

高校舞蹈编导教学中的创新与文化内涵

马亮

(长沙师范学院 湖南长沙 410100)

【摘要】 本文主要探讨在高校的舞蹈编导教学中怎样提高学生的创造力和文化内涵,此次研究结合相关的事例以及相关文献,为本文提供理论基础,文中强调了舞蹈编导教学的重要性,指出了当前舞蹈编导教学中存在的问题,为培养学生的创新能力指明了道路,文章提出要转变教学观念,为学生提供实践舞台,提升学生的人文情怀,这样才能为编舞打下良好的基础,为舞蹈更长远的发展奠定基础。

【关键词】 高校舞蹈编导教学; 创新; 文化内涵

目前,在文化自信的背景下,国家越来越重视弘扬中国传统文化,而中国舞蹈作为几千年流传下来的艺术表现形式,也得到了重视。但是当前舞蹈编导中仍存在一些问題,导致中国舞蹈文化没有得到有效发展,没有完全发挥舞蹈作用,本文指出的在舞蹈编导教学中的创新路径,为发扬中国舞蹈,促进舞蹈事业发展有着现实意义。

1、舞蹈编导教学的重要性

中华民族拥有灿烂的华夏文明,从而铸造了中国舞蹈。歌以咏志,乐以抒怀,舞以达意。培根曾说:“舞蹈是有节拍的步调,就像诗歌是有韵律的文体一样。”人们将诗歌、音乐与舞蹈相结合,将丰富的情感蕴含其中,所以在高校中,许多学生在繁重的学习压力中需要找一个发泄点,大家就会纷纷选择通过舞蹈传达情感。我们都会发现学习舞蹈的人体态都会比较端正,这是因为为了保持舞者的身材,许多学生会选择控制自己的体重,以轻盈的体态将舞蹈的韵律诠释出来。但是在锻炼的过程的,需要十分刻苦的锻炼,正所谓台上三分钟,台下十年功,每一个步调,每一次举手都需要反复练习,才能达到与音乐的完美统一。所以,通过学习舞蹈,能够疏解学生的学习压力,通过练舞,能够锻炼学生的品质,培养学生吃苦耐劳的奋斗精神。舞蹈通过肢体动作将情感表达出来,可以激发观众的想象力,丰富人们的精神世界,在古代,舞蹈中融入了许多宗教元素,传达了人们对于未知世界的向往,例如《霓裳羽衣舞》最开始是唐玄宗为道教所作,曲中表达了玄宗对于美轮美奂的神界的向往;《惊鸿舞》是玄宗在早期的宠妃梅妃所作,通过模拟鸿雁在天空展翅之态,体现了人与自然的和谐关系。所以,通过学习舞蹈,能够感受到舞蹈中所蕴含的文化内涵,提升自己的审美素养。在新课改不断推进的今天,舞蹈编导也应该得到创新,传统的舞蹈需要融入一些创新元素,才能更好地为现代人呈现出舞蹈中所蕴藏的艺术,舞蹈编导人员应该结合古代与现代,结合音乐与文化,通过丰富的舞蹈动作,对现代舞蹈进行创新^[1]。

2、当前舞蹈编导教学中存在的不足

2.1 落后的教学理念

舞蹈的学习不应该是仅仅拘泥于任何一种形式的,舞蹈的舞步可以根据节拍韵律,根据情感变化进行转变的。而受到长期的舞蹈编导教学的理念影响,许多学生害怕去创新,舞蹈编导教师落后的教学理念,让学生的思想没有得到有效的表达,教师也害怕学生将舞蹈盖得不伦不类,最后干脆就放弃了创新,让学生根据以往的舞蹈进行练习,强迫学生接受以往的教学理念,

没有考虑学生在接受知识的体验感受。长此以往,学生就会形成惰性,认为自己只需要按照教师的教学来学习就可以了,反正自己的想法也不会被采纳。这样很不利于学生舞蹈兴趣的培养。

2.2 重理论,轻实践

高校的舞蹈编导专业基本由公共课和专业课构成,而公共课就是让学生和大部分其他专业的学生一样学习基础课程,如大学英语、体育等课程,而专业课则是结合舞蹈编导的相关内容,进行理论教学,主要课程有舞蹈美学、编导理论等课程。在课程安排上,重视理论知识,而没有为学生提供实践的平台,学生缺乏实践能力,即使是有了很好的想法,但是没有机会进行展示就被扼杀在摇篮里了。理论课程也不能够让教师理解学生的好的想法,不能掌握学生的学习情况,也就不能为学生提供更优质的教学服务。

