

竞赛类团体街舞作品创编要素指标构建及运用研究

周荣华

南京传媒学院音乐学院, 江苏 南京 210000

摘要: 本文主要针对竞赛类团体街舞作品创编的相关问题进行分析 and 探索, 主要构建包含主题创意, 舞蹈编排, 音乐选择, 服装道具, 团队协作等不同方面的内容, 形成相对应的指标体系, 与此同时探索该指标体系在街舞编创、实践教学培训还有竞赛评审等多个方面的具体应用问题, 希望可以为竞赛类团体街舞作品的有效创编工作顺利开展提供相应的参考。

关键词: 竞赛类团体街舞; 作品创编要素; 指标构建; 运用研究

Research on the Construction and Application of the Index of the Creative Elements of Street Dance Works of Competition Groups

Zhou,Ronghua

Music School, Communication University of China, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract: This paper mainly analyzes and explores the issues related to the creation and compilation of street dance works by competition groups, mainly constructing the contents including theme creativity, dance arrangement, music selection, costume props, teamwork and other aspects, and forming the corresponding index system. At the same time, it explores the specific application of this index system in street dance creation, practical teaching and training, competition evaluation and other aspects, hoping to provide corresponding reference for the effective creation and compilation of street dance works by competition groups.

Keywords: Competitive group street dance; Elements of creation of works; Index construction; Applied research

DOI: 10.62639/sspsstr14.20250201

引言

近些年来街舞文化已经在全球范围内得到了广泛的传播以及大规模的普及, 相关的一些比赛也变得越来越多, 越来越激烈, 正是在这样的背景下, 怎样编创出具有创新性以及竞技性的团体街舞作品成为了相关方面所关注的重点话题^[1]。优秀的竞赛类团体街舞作品编创需要结合不同的要素, 他们之间相互关联和影响, 共同构成整体风貌和艺术价值。本文针对竞赛类团体街舞作品创编要素指标构建及应用问题进行探索。

一、竞赛类团体街舞作品创编要素指标构建

(一) 主题创意

首先, 团体街舞作品主题必须要清晰明确, 让观众在欣赏作品的过程中可以理解作者想要传达出的情感和内核。比如说某个街舞竞赛项目以《青春梦》想作为主题, 在团体街舞作品编创中要通过舞蹈的设计、情节的优化等展现出年轻人对于梦想的追逐和热爱, 体现出追逐梦想过程中所经历的挫折和溃败、坚持。其次则是要理解竞赛作品中能够脱颖而出的通常都是有创意的作品, 主题必须新颖, 要规避陈词滥调, 老生常谈, 要从独特的角度去挖掘新颖的主题, 可以结合当前社会背景下的一些热点话题或文化潮流, 也可

以结合个人的经历来完成主题创作, 比如说在街舞作品中融入环保元素和理念, 借助于舞蹈动作呈现自然的变化、人类对于环境的破坏等呈现出更加新颖的视觉和情感效果。

(二) 舞蹈编排

一方面, 竞赛类团体街舞作品创编中对于动作的设计至关重要。团体街舞作品需要丰富多样, 有各种街舞风格的基础性动作, 并做适当的变形和创新, 比如说可以融合 breaking 的高难度地板动作 popping 的肌肉震动技巧, Hiphop 的流畅律动, 从而形成独树一帜的舞蹈效果, 其中也可以适当借鉴其他舞蹈形式或元素, 例如借鉴现代舞的身体线条来让动作呈现更加丰富新颖, 同时动作设计中安排一些高难度的动作可以体现整个团队的舞蹈技巧水平, 例如成员托举和旋转, 快速精准的脚步移动以及身体动作的配合都必不可少, 但是高难度动作需要和作品主题以及整体风格协调一致, 防止为炫技而炫技的问题出现^[2]。

另一方面则是需要注重队形变化的呈现。团体街舞作品中队形变化很容易吸引观众的眼球, 常见的有三角形, 梯形, 直线型, 圆形以及多种不规则形状的组合演变, 队形的变化可以频繁和巧妙, 但是需要体现团队协作能力以及编排创意, 目的是要让观众的视觉感更具冲击力^[3]。队形的变化还应该和舞蹈动作以及音乐节奏之间紧密配合, 在高潮部分做大规模快速的队形变化, 让舞

