

原创音乐剧《追梦·青春》思政舞蹈创作价值

姜 喆

大连艺术学院, 中国·辽宁 大连 116600

【摘要】原创音乐剧《追梦·青春》是一部思想教育性强, 创演形式体现了中国当下时代感, 是一部大胆创新的新思政课程, 新形势。把中国思政精神搬上舞台体现的经典音乐剧作品之一。《追梦·青春》中展现的工匠精神、延安精神、塞罕坝精神、“两弹一星”精神带给我们深刻的启迪, 指引着我们必须加快推进由“思政课程”走向“课程思政”的教育教学改革, 为思政教育开拓出新的路径。思政教育不仅限于思政课程, 还逐步渗透通识课上、专业课中, 《追梦·青春》剧目通过对工匠精神、延安精神、塞罕坝精神、“两弹一星”精神的舞台展现, 生动地进行了一场思政金课。本文围绕《追梦·青春》中舞蹈片段作品的排演编创历程进行深入探讨, 通过舞蹈片段作品的角度进行分析反思。运用舞蹈肢体语言进行多维度的艺术创作体现, 舞蹈善于抒情达意。在本剧的关键剧情中六段舞蹈作品“工匠AI时代”“军民大生产”“南泥湾”“美丽的塞罕坝”“丰碑”“等着你”分别起着传情达意, 人物形象塑造、情绪渲染、叙事布景剧情承上启下起关键作。通过这四个平凡或不平凡英雄故事, 引领中国当代大学生学习爱国主义精神; 保持昂扬向上的精神状态, 奋发图强, 齐心协力, 锐意进取, 去攀登新的高峰。

【关键词】原创音乐剧; 追梦青春; 舞蹈片段; 创作历程

The Creative Value of Ideological and Political Dance in the Original Musical "Dream Pursuit Youth"

Jiang Zhe

Dalian Academy of Arts, China; Liaoning, Dalian 116600

[Abstract] The original musical "Chasing Dreams Youth" is a ideologically educative, creative and performance form that reflects China's current sense of the times. It is a bold and innovative new ideological and political course and a new situation. It is one of the classic musical works that put the Chinese ideological and political spirit on the stage. The craftsman spirit, Yan'an spirit, Saihanba spirit, and the spirit of "two bombs and one star" displayed in "Chasing Dreams Youth" have brought us profound inspiration and guided us to accelerate the transition from "ideological and political courses" to "course thinking". The education and teaching reform of "political" has opened up a new path for ideological and political education. Ideological and political education is not limited to ideological and political courses, but also gradually penetrates into general courses and professional courses. The repertoire of "Chasing Dreams and Youth" shows the spirit of craftsmanship, Yan'an spirit, Saihanba spirit, and the spirit of "two bombs and one star", and vividly conducted an ideological and political gold class. This paper focuses on the in-depth discussion of the rehearsal and creation process of the dance fragment works in "Dream Chasing Youth", and analyzes and reflects from the perspective of the dance fragment works. Using dance body language to express multi-dimensional artistic creation, dance is good at expressing emotions. In the key plot of the play, the six dance works "Artisan AI Era", "Military and Civilian Mass Production", "Nanniwan", "Beautiful Saihanba", "Monument" and "Waiting for You" respectively convey emotions and shape the characters, emotional rendering, narrative setting and plot linking the previous and the next to play a key role. Through these four ordinary or extraordinary heroic stories, we lead contemporary Chinese college students to learn the spirit of patriotism; maintain a high-spirited state of mind, work hard, work together, forge ahead, and climb new heights.