2.3 忽视培养学生的艺术素养

舞蹈编导是一个创作的过程,就像写一本书,必须要有丰富的知识储备,要了解关于历史文化、社会现状、民族信仰等内容,才能更好地构建书中的世界观,而在编舞的过程也是一样的,没有大量的知识储备,舞蹈就会失去内涵,缺少文化支撑,舞步混乱,情感模糊,肢体僵硬,所以为了让学生能够获取源源不断的灵感,在教学过程中,必须要重视学生的艺术素养的提升,在课程安排中加入一些人文历史课程,提高学生的文化知识水平,这样才能让学生灵活运用所掌握的知识,编出具有文化影响力和艺术感染力的作品^[2]。

3、在舞蹈编导教学中培养学生的创造力

3.1 转变教学理念

编舞是一个连续性的过程,不能因为没有灵感就中断了创作,所以在教学的过程中,为了让学生拥有取之不尽用之不竭的灵感来源,应该整合各个方面的资源为学生提供条件。首先可以利用视频、音频资料,例如,曾荣获了“最佳编舞奖”的舞蹈作品《半梦》,正是金星在《梁祝》小提琴协奏曲的启发下,在半睡半醒之间完成了《半梦》的编舞,金星在舞蹈中融入了自己对于当时的社会环境、生命以及生活的思考。

图1《半梦》舞蹈片段

其次,还可以利用大自然的元素进行启发教学,人类与自然本就是一体的,处于共生的关系,何况大自然中一草一木、一花一树、一次花落、一场雪飘,一缕清风都是舞蹈的元素……但是由于当今的城市化建设使得许多学生没有体验过大自然的美好,学生们目之所及都是城墙高楼,这样单一式的环境,不利于激发学生的创造力,所以需要教师带领学生走到自然中,可以到郊区的乡村里观察农民插秧的姿势,到小溪旁边观察鱼游泳的姿态,到山顶观察被风吹起的麦田摇曳的身姿,观察鸟类鱼类的动作,从这些动物植物中获得灵感,许多优秀的舞蹈作品中都可以看到大自然的身影。例如,著名舞蹈家杨丽萍以一支孔雀舞名动天下,就是通过她近距离长时间观察孔雀,并做好孔雀日记,将孔雀的姿态融入到舞蹈动作中,从她的孔雀舞中可以看到对人性和生命的思考,映射了生活与艺术相交融的人文情怀^[3]。

图2《孔雀》舞蹈片段

3.2 为学生提供实践舞台

舞蹈的魅力在于表达,表达就是要将情感通过肢体动作和面部表情传达给观众,所以如果没有观众,那么即使是完美的作品也终将有遗憾。所以教师应该为学生提供一个实践的舞台,让学生将自己情感充分抒发出来。第一,在课堂上,可以与学生一起玩游戏,随机播放一段音乐,让学生上来根据自己的理解赋予舞蹈动作,通过游戏的方式,让学生对歌曲进行即兴创作,这样能够锻炼学生的应变能力,短时间内的创造力;第二,在学校里,举办舞蹈大赛,让舞蹈编舞的学生进行编舞工作,根据主题,结合音乐对舞蹈进行创作,设立相关奖项,鼓励学生参与进来,激发学生的编舞热情;第三,可以让学生与校外的舞蹈协会或者舞蹈队进行合作,加入团队,进行编舞创作。如果只有在台下的编舞也是不够的,因为在舞台上还有许多的影响因素,需要在编舞过程中充分考虑到。通过为学生搭建实践舞台,让学生的想象力和创造力得到充分发挥,在进行舞台演出的过程中,充分考虑到各个方面的因素,例如舞台灯光怎样布置,舞台的走位怎样协调,怎样控制好动作才能更加干净利落等等,通过结合舞台经验,进行编舞创作,会使得舞蹈更具表现力,通过结合舞蹈动作和灯光变化将情感表达得更有感染力。将完整的舞蹈呈现在观众面前。

