

高校“实验性舞蹈影像”工作坊建设的探索

——以海南热带海洋学院为例

刘璐

海南热带海洋学院, 中国·海南 三亚 572000

【摘要】“实验性舞蹈影像”工作坊以引导学生查阅并梳理舞蹈影像的相关文献, 鉴赏经典实验性舞蹈影像作品, 创作实验性舞蹈影像短片为主要活动内容, 旨在拓展学生的文化视野, 激发学生的探索精神和创新意识, 提升学生的自主学习和实践操作能力。该工作坊的建设是对强调创新、实践的国家美育政策的深入落实; 是对“大美育”建设的支撑; 也是在新文科思想下, 对高校舞蹈美育课程自身的拓展与丰富。从该工作坊在海南热带海洋学院的两次开展成效来看, 其组织与操作模式具有普适性, 可以持续、普遍的用于我国大部分高校的美育工作中, 能够实际助力德智体美劳五育并举的人才培养体系建设。但同时, 如何构建行之有效的评价体系, 如何引导学生做到“洋为中用”, 通过作品表达当代中国大学生的审美追求, 是工作坊在未来的开设中需要进一步探讨的问题。

【关键词】实验性舞蹈影像; 高校工作坊

【基金项目】本文系2024年海南省高等学校教育教学改革研究项目《基于OBE理念的舞蹈编导专业“外国舞蹈史与编导方法”课程群建设研究》(项目号: Hnjg2024ZC-90)阶段性研究成果。

1 “实验性舞蹈影像”工作坊简介

“实验性舞蹈影像”工作坊是海南热带海洋学院针对学生艺术团建设的美育工作坊。该工作坊主要包含: “自主查阅并梳理舞蹈影像的相关文献”, “鉴赏经典实验性舞蹈影像作品”, “创作实验性舞蹈影像小作品”三个环节的活动内容。其中, 前两个环节重在引导学生感受西方实验性舞蹈影像艺术所蕴含的强烈人文精神和先锋、革新意识, 第三个环节重在激发学生的探索精神和创新意识, 培养学生的自主学习和实践操作能力。本工作坊共计16课时完成, 属于系列工作坊性质。

2 “实验性舞蹈影像”工作坊的建设缘由

2.1 实验性舞蹈影像的概念

实验性舞蹈影像是起源于西方的当代艺术形式, 是传统舞蹈艺术与影像媒介、装置、戏剧等形式融合的产物。创作者往往根据一个主题出发, 比如结合特定环境空间创作, 讨论社会议题, 探索大自然等, 将影像中的镜头语言和舞蹈语言深度结合进行创作, 从而产生从主题、形式到审美上都具有先锋性和视觉革新性的艺术作品。可以说实验性舞蹈影像是强调为镜头/屏幕而创作, 具有实验精神和先锋探索性的跨媒介的综合表达。

2.2 实验性舞蹈影像的艺术特质符合高校美育的追求

实验性舞蹈影像自诞生之初, 便受到欧美现代主义实验电影和超现实主义、未来主义、立体主义、达达主义等

先锋艺术思潮的影响, 具有与生俱来的实验品格、文化批判性与开创性。它的这一艺术特质正好符合我国高校美育对“提升学生的审美和人文素养, 培养创新精神和实践能力”的追求。因此, 尽管完成具有一定艺术水准的实验性舞蹈影像作品对于普通本科学生而言具有较大难度, 但我们仍然大胆的选择了这一主题作为美育工作坊的内容, 旨在引导学生初探经典实验性舞蹈影像所蕴含的人文精神; 浅尝实验性舞蹈影像的创作过程, 以拓展学生的文化视野, 提升学生的创新实践能力等核心素养。

3 建设“实验性舞蹈影像”工作坊的必要性

3.1 高校舞蹈美育课程建设现状分析

笔者随机调查了49门国内部分高校开设的舞蹈美育课程, 并对其教学内容与教学模式进行了统计, 结果如下:

表1 舞蹈美育课程的教学内容情况

教学内容		课程门数	
教学内容全部为中国舞蹈的课程	中国舞体验类课程	12	29
	中国舞蹈鉴赏及舞蹈文化理论类课程	9	
	中国舞体验+舞蹈文化介绍类课程	8	
教学内容涉及西方舞蹈的课程	国标舞体验类课程	9	19
	芭蕾舞基础类课程	2	
	中西方舞蹈鉴赏类课程	5	
	西方舞体验+舞蹈文化介绍类课程	2	
	舞动治疗	1	
舞蹈创作类课程		1	