[Key words] original musical; chasing dreams of youth; dance clips; creative process

1 绪论

1.1 研究背景

阐述内容为创作舞台音乐剧“追梦·青春”中舞蹈及音乐剧的创作背景及排演形式, 生活是创作的基础, 人民英雄形象的艺术塑造, 传递表现形式的内涵, 是本段落的核心表达思想。研究方法的选用文献研究法、人物访谈法与调查法, 研究内容以原创舞台音乐剧“追梦·青春”中五段舞蹈作品为主要研究方向, 实践排练中分析与实证研究相结合, 将剧目的创作过程与内容进行分析整理研究。作品创作中把思政铸魂的教学理念融入到剧目创作中, 把一堂生动的思政课带到舞台上用几个英雄人物形象完美呈现。创作手段运用音乐剧的表现方式融合交响乐团、歌唱、舞蹈、戏剧等多种艺术形式为一体的一种新型艺术形式, 在国内半个多世纪的舞蹈发展历程中, 舞蹈与生活的关系问题一直都是中国国内舞蹈界所探讨的方向, 对于舞蹈的编创, 大多数舞蹈家都觉得“社会生活是舞蹈创作的源泉”, 也有一部分舞蹈编创者认为“要加强同人民群众的血肉联系”, 两种看法, 看起来比较统一, 但是当两种看法加以实施的时候, 所获得成果却大不相同。其一最求自由归真的创作态度, 其二是带有传递强烈现实主义创作理念。所以, 当两种不同结果的

原意出现时, 我们应该对此进行深入探究。对于一个舞蹈家来说, 生活不代表可以解决舞蹈创作的一切, 生活是基础, 却不等于一切。对于舞蹈编创, 还要以生活为源泉, 在此加以创新, 去形成自己的风格, 努力创新, 从而提升自身的专业素养。

1.2 研究意义

本文通过对音乐剧舞蹈作品《工匠·AI时代》、《南泥湾》、《美丽的塞罕坝》、《丰碑》、《等着你...》等创作历程反思的深度剖析, 可以增加中国音乐剧理论中对音乐剧创作历程反思分析研究的关注, 同时加深听众对于音乐剧的理解。

文献和著作中, 对于音乐剧创作历程反思分析的文章较少。本文通过对音乐剧舞蹈作品《工匠·AI时代》、《南泥湾》、《美丽的塞罕坝》、《丰碑》、《等着你...》等创作历程反思的深度剖析, 可以增加中国音乐剧理论中对音乐剧创作历程反思分析研究的关注, 同时加深听众对于音乐剧的理解。

1.3 研究创新点

本剧创新点为创演形式多元化, 结合多种表现方法生动的讲述四段英雄形象的动人故事, 从创新教学“思政”入心, 将一趟思政课搬到舞台上, 师生共演共创。通过对工匠精神、延安

精神、塞罕坝精神、两弹一星精神的舞台展现,为思政教育插上了艺术的翅膀。剧目有思想性、说服力、针对性、亲和力、时代感和吸引力把思政源变成精品课。剧目注重艺术创新,音乐剧兼有音乐、戏剧、舞蹈多重元素,该剧舞蹈融于音乐,音乐化于舞蹈,音乐与舞蹈如鸟之两翼,相辅相成,交互生辉。在音乐创作构思中大胆地将古典、民族、流行音乐的元素相互融合,通过序曲奠定本剧基调;主题音乐贯穿全剧始终;音乐风格多元化,体现地域特点;经典爱国音乐旋律在剧中完美呈现;独唱、合唱与乐队的自然交融,实现了音乐的精彩呈现。LED与舞台声光电和剧情无缝对接,烘托了剧情,增加了感染力和观赏冲击力,将“大爱、担当、臻美、创造”的内涵共振传导给参演者与观众,蕴含其中的爱国情、民族情、父子情、师生情,让人久久难以忘怀。在舞台艺术呈现上,充分利用交响乐团与合唱团的恢弘气势以及音乐剧表现形式多样化的特点,尝试将裸眼3D、全息投影等新技术应用在舞台之上,用生动的形式展现当代大学生的风采和新中国70年光辉历程中的动人瞬间。