3.3 提升学生的人文情怀

观其舞,知其德。通过一个人的舞蹈就能了解到一个人的品德。舞蹈并不是高考的捷径,许多人认为通过高考艺考是走捷径上大学,其实不然,艺考生的文化课水平也同样重要,此外,优秀的艺术家能够更加感知生命与自然的关系,感知人文情怀。国际著名编舞家——沈伟,曾为2018年北京奥运会开幕式创作了舞蹈《画卷》,其中融合了许多元素,包括京剧、绘画、雕塑以及哲学等,被《华盛顿时报》评价为这个时代最伟大的艺术家之一。由此可见,舞蹈的魅力不仅仅在于形体的展示,

更是其蕴含的丰富的文化,学习舞蹈也不是压腿下腰这么简单,编舞更不是将动作与音乐和谐统一就完事,要在舞蹈中将各种形式的艺术糅杂在一起,达到和谐美的统一,这不是一件简单的事情。这就需要舞蹈编导专业的学生要有丰厚的文学底蕴和人文情怀,要去了解这个社会,了解人们的生活特点^[4]。

例如:在河南卫视春晚大火的古典舞《唐宫夜宴》,是由陈琳和袁时创作的,由14位舞蹈演员共同演绎,将唐朝的仕女参加宴会的情形展现出来,其妆容和服饰都参考了博物馆《唐俑》的人物形象,还参考了《簪花仕女图》中的妆容考究,为了让物形象更加贴合唐代女子丰腴的身材,演员们需要在嘴里塞棉花,身着塞着棉花的连体衣,走起路来一蹦一跳的,将仕女的娇憨和可爱展现得淋漓尽致,其中舞蹈还融合了许多剧情,少女因为捡起自己的乐器,手忙脚乱的样子引得其他宫女的白眼,还有沉迷吹奏的宫女发现自己掉队之后,踏着慌乱的步伐赶忙追上,参加夜宴的宫女们,既紧张又激动,看到有一摊水就赶紧凑上来检查自己的妆容……在舞蹈中还融合了许多故事情节,利用3D投影技术,将舞台背景变成一幅画一样,舞蹈演员则是在画中行走,刹那间,观众也仿佛看到唐俑活了过来,自己也要参加唐代宫廷的宴会,跟随着宫女们的脚步,走进富丽堂皇的唐朝盛世。

图3《唐宫夜宴》舞蹈演员和唐俑

4、高校舞蹈编导教学文化内涵

中国舞蹈具有悠久的历史,所以在进行舞蹈创作的过程中,可以对各民族文化进行深刻地了解,针对不同地方的文化,教师可以推荐不同的书籍给学生。例如,喜欢带有宗教氛围的舞种,教师可以引导学生了解巫楚文化,楚国的宗教仪式中都会有舞蹈,带领学生到博物馆中,了解楚文化,通过观察古代文物上刻画的舞蹈动作,从中获取灵感,了解楚国的文化背景,还可以通过古书籍当中的相关记载了解当时的社会环境;对于喜欢音乐的学生,可以带领他们去民间了解民间的音乐,从民族乐器中感受韵律的变换,从古琴悠扬的琴音中想象舞蹈动作的设计,

还可以了解戏曲音乐,从中了解到故事的背景,情感的表达方式,这样才能更好地将多元文化融合在一支舞蹈里。通过从学生的爱好兴趣出发,增加学生对于艺术文化的了解,使编舞更具有故事性和历史性。

学中应该采取有效措施提高学生的创造力,本文指出了要转变教学观念,为学生提供实践舞台,提升学生的人文情怀,这样才能为编舞打下良好的基础,才能培养优秀的舞蹈编导人才,使编舞更具有感染力,发扬我国的舞蹈文化,彰显华夏的艺术魅力。

5、结语

综上所述,好的舞蹈与编舞分不开,所以高校的舞蹈编导教

课题:2019年湖南省教育厅科学研究项目(优秀青年项目):《以“湘”籍历史人物为题材的现当代舞蹈编创理论与实践研究》(项目编号:18B597)

参考文献

- [1] 魏孙璐. 高校舞蹈编导教学中的创新与文化内涵 [J]. 黑龙江科学, 2017
- [2] 杨蕾. 探讨高校舞蹈编导教学中创造力的培养 [J]. 北方音乐, 2017
- [3] 周思洋. 浅析舞剧《孔雀》中的舞蹈美学 [J]. 文存月刊, 2019:56-57.
- [4] 贺婷. 文化传承观照下高校舞蹈教学的创新实践 [J]. 中国民族博览, 2017