,中国吉林长春人,博士,副教授,从事舞蹈编导与基础理论研究。

【通信作者】翟星琦(1983-),女,满族,中国吉林安图人,硕士,讲师,从事东北民族民间舞蹈研究。

3 舞剧创作中空间叙事性概述

3.1 概念

在舞剧创作中，空间叙事性指的是舞台空间的布局、设计与使用方式如何帮助讲述故事、塑造情节和传递情感。它不仅仅是物理空间的安排，更是一种通过空间的变化、流动与结构来支持或增强舞剧情节发展的方式。空间在舞剧中充当着重要的叙事工具，能够通过视觉效果、演员动作、道具设置等多维度要素，传递出人物的内心世界、时间的流逝、情节的进展以及人物之间的关系。

3.2 空间叙事性的核心要素

舞剧创作环节，空间叙事性具有诸多核心要素。首先是舞台设计与布景，舞台布景不仅是演员表演的物理背景，它常常承载了情感和象征意义。例如，一座破旧的房屋可以象征着人物的困境或过去的回忆，而广阔的空旷空间可能象征着人物的孤独或自由；其次，在舞剧中，舞台空间通常会随着剧情的发展发生变化，舞美设计和道具的移动可以映射人物内心的变化、情节的转折或时间的流逝。空间的变化带给观众的不仅是视觉上的冲击，还能帮助强化剧中的情感和气氛；然后，舞蹈演员通过在不同空间中的运动与停顿，展示人物与环境的关系、人与人之间的互动以及人物内心的情感变化。例如，演员在狭窄空间中表现出的挣扎可能传达出困境或压抑，而在开阔空间中的自由舞蹈则可能象征着解放或内心的释放；此外，空间的流动性和时间的流动性往往是交织在一起的。空间不仅仅是静态的，它随着剧情的推进而动态变化，而这些变化通常暗示着时间的推移或记忆的复苏。例如，演员从一个场景到另一个场景的移动，可能代表着不同的时间段，或人物心境的转变。综上所述，舞剧中的空间叙事性不仅服务于剧情和人物关系的发展，还能在观众的心里营造出某种情感的共鸣，从而达到更加深刻的艺术表现效果，需要相关人员加强对其的重视与分析。

4 舞剧创作中空间叙事性运用的作用

在舞剧创作中，空间叙事性不仅是舞台设计和布景的构成要素，它在整个创作过程中起着至关重要的作用。首先，空间是舞剧中表达时间和情节流动的关键载体。舞台空间的布局 and 变化常常与剧情的发展紧密相连。例如，人物在不同空间区域的移动或变换，可以有效地展示情节的转折与进展。一个简单的空间变动——如场景的转换或舞台布景的变化——能够隐喻时间的流逝或角色情感的转变；其次，空间不仅仅是一个物理的存在，它常常充当了人物内心情感的象征。在舞剧创作中，空间的布局 and 变化可以映射人物的情感状态、心理冲突或内心的转变；然后，在舞剧中，空间不仅仅是一个物理场景，它常常具有强烈的象征意义。空间的设置能够帮助深化舞剧的主题，暗示文化、哲学或社会背景。综上，在舞剧创作中，空间叙事性使得舞剧作品能够在视觉和情感上深刻地打动观众，最终实现对故事和主题的有效传递。

5 舞剧创作中空间叙事性运用的限制

在舞剧创作中，空间叙事性的运用具有极高的艺术性和复杂性，在创作过程中也存在一些难点。一方面，在某些情节中，空间设计可能过于固定或狭窄，限制了舞者的运动空间，导致舞蹈动作无法充分展开，进而影响情感表达的深度与表现力。特别是在需要极大空间感来表达情节发展时，舞蹈动作的流畅性和空间布局之间的平衡常常成为创作难题。另一方面，空间不仅是物理环境的呈现，它通常还需要具备象征意义，承担起情感、人物关系或主题的隐喻功能。例如，开放的空间可能象征自由与希望，狭小封闭的空间则可能象征压迫与困境。将这种象征性融入舞剧中，需要创作者在空间设计上进行深思熟虑。

6 舞剧创作中空间叙事性运用方法

在舞剧创作中，空间叙事性的运用指的是通过舞台空间的设计、舞者在空间中的动作、道具与布景的配置，以及光影的变化等，来推动剧情发展、揭示人物内心、强化情感表达。具体来说，空间叙事性在舞剧创作中的运用可以从以下几个方面进行设计。

6.1 应用在空间与情感的表达环节

在舞剧中，空间不仅承担着物理的功能，它还可以通过改变来表现人物的心理状态、情感变化或情节的转折。例如，狭窄的空间可以传达角色的压抑、困境或孤独感；而广阔的空间可能象征自由、解放或未知的未来。比如，如果角色处于一种孤独和压抑的状态，舞台的空间可能通过使用封闭、狭小的背景或道具来强调这种情感；当人物冲破束缚时，空间可能迅速变得开放、辽阔，突出角色获得自由的主题。

