

舞蹈编导中“非线性叙事”的实践探索与理论建构—— 以原创作品《故乡不可见兮》为例

张曦瑶

陕西师范大学，陕西省西安市，710000；

摘要：本文聚焦舞蹈编导中的非线性叙事，通过理论溯源与实践分析，探讨其在舞蹈创作中的独特价值。以原创作品《故乡不可见兮》为案例，剖析其叙事建构策略，包括主题阐释、叙事手法与观众参与机制等。在此基础上，构建舞蹈非线性叙事的“三层次叙事模型”，并探讨其美学价值、对舞蹈传统的突破以及面临的挑战与未来路径，旨在为舞蹈编导的创新发展提供理论支持与实践参考。

关键词：舞蹈编导；非线性叙事；《故乡不可见兮》；理论建构

DOI：10.69979/3029-2735.25.11.066

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球化与文化多元化的时代背景下，舞蹈艺术面临着创新与突破的迫切需求。传统的线性叙事模式在舞蹈编导中逐渐暴露出局限性，难以满足观众对复杂情感与多元文化表达的期待。非线性叙事作为一种打破时间与空间顺序、强调碎片化与多义性的叙事方式，为舞蹈编导提供了新的创作思路与表现手段。

研究舞蹈编导中的非线性叙事具有重要的理论与实践意义。从理论层面看，有助于丰富舞蹈叙事学的理论体系，深化对舞蹈艺术独特性的认识；从实践层面看，能够为舞蹈编导提供创新的方法与策略，推动舞蹈作品在内容与形式上的多元化发展，提升舞蹈作品的艺术感染力与思想深度。

1.2 研究目标与方法

本研究的目标是深入探索舞蹈编导中非线性叙事的实践路径与理论建构，以原创作品《故乡不可见兮》为具体案例，剖析其叙事建构策略，总结非线性叙事在舞蹈创作中的一般规律与特点，构建适用于舞蹈编导的非线性叙事理论模型。

为实现研究目标，本研究采用文献研究法、案例分析法与实践研究法相结合的方法。通过查阅相关文献，梳理非线性叙事在叙事学、电影学、文学等领域的理论发展脉络；以《故乡不可见兮》为典型案例，进行深入细致的案例分析，剖析其叙事建构的具体手法与效果；

同时，结合舞蹈编导的实践过程，对非线性叙事的理论建构进行验证与完善。

1.3 研究创新点

跨学科理论融合：将叙事学、电影学、文学后现代主义等学科的理论引入舞蹈编导研究，构建多学科交叉的理论框架，为舞蹈非线性叙事的研究提供新的视角与方法。

原创作品案例分析：以原创作品《故乡不可见兮》为具体研究对象，深入剖析其在非线性叙事方面的实践探索，为舞蹈编导的创新实践提供可借鉴的案例。

“三层次叙事模型”构建：提出适用于舞蹈编导的“三层次叙事模型”，即身体叙事层、空间叙事层与音乐叙事层，系统阐释舞蹈非线性叙事的内在逻辑与表现方式，为舞蹈叙事学的理论建构做出贡献。

2 非线性叙事的理论溯源与舞蹈实践逻辑

2.1 非线性叙事的理论谱系

2.1.1 叙事学：热奈特“叙事时间”理论与结构主义叙事模型

热奈特的“叙事时间”理论强调叙事时间与故事时间的差异，提出时序、时距、频率等概念，为非线性叙事的时间处理提供了理论基础。结构主义叙事模型则关注叙事的深层结构，通过二元对立等模式分析叙事的内在逻辑，为非线性叙事的碎片化与多义性提供了理论支撑。在舞蹈编导中，这些理论可以启发编导对舞蹈动作

的时间顺序与结构进行创新设计,打破传统的时间线性,创造出更具张力的叙事效果。

2.1.2 电影学: 环形叙事、拼贴叙事与时空蒙太奇手法

电影学中的环形叙事通过首尾呼应的结构,营造出循环往复的叙事氛围;拼贴叙事将不同时空、不同风格的片段组合在一起,形成独特的叙事效果;时空蒙太奇手法则通过画面的剪辑与组合,实现时空的自由转换。这些手法为舞蹈编导提供了丰富的创作灵感,编导可以借鉴电影的时空处理方式,通过舞蹈动作、舞台空间与灯光的组合,创造出非线性的舞蹈叙事。