(稿件编号: SSTR-25-1-1011)

作者简介: 周荣华 (1979-), 男, 汉, 江苏南京人, 西南民族大学音乐表演本科生, 南京传媒学院音乐学院学院讲师, 主要研究方向为流行舞街舞齐舞作品舞蹈教学及练习生综合舞台培养。

蹈的感染力更强, 在舒缓的部分则用到更加简洁和稳定的队形来体现舞蹈动作的细腻性。

(三) 音乐选择

街舞作品竞赛类活动中, 对于音乐的选择必不可少, 作为一项重要的参考指标, 音乐选择方面首先应该关注音乐风格与作品的主题和情感基调是否完全匹配, 比如说街舞的主题确定为复古类型, 可以选择相对应的一些 disco 音乐, 这类音乐所具有的强烈节奏感和独特的旋律有助于营造复古的氛围, 促进舞者表演热情增长。而如果将街舞的主题确定为情感叙事, 则可以选择情感更丰富的 R&B 音乐, 从而体现出舞者想要传达出的故事性。其次则是音乐节奏以及舞蹈节奏之间应当相互契合, 音乐节奏是呈现街舞表演的基础, 两者是否能够完全契合影响着舞蹈作品的最终质量, 这需要创作者深层次挖掘音乐的节拍、速度等节奏特点, 以此为基础设计舞蹈动作的节奏变化、舞者的脚步移动、身体动作的起伏, 都能和音乐的节拍和节奏相对应, 在重音位置合理的安排爆发性的舞蹈动作, 在弱音位置则用柔和的过渡动作, 实现舞蹈以及音乐之间的完美融合, 形成高度统一的艺术体。

(四) 服装道具

街舞作品创编中, 选择的服装风格应当和主题相统一, 从而起到烘托氛围、强化主题的重要作用, 涉及到古代神话为主题的作品可以穿着具有古代神话元素设计的服装, 比如说可以模仿神话人物服饰风格的长袍, 再配合相对应的配饰, 给观众一种视觉上的刺激, 使其能快速联想到作品的主题和相关的内容。而针对于以街头潮流为主题的作品, 则可以适当选择时尚而个性的街头服饰, 比如说选择涂鸦 T 恤或棒球帽, 牛仔褲等, 充分展现出街舞文化所具有的时尚性。其次是对道具的合理应用以及创新在街舞作品创编中合理选择道具可为整体的作品添加亮点, 道具必须要和主题以及动作密切配合, 从而实现辅助效果, 呈现丰富舞蹈形式的重要作用, 比如说确定舞蹈的主题是《海洋之舞》时, 就可以手持蓝色的丝绸, 模拟海洋的起伏波浪, 形成视觉上的强烈感受。而在道具的创新方面, 主要是通过通过对传统的事物做开发和升级, 比如说将普通篮球改造升级, 使之呈现出一定的灯光效果, 作为表演篮球使用, 更容易丰富街舞舞台。

(五) 团队协作

竞赛类团体街舞作品创编中需要考验团体中的成员默契度。舞蹈表演中成员们需要做好动作配合完成节奏把握、有序完成队形变化, 比如说在完成高难度的复杂的托举动作时, 托举者以及被托举者之间的力量传递是至关重要, 是整个动作的安全保障, 在团队的队形变化中需要成员们迅速的调整自己的位置, 按照预定的路线来移动, 防止发生碰撞或混乱, 这种默契度需要队员们之间长期的磨合训练, 并相互信任理解^[4]。其次则是要重视角色的发挥和分配, 在每个团队中成员的特长和兴趣各不相同, 根据他们的特点以及风

格做合理的角色分配, 有助于发挥成员的优势, 比如说将有着出色 breaking 技巧的成员安排在高潮部分, 做高难度的地板动作展示, 可以让整个街舞作品更上一个层次, 成员们在各自的角色中相互照应、协调, 共同形成一个精彩的作品。