6.2 应用在空间的象征性与叙事性中

空间的布局 and 变化常常具有象征意义，能够传递深层的主题信息。在舞剧中，空间的设计与舞蹈动作相结合，能有效地推动故事情节和人物发展。例如，空间的开阔与封闭、舞台的层次，以及道具的安排等，都可以起到象征性作用。比如，在经典的舞剧《天鹅湖》中，广阔的湖面象征着主角的孤独与无助，而不同的空间划分则体现了舞台上的权力对比和人物情感的对立。例如，邪恶的魔法师通常出现在较为封闭和暗淡的空间中，而主角则在明亮、开阔的空间中表现其纯洁和希望。图1为《天鹅湖》剧照。

6.3 应用在空间的动态变化与剧情推动中

舞剧的空间常常随着剧情的发展而发生变化，空间的变化不仅是物理上的，更是象征性和情感上的。通过空间的层次感和变换，舞台可以体现角色的心境、情感波动及其与其他角色的关系。比如，在许多舞剧中，场景转化时，舞台的变化往往会标志着情节的转折。例如，通过灯光的变化、布景的移动或者舞台上的道具的转换来表现人物心境的变化。比如，在一场感情冲突或悲剧高潮的表现中，舞台可能会突然变得灰暗或拥挤，从而突出人物的内心孤独和困境。

图1 《天鹅湖》剧照

6.4 合理重视空间的层次感与观众体验

空间不仅影响舞者的表演，也极大地影响观众的观看体验。在舞剧创作中，通过精心设计的舞台空间，使观众能够从不同角度感受情节的层次感、深度感。空间的层次感能够引导观众的注意力，推动叙事的流畅性和情感的波动。比如，舞台可以通过不同的高度、深度或空间分隔，使观众的视角产生不同的感受。例如，主角出现在舞台的中心位置，象征其重要性或情感的冲突，而配角或敌对角色可能在舞台的角落或高处，以此突出其对主角的威胁或对立。灯光的运用、层次变化以及舞者的编排，都能进一步增强空间的叙事性。

6.5 积极开展舞者与空间的互动

舞者在空间中的位置和移动是舞剧中最直接的叙事手段之一。舞者通过身体语言与空间的互动，传递人物情感的起伏和变化。舞者如何在不同的空间中进行，如何在舞台上与道具、其他角色互动，都能推动故事发展或深化主题。比如，在《罗密欧与朱丽叶》这类经典舞剧中，舞者的移动、接触和对视所代表的情感冲突，与空间的变化相互作用，构成了情节发展的核心。例如，罗密欧与朱丽叶的相遇、分别往往发生在特定的空间位置，这些空间通过舞蹈动作和舞台布景的配合来加深情感的表达。

6.6 重视空间与音乐、灯光的结合

音乐、灯光与空间的结合是舞剧创作中的重要手段之一，它们共同创造出舞台的氛围和情感。灯光可以通过明暗变化、焦点切换等方式塑造空间的效果，增强情感的深度。而音乐的节奏、旋律也能通过与空间的契合来加深情感的表达。实践应用环节，在一些舞剧中，音乐的转折与灯光的变化同步进行，空间在此过程中也发生转变。比如，当音乐进入高潮部分时，舞台空间可能会迅速扩展，灯光变得更加明亮，体现出人物情感的释放或剧情的高潮。而在悲剧或冲突发生时，灯光则可能变暗，空间被压缩，从而加深冲突的紧张感。

6.7 重视技术手段与空间叙事的创新

随着舞台技术的发展，越来越多的舞剧开始采用现代科技手段来丰富空间的叙事性。机械舞台、投影技术、虚拟现实等可以极大地扩展舞台空间的表现力，打破传统舞台的局限性。实际应用环节，这些现代舞剧通过使用动态投影或视频映射技术，将抽象的情感或心理状态以可视化的方式呈现在舞台上，增强空间的叙事功能。例如，通过虚拟背景的变化，舞台可以瞬间变换成不同的场景或环境，凸显人物的情感变化或剧情的起伏。

7 结语

综上所述，不难发现，优秀的舞美设计不仅要为故事、人物提供适宜环境，而且要全方位为剧情和主题服务，成为舞剧叙事不可分割的一部分。所以在舞剧创作中，空间叙事性是通过舞台空间、舞者动作、道具设计、光影效果等元素的综合运用，来推动故事情节、深化人物情感和主题的表达。空间不仅是物理的存在，它还具有强烈的象征性和情感表达功能，能够通过动态变化反映人物的内心世界和情节的转折。空间的精妙设计和巧妙运用，能够使舞剧更加立体、丰富，增强观众的情感共鸣和沉浸感。

参考文献

- [1] 李思晗.舞剧“蒙太奇”叙事探析[D].北京舞蹈学院,2023.
- [2] 吴浩天.论现实题材舞剧创作的题材选择视角和空间叙事策略[D].南京艺术学院,2023.
- [3] 张雅芹.探究空间叙事在舞蹈创作中的运用与价值[D].山东艺术学院,2022.
- [4] 黄田田.舞剧创作的叙事探索——舞剧“空间叙事”刍议[J].牡丹,2019(11):47-48.