2.2 舞蹈编导中非线性叙事的实践逻辑

2.2.1 身体语言的时空解构: 动作的“去逻辑化”与“超现实化”

在舞蹈编导中,非线性叙事首先体现在身体语言的时空解构上。编导通过打破动作之间的逻辑联系,创造出“去逻辑化”的舞蹈动作,使观众难以从动作的连贯性中推测出明确的叙事线索。同时,运用“超现实化”的动作设计,如扭曲、变形、夸张等手法,营造出梦幻、荒诞的舞蹈氛围,进一步强化非线性叙事的独特效果。

2.2.2 舞台空间的符号重构: 可移动布景、投影技术与灯光分区的叙事功能

舞台空间是舞蹈叙事的重要载体。在非线性叙事中,编导通过可移动布景、投影技术与灯光分区等手段,对舞台空间进行符号重构。可移动布景可以根据叙事的需要随时变换位置与形态,创造出不同的时空场景;投影技术可以将虚拟的影像与现实的舞蹈动作相结合,拓展舞蹈叙事的时空维度;灯光分区则可以通过不同的灯光色彩、强度与照射范围,营造出不同的情感氛围与叙事节奏,为非线性叙事提供有力的支持。

2.3 舞蹈非线性叙事的独特性

2.3.1 与电影叙事的差异: 身体媒介的“即时性”与“在场性”

与电影叙事相比,舞蹈非线性叙事具有独特的身体媒介特性。电影可以通过剪辑等手段实现时空的自由转换,而舞蹈则依赖于演员的身体表演,具有“即时性”与“在场性”。观众在现场观看舞蹈表演时,能够直接感受到演员的身体动作、表情与情感,这种身体媒介的即时性与在场性使得舞蹈非线性叙事具有更强的感染

力与冲击力。

2.3.2 与文学叙事的对比: 意象的“具身化”与“多模态性”

文学叙事通过文字来构建意象,读者在阅读过程中通过想象来感受意象的内涵。而舞蹈非线性叙事则将意象“具身化”,通过演员的身体动作、舞台空间与音乐等多种模态来呈现意象。这种“具身化”与“多模态性”使得舞蹈非线性叙事具有更直观、更丰富的表现力,能够引发观众更强烈的情感共鸣。

3 原创作品《故乡不可见兮》的叙事建构策略

3.1 作品主题与叙事框架

3.1.1 主题阐释: 全球化背景下“故乡”的符号解构与身份重构

《故乡不可见兮》以全球化背景下人们对“故乡”概念的重新思考为主题,通过舞蹈动作、舞台空间与音乐等多种元素,对“故乡”这一符号进行解构,探讨身份在全球化浪潮中的重构问题。作品中的演员来自不同的地域与文化背景,他们的身体语言与表演风格各具特色,象征着全球化时代下多元文化的碰撞与融合。

3.1.2 叙事分层: 表层结构与深层结构

该作品采用叙事分层的手法,构建了表层结构与深层结构。表层结构通过演员的舞蹈动作与舞台场景的变换,呈现出一个看似混乱、无序的叙事画面;深层结构则通过对“故乡”主题的深入挖掘,揭示出全球化背景下人们身份认同的困惑与追求。这种叙事分层的手法增强了作品的深度与内涵,引发观众对主题的深入思考。

3.2 叙事手法与舞蹈语言融合

3.2.1 动作设计

在动作设计方面,《故乡不可见兮》采用了非线性的叙事手法。编导打破了传统舞蹈动作的连贯性与逻辑性,设计了大量碎片化、跳跃性的动作。例如,演员在表演过程中会突然改变动作的方向与节奏,或者将不同风格的动作组合在一起,营造出一种荒诞、梦幻的氛围。同时,动作还具有隐喻性与符号性,如扭曲的肢体象征着身份焦虑,快速旋转的动作象征着对故乡的思念与追寻。