二、竞赛类团体街舞作品创编要素指标的运用

(一) 在创编实践中的运用

开始创编竞赛类团体街舞作品之前, 需要根据构建的创编要素指标体系做全方面、立体性的规划和构思。具体来说, 要先确定作品的主题创意, 明确其中想要传达出的核心思想, 内涵以及情感基调, 再结合主题来选择更为贴切的音乐风格, 对音乐做剪辑和试听, 让音乐和主题更加匹配, 可以根据音乐的节奏特点以及主题内涵, 针对于舞蹈动作做设计, 明确动作的风格走向, 队形的变化思路等, 同时贴合服装道具的统筹规划^[5]。

创编竞赛类团体舞蹈作品的过程中, 需要基于创编要素指标体系作为基础的参考, 对作品中的要素做优化, 比如说在舞蹈的编排方面要反复的排练舞蹈的过程, 观察其中的细节动作是否合理, 具不具备创新性和多样性, 难度和技巧如何动作之间的连贯性, 如何依靠发现的问题对动作做修改和补充; 而在队形变化方面则需要检查队形是不是丰富多样, 有没有和音乐相协调, 如果其中有不足, 则可以及时调整和改进; 从音乐选择方面来看, 则需要做音乐的细化剪辑和混音处理, 让音乐节奏以及舞蹈节奏之间完美契合; 从服装道具应用和设计方面则需要按照舞蹈动作的需求以及视觉效果, 来评估服装的功能性、舒适性等各个方面, 让服装道具的细节更合理; 从团队合作角度来看, 主要是要培养团队成员之间的默契, 开展团队建设以及提供针对性训练, 让成员之间的沟通理解更加充分和方便, 刺激团队中凝聚力的提高, 让团队成员的合作更加积极和密切。

初步完成竞赛类团队街舞作品之后, 需要用到创编要素指标体系对其做整体性的审视和分析, 包括主题创意的明确性、新颖性以及深度和内涵, 再到舞蹈编创的各个环节, 结合音乐的选择、服装道具做立体的检查, 判断在作品中存在的缺陷, 从而有效提升和改进^[6]。比如说可以检查主题有没有在作品中充分的展现舞蹈动作, 有没有充分传达出主题情感、音乐的选择是否能够有效烘托整体的舞蹈氛围, 服装道具是否能够增强整体的视觉效果, 借助于对作品的整体性审视, 让作品从编创要素上呈现出更高的质量, 在竞赛中也具备更强的竞争实力。

(二) 在教学培训中的运用

1. 教学内容设计与课程安排

街舞教学培训中可以融合竞赛类团体街舞作品创编要素指标体系。教学工作者开设专门的主题创意课程, 带领学生从不同的角度挖掘主题,

培养创新思维,通过创意讨论等方式让学生延伸自己的想法,产生更加新颖的认知,理解主题的新颖性和明确性,完成主题创作的实践练习任务。可以开设舞蹈编创课程,在其中详细介绍团体街舞编创的动作设计方法,呈现多样性、创新性以及连贯性的训练技巧,通过分解动作示范、小组练习等不同的环节,帮助学生理解舞蹈编排中的核心技能。与此同时可以在培训中设置队形变化的课程,讲解不同队形的构成方式、变化规律以及队形变化和动作音乐协调配合的关键点,借助于队形练习操,舞蹈作品中的队形应用分析等途径,增强学生对于队形进行设计的基本能力。而在音乐课程的选择方面主要是介绍不同的风格的音乐以及不同街舞之间的适配性,让学生知道音乐剪辑以及混音的基本技巧和软件操作方法,通过设置音乐分析作业以及开展音乐剪辑,混音实践等途径,增强学生对音乐的处理能力。还有就是在服装道具设计的课程中可以讲解服装风格以及主题的一致性概念,为学生提供服装功能性以及舒适性选择的基本要点,借助于服装道具的展示以及设计作业,帮助学生具备街舞作品设计服装道具的能力。而在团队协作课程中,主要是通过一些游戏和活动等训练培养学生之间的默契度,提高学生的团队凝聚力,再加上小组作品创作与表演等实践活动,让学生明白团队协作的重要意义。