表2 舞蹈美育课程的教学模式情况

教学模式	舞蹈技能体验类课程	舞蹈文化、鉴赏类课程	技能体验+文化理论课程	舞蹈创造类课程
课程门数	23	14	10	2

根据统计数据可见,目前我国高校开设的舞蹈美育类课程主要呈现出以下特点:

1. 舞蹈技能体验类课程最多,创造性实践类课程甚少。
2. 鲜有跨学科、跨专业知识融合的舞蹈美育教学内容。
3. 在教学内容上以“融汇古今”居多,而“贯通中西”较少。

3.2建设“实验性舞蹈影像”工作坊的价值与意义

3.2.1强化“创造性实践”的课程形式是对国家最新美育政策的深入落实

2022年,教育部印发了《高等学校公共艺术课程指导纲要》,这是我国高校美育工作的重要指导文件。《纲要》明确指出要全面深化高等学校美育综合改革,强化实践体验,以创新能力培育为重点,着力提升艺术表现、创意实践等核心素养。

《纲要》中反复强调了“实践”与“创新”两个关键词,由此可见,实践能力与创造能力的培养是现阶段我国高校美育的重要目标。但从前文的数据可见,目前高校舞蹈美育仍然停留在较为初级的感受美和中级的鉴赏美层面,对于高级别的表达美、创造美层面,鲜有课程触及。这与《纲要》所要求的强化“创新性实践”能力还存在相当的差距,可以说《纲要》的指导意义至今尚未真正落到实处。因此,以舞蹈影像短片创作与摄制为核心活动内容的“实验性舞蹈影像”工作坊的开设无疑是对高校美育政策的深入落实,为学生“实践”和“创新”能力的培养提供了行之有效的具体抓手。

3.2.2以西方先锋艺术为教学内容是对“大美育”建设的支撑

随着“大美育”观概念的提出,立德树人,塑造健全人格成为美育的根本任务。因此,在“大美育”系统里,美育绝不是单纯的艺术技能教育。单纯的艺术技能只是个人自我人性的优雅装饰,而不是实现人格完善。“大美育”应包含对艺术美、自然美、社会美、科学美等不同范畴的多样化的美的教育,但目前高校所开设的舞蹈美育课程与“大美育”观念还不够契合。

在2020年东京奥运会开幕式后,中国网友对开幕式上的舞蹈表演给予不少较为偏激的负面评价,这些评价在很大程度上是因为对异己文化缺乏认知,并且主观排斥超出个人认知的文化而造成的。归根结底,这是“大美育”缺失导致的对异己文化缺少应有的接纳与包容心态,以及对世界文化的多元、多样性不能客观理性的看待。

而“实验性舞蹈影像”工作坊正是以介绍小众另类具有批判意识的西方艺术形式为主要内容,旨在拓展学生的文化视野的同时培养学生的文化包容态度和独立思考的精神,这是对“大美育”实施的支撑,也是对“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”这一中华民族处世哲学的有力践行。

3.2.3是在新文科思想下,对高校舞蹈美育课程自身的拓展与丰富

新文科思想是当下我国高等教育的最高指导思想之一,它倡导高校教育应向上加强学科交叉,向下打破学科内的专业壁垒,形成融汇古今,贯穿中西,融通致新的教学理念。而从前文统计数据可见,目前我国高校开设的舞蹈美育课程尚未达到这一要求。

4 “实验性舞蹈影像”工作坊的具体实施

4.1基本思路

“实验性舞蹈影像”工作坊以“新文科”战略、《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》等国家意见为理论依据。紧紧围绕“交叉融合”“创新性实践”“综合素养”“健全人格”几个关键词来进行活动设计,力求通过对背景文化知识进行“交叉融合”式的介绍;引导学生以小组为单位完成基本理论知识自主学习与成果交流,环境舞蹈创作台本撰写以及环境舞蹈短片拍摄等“创新性实践”环节,最终提升学生的“综合素养”,达到培养“健全人格”的教学目标。

4.2实施方案及目标设置

“实验性舞蹈影像”工作坊的活动分为:“自主查阅并梳理舞蹈影像的相关文献”,“鉴赏经典实验性舞蹈影像作品”,“创作实验性舞蹈影像小作品”三个环节。各环节的具体活动内容及预期目标设置如下:

活动环节及课时安排	活动形式及具体内容	目标设置
第一阶段(4课时) 自主查阅并梳理舞蹈影像的相关文献	采用翻转课堂的形式,由教师组织、引导学生以小组为单位查阅、梳理、总结舞蹈影像的发展历史、分类、艺术特征等基础理论知识,然后通过制作PPT并宣讲的形式分享、交流自主学习成果。	1. 掌握基本学术研究方法; 2. 提升口头表达能力; 3. 培养团队协作精神。
第二阶段(4课时) 鉴赏经典实验性舞蹈影像作品	以教师为主导,对不同时期、不同国家、不同类型的经典实验性舞蹈影像作品进行鉴赏,分析案例作品所蕴含的文化价值、艺术观念及其语言形态、审美取向等信息。	1. 了解相关西方文化知识; 2. 树立“美人之美”的意识与态度。
第三阶段(8课时) 创作实验性舞蹈影像小作品	由教师组织、引导,学生以小组为单位,完成实验性舞蹈影像短片的台本撰写、拍摄计划安排、素材拍摄、后期剪辑制作。最后以完整的实验性舞蹈影像短片播放作为工作坊成果汇报。	1. 提升探索精神与创新意识; 2. 提升对新知识的自主学习与实践能力; 3. 培养团队协作精神

5 开展“实验性舞蹈影像”工作坊的成效

2020年至今,海南热带海洋学院“实验性舞蹈影像”工作坊已开展过两次,学生共创作了6个小作品,分别是:

(1) 传达几何美学的《万花筒》; (2) 呼吁图书馆文明行为的《坦坦》; (3) 表现人与自然和谐共处的《日落之后》; (4) 表现体象障碍的《幻肢》; (5) 凸显卡点剪辑技术的《喘息》; (6) 表达色彩美学的《光影》。

6个作品的选材领域各不相同,《万花筒》和《光影》主要是对西方美学观念的表现;《坦坦》传递了我国当代大学生的精神价值观;《日落之后》在海边拍摄,呈现出极强的地域文化特色;《幻肢》的构想来自于医学专业的概念;《喘息》则更追求对电脑技术的应用。每一个作品各具特色的主题立意都显现出学生的创新意识,尤其是《幻肢》的选材,是学生积极主动探索跨专业知识的有力证明;而《坦坦》则是学生灵活、主动地运用西方艺术形式表现中国当代大学生现实生活的作品,对于大学本科的学生而言,这是学以致用,贯通中西的有力表现,《坦坦》称得上属于中国当代大学生自己的实验性舞蹈影像作品。在作品的拍摄于制作方面,每一个作品都运用了多样化的镜头语言和剪辑技术,有良好的视觉效果,这也是学生自主学习跨专业的摄影、剪辑知识并进行积极实践的结果。

以上成果汇报得到了学校师生的一致肯定。从参与学生的反馈意见可知,学生对工作坊的学习内容和形式都有极高的兴趣,并且他们认为工作坊确实对探索精神、创新意识、团队协作意识、自主学能力等起到了真实有效的促进。

此外,在影像素材拍摄的过程中,时常引来路人的围观与询问,路人关注度最高的问题是:你们在做什么?学生也会为路人细心解答疑惑。这一过程实则在无意识中促成了高校美育资源浸润社会的行为。

6 关于“实验性舞蹈影像”工作坊建设的探讨

经过两次“实验性舞蹈影像”工作坊的开展,我们积累了一些经验,但仍然有一些疑惑需要在未来的工作中进一步摸索。

6.1 如何构建行之有效的评价体系?

工作坊的实践活动均以小组为单位完成,尤其在素材拍摄环节,各小组会分散至校园不同角落进行实践活动。作为指导教师,应该如何更加全面、准确的掌握每一个学生在实践过程中的参与度,给予学生最为准确、公正的评价,值得进一步探讨。

6.2 如何引导学生做到“洋为中用”,通过作品表达当代中国大学生的审美追求?

目前,我校学生所拍摄的实验性舞蹈影像短片虽具有一定的探索精神和创新意识,但从作品选材和舞蹈动作编排来看,学生还习惯于使用西方的艺术思维与审美理念来指导自己的创作。因此,如何引导学生在创作中做到从“学习借鉴”到“自主运用”再到“表达自我”的转换,创作出更多表达当代中国大学生的审美追求的作品,真正实现从创作思维根处上的探索与创新,值得进一步探讨。

7 结语

总体而言,本案例认为面对大学本科学生开设“实验性舞蹈影像”工作坊是具有可行性的,其知识难易度、教学形式和价值意义都符合高校美育工作的要求。并且本案例所采用的“实验性舞蹈影像”工作坊组织与操作模式具有普适性,可以持续、普遍的用于我国大部分高校的美育工作中,能够切实助力德智体美劳五育并举的人才培养体系建设。

参考文献:

- [1] 袁艺.《实验性舞蹈影像的价值审视与媒体传播》,艺术探索. 2019, 11.
- [2] 姜学艺.《新时代实施“大美育”的价值路径、基本逻辑与路径选择》,教学与管理. 2022, 12.