3.2.2 音乐与灯光

音乐与灯光在作品的叙事中起到了重要的辅助作

用。音乐采用了多种风格的音乐元素，如电子音乐、民族音乐等，通过音乐的节奏、旋律与音色变化，营造出不同的情感氛围与叙事节奏。灯光则根据叙事的需要进行分区与变化，如通过不同颜色的灯光来象征不同的情感状态，通过灯光的强弱与闪烁来表现时间的流逝与情节的发展。

3.2.3 舞台空间

舞台空间的设计也体现了非线性叙事的特点。舞台采用了可移动的布景与投影技术，布景可以根据叙事的需要随时变换位置与形态，创造出不同的时空场景。投影技术则将虚拟的影像与现实的舞蹈动作相结合，拓展了舞蹈叙事的时空维度。

例如，在表演过程中，投影会呈现出故乡的风景、城市的喧嚣等画面，与演员的舞蹈动作相互呼应，增强了作品的叙事效果。

3.3 叙事策略的观众参与机制

3.3.1 叙事碎片的留白与观众联想的激发

《故乡不可见兮》在叙事过程中采用了大量的留白手法，通过碎片化的叙事片段激发观众的联想。观众在观看表演时，需要根据自己的生活经验与文化背景，对这些碎片化的叙事片段进行拼接与解读，从而构建出自己对作品主题的理解。这种观众参与机制增强了作品的互动性与开放性，使每个观众都能在作品中获得独特的体验与感悟。

4 舞蹈非线性叙事的美学价值与理论建构

4.1 美学价值分析

舞蹈非线性叙事具有独特的美学价值。它打破了传统舞蹈叙事的规范与束缚，创造出一种新颖、独特的舞蹈美学风格。非线性叙事的碎片化、多义性与不确定性，使舞蹈作品具有更强的艺术感染力与思想深度，能够引发观众对生活、社会与文化的深入思考。同时，非线性叙事还强调观众的主体性，使观众在欣赏作品的过程中能够积极参与，获得独特的审美体验。

4.2 理论建构

4.2.1 “多层次叙事模型”

基于对《故乡不可见兮》等作品的分析，本文构建了舞蹈非线性叙事的“多层次叙事模型”，即身体叙事层、空间叙事层与音乐叙事层。

身体叙事层：强调动作的隐喻性与符号性。编导通过设计具有特定意义的舞蹈动作，如扭曲肢体象征身份焦虑，快速旋转象征对故乡的思念与追寻等，来表达作品的主题与情感。

空间叙事层：关注舞台布局的时空组织逻辑。通过可移动布景、投影技术与灯光分区等手段，创造出不同的时空场景，如环形调度象征记忆循环，分区灯光象征情感状态的变化等，来推动叙事的发展。

音乐叙事层：重视声音的时空标记与情感强化。音乐通过节奏、旋律与音色的变化，营造出不同的情感氛围与叙事节奏，如电子音乐的强烈节奏象征现代社

会的快节奏，民族音乐的悠扬旋律象征对故乡的眷恋等，来增强舞蹈作品的感染力。

4.3 非线性叙事对舞蹈艺术传统的突破

4.3.1 解构“起承转合”的叙事范式

传统的舞蹈叙事往往遵循“起承转合”的叙事范式，具有明确的情节发展与高潮设置。而非线性叙事则打破了这种叙事范式，采用碎片化、多义性的叙事方式，使舞蹈作品不再具有明确的情节线索与高潮，而是通过观众的主观联想与解读来构建作品的叙事结构。

4.3.2 挑战“身体技巧优先”的创作逻辑

在传统的舞蹈创作中，往往强调身体技巧的展示，以高难度的动作来吸引观众的眼球。而非线性叙事则挑战了这种创作逻辑，更加注重舞蹈作品的主题表达、情感传递与思想深度。编导通过创新的设计手法，将身体技巧与叙事、情感有机地结合起来，使舞蹈作品不仅具有观赏性，更具有思想性与艺术性。