2. 教学评价与反馈

基于创编要素指标体系作为基础而构建的教学评价体系有其必然性,主要是对学生在街舞创编课程中的学习成效做全方面的评价和反馈,其中评价主题创意时需要多多关注学生作品主题是否明确新颖,其深度内涵体现到了怎样的程度,在舞蹈编创评价方面主要是要判断学生在团体街舞中动作设计的质量如何,队形变化和呈现如何,整个舞蹈和音乐的协调情况如何,在音乐评价选择方面抓主要是要评估音乐风格适配性如何剪辑混音质量如何,以及音乐节奏和舞蹈节奏之间是否能够完美契合,在服装道具的评价方面主要是探索服装风格与舞蹈主题是否相一致,道具运用安排是否具有创新性、合理性等。在团队协作评价方面主要是要评估整个团体中各成员之间能否默契,角色分配是否合理,团队精神以及凝聚力是否得到充分的发挥。这些评价结果可作为教师反馈的重要依据,并帮助学生说明他们创编要素上的优势和不足,根据实际情况提出具体的改进建议和后续的学习发展方向,让学生的街舞创编能力得到显著提升。

(三) 在竞赛评判中的运用

1. 评判标准制定

竞赛组织方可以依据竞赛类团体街舞作品创编要素指标体系制定详细的评判标准。将主题创意、舞蹈编排、音乐选择、服装道具、团队协作等创编要素分别设定相应的分值权重,例如,主题创意占 20%,舞蹈编排占 30%,音乐选择占 20%,服装道具占 10%,团队协作占 20%。在每个创编要素下,进一步细分评判要点与分值,如

在主题创意下,主题明确性占 8 分,新颖性占 6 分,深度与内涵占 6 分;在舞蹈编排的动作设计中,多样性与创新性占 10 分,难度与技巧性占 10 分,动作连贯性与流畅性占 10 分等。通过这样的评判标准制定,使竞赛评判更加科学、客观、公正,能够全面、准确地评估竞赛类团体街舞作品的质量与水平。

2. 评判过程实施

竞赛评判中,负责评价的评委们根据制定好的评价标准和细则对团体的参赛作品做评估。首先是对作品的主题创意情况评判判断其是否符合明确性、新颖性,作品的主题深度内涵如何,并提供相应的分值。对舞蹈编排情况进行打分,包括动作设计,队形变化,音乐协调性等环节之后。对音乐选择情况进行打分,要考虑到音乐风格和整体街舞团体作品的适配性,剪辑混音的质量水平以及音乐节奏和舞蹈节奏的契合度。之后对服装道具进行打分要判断服装风格以及整体是否一致,服装功能、舒适性还有对道具运用的合理性。最后则是对团队协作情况的打分,要关注整个团队中不同成员之间的默契性程度、角色分配情况以及团队精神以及凝聚力情况。评判的过程应该保持公平、公正和客观,要根据评判的标准来赋分,防止评委的主观臆断或个人喜好造成对评估结果的影响,同样评委之间也可以展开适当的交流探索,让最终呈现出的效果有可信性。

三、结语

竞赛类团体街舞作品创编要素指标体系,主要是包括主题创意,舞蹈编排,音乐选择,服装道具,团队协作等不同的方面,这些指标要素之间本身就存在着密切的内在联系,他们会相互影响,最终也会共同构成竞赛类团体街舞作品的创编核心。该指标体系在创编实践过程中、教学培训过程中以及竞赛评判环节的有效应用,可作为街舞编创者和竞赛组织者以及教学相关人员的可靠参考。

参考文献:

- [1] 刘亚奇. 山东师范大学体育舞蹈专业团体舞作品《卡门》的创编 [D]. 山东师范大学, 2015.
- [2] 刘磊. 2020 年 HHI 中国总决赛小齐舞作品创编分析研究 [D]. 西安体育学院, 2023.
- [3] 刘昭祎. 竞赛类团体街舞作品创编要素指标构建及运用 [D]. 武汉体育学院, 2023.
- [4] 程宇. 文化自信视域下融合中华文化元素街舞剧目创编研究——以荷花奖街舞作品《黄河》为例 [J]. 尚舞, 2022, (23): 87-89.
- [5] 吕盈昱. 基于情节冲突下蒙太奇创编手法的应用分析——以原创现代舞作品《身后事》为例 [J]. 当代音乐, 2021, (06): 156-158.
- [6] 朱轩民. 中国元素在街舞表演作品中的运用研究 [D]. 福建师范大学, 2020.