5 舞蹈非线性叙事的挑战与未来路径

舞蹈非线性叙事在实践过程中也面临着一些挑战。例如，非线性叙事的作品对观众的理解能力要求较高，可能导致部分观众难以接受；同时，非线性叙事的创作难度较大，需要编导具备较高的艺术素养与创新能力。

未来，舞蹈非线性叙事可以从以下几个方面进行发展：一是加强与观众的互动与沟通，通过举办讲座、工作坊等活动，提高观众对非线性叙事作品的理解能力；二是鼓励编导进行更多的创新实践，探索非线性叙事在不同舞蹈风格与题材中的应用；三是加强跨学科的研究与合作，借鉴其他艺术形式与学科的理论方法，为舞蹈非线性叙事的发展提供更多的支持与动力。

6 结论

本研究通过对舞蹈编导中非线性叙事的实践探索与理论建构,以原创作品《故乡不可见兮》为例,深入剖析了非线性叙事在舞蹈创作中的实践路径与理论价值。在实践路径方面,非线性叙事通过身体语言的时空解构、舞台空间的符号重构等手法,创造出独特的舞蹈叙事效果。以《故乡不可见兮》为例,作品在主题阐释、叙事手法与观众参与机制等方面进行了创新实践,为舞蹈编导提供了可

借鉴的案例。在舞蹈艺术现代性转型方面具有重要的启示意义。它打破了传统舞蹈叙事的局限,以非线性的叙事方式探讨了全球化背景下人们对“故乡”与身份认同的深刻思考,展现了舞蹈艺术在现代社会中的思想深度与文化价值。同时,作品通过跨媒介的艺术表现手法,融合了多种艺术元素,为舞蹈艺术的多元化发展提供了新的思路。未来,舞蹈编导应继续探索非线性叙事等创新手法,推动舞蹈艺术在现代社会的持续发展与创新。

参考文献

- [1] 李小雨. 选材在舞蹈创作中的运用研究[J]. 参花, 2025, (06): 71-73.
- [2] 黄小雨. 形象捕捉与意象呈现对舞蹈编创的重要性[J]. 明日风尚, 2025, (04): 146-148.
- [3] 吴文君. 新时代体育院校舞蹈创作的创意和创新[J]. 中国民族博览, 2025, (02): 4-7.
- [4] 邓元范. 人工智能编舞赋能舞蹈创作高质量发展: 机理、核心、方向[J]. 新疆艺术(汉文), 2025, (01): 4-12.
- [5] 余茸. 舞蹈编导在创作中的情感表达技巧研究[J]. 尚舞, 2024, (24): 87-89.
- [6] 梁卓. 山西省高校舞蹈编导人才培养模式探究[J]. 尚舞, 2024, (23): 165-167.
- [7] 陈乐. 分析电影舞蹈编导在文化传承创新中的实践和探索[N]. 中国电影报, 2024-11-27(011).
- [8] 韩健雄. 舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养探讨[J]. 艺术家, 2024, (11): 104-106.
- [9] 李勇攀. 传统文化与文旅演艺舞蹈编导结合思考[J]. 艺术品鉴, 2024, (32): 112-115.
- [10] 毛毳. 驱动与内生: 外教教学与北京舞蹈学院第一届编导本科班的审美实践[J]. 北京舞蹈学院学报, 2024, (05): 102-114.
- [11] 杨结. 新媒体视域下舞蹈创作的机遇与挑战[J]. 艺术家, 2024, (10): 55-57.
- [12] 江新红. 舞蹈编导中的编舞技法[J]. 云端, 2024, (43): 49-51.
- [13] 朱丽娟. 戏剧舞蹈编导中形象思维培养策略探析[J]. 艺术评鉴, 2024, (19): 153-158.
- [14] 刘铁英. 基于舞蹈编导的传统民族民间舞蹈的保护与传承措施[J]. 中国民族博览, 2024, (18): 125-127.
- [15] 孙慧, 李东泽. 舞蹈编导课程中“动作开发”的实践训练[J]. 参花, 2024, (27): 149-151.