2 文献综述

2.1 国内研究综述

2.1.1 理论基础。文献综述通过查阅大量舞蹈及音乐剧目的论文资料,进行深入研究近年来中国舞蹈编导论著、教材可说是琳琅满目,原来的荒芜之地已是一片绿荫。实际上教材也是一种理论,至少渗透着理论,均可说是舞蹈编导理论研究方面的收获。粗算下来,洋洋洒洒可达300多万字。无论如何,这是中国舞蹈创作发展的一大铭证。本文研究理论基础基于舞蹈编导学与编创理论基础中,舞蹈的起源就是来源古代祭祀形式,随着时代的变迁,慢慢演化成如今的舞蹈艺术,所以,艺术的起源来自于生活,但是又高于生活。通过生活中的观察,以及对生活中事物的模仿,在此基础上进行提炼。通过时间、空间、力度三大编创基本元素进行舞蹈动作及空间调度、方向变化,利用肢体语言、道具、音乐等进行展现,使得人们的内心活动和思想感情得以传达。舞蹈是一种肢体艺术,用肢体语言和生动细腻的情绪传达感受,塑造形象讲述故事。通过各种编创技术技法的运用、组织来美化人体动作,让人的肢体动作富有艺术性。此外,还有许多属于人体运动范畴的艺术,如杂技、哑剧、节奏练习等。所以,舞蹈区别于其他人体动作艺术的主要方面是:它是以舞蹈动作为主要艺术表现手段,这是其他着重表现语言文字或其他艺术表现手段,所达不到的,很难直观的表现出人们的精神世界,而舞蹈可以更丰富的刻画人物、表达思想,对于人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突,可以创造出让人直观感受的生动舞蹈形象,最终表达出舞蹈编导和舞蹈演员的审美情感、审美理想,反映生活的审美属性。

2.1.2 舞蹈研究综述。中国从建国以来关于音乐剧的研究和评论文章很多,学者们对音乐剧及其舞蹈的发展历史、一度创作、表演形式、艺术特色、专业的划分、本土化与民族化、美学以及心理学等多个方面都有涉及,从而将国内音乐剧及舞蹈的研究推到了一个前所未有的繁荣局面。关于舞蹈的著述方面,孙天路任主编,张守和、章民新任副主编的《中国舞蹈编导教程》,张建民的《中国双人舞编导教程》早在2004年已经出版,还有李承祥的《舞蹈编导基础教程》在内部出版,接下来,肖苏华的《当代编舞理论与技法》(2012),何群的《舞蹈创作思维》(2013)也相继出版。上述仅是北舞院内的。如果算上舒巧的《今生另世》、李仁顺的《舞蹈编导概论》、张继钢的《张继钢论艺术—限制是天才的磨刀石》以及我和其他有关编导的相关著述,近年来中国舞蹈编导论著、教材可说是琳琅满目,原来的荒芜之地已是一片绿荫。实际上教材也是一种理论,至少渗透着理论,均可说是舞蹈编导理论研究方面的收获。粗算下来,洋洋洒洒可达300多万字。无论如何,这是中国舞蹈创作发展的一大铭证。

从舞蹈在音乐中的基本理论、舞蹈在音乐中的范畴、杰出的编导和古典舞蹈的片段分析四个部分来解释这一重要的表现形式在音乐中的表现。指出舞蹈在音乐剧中有两个主要功能,一是人物通过肢体的变化来表达情感,二是演员通过身体语言来表现音乐剧的情节,这种情节随着他们动作的变化而发展,从而推进剧情的发展。

在大部分音乐剧舞蹈舞段设计中,更多体现整体剧情舞段,从而分析出一段舞蹈在音乐剧中体现的功能和作用,论证研究得出一些舞蹈段落和舞蹈画面可以有效推动整个剧情的发展变化,舞蹈编导的编创设计通过带有情感的肢体动作传达给观众情感共鸣,舞蹈还能刻画人物的性格,表达出剧情需要传达的情感,同时舞蹈还能交代叙事的语境与画面感受,让观众更能进入情景感受气氛。主要创作理念的叙述中以一趟不一样的思政课为剧目始点,让同学们到实际中去寻找自己困惑的答案,通过歌唱和舞蹈形式,演绎一段段动人的英雄故事,以学生独特的视角和身份追寻那份永恒的历史,反思自己遇到的问题。舞蹈中的舞台元素分析五个舞蹈的创作主题内容,与核心价值。

3 研究方法

3.1 研究思路

主要创作理念的叙述中以一趟不一样的思政课为剧目始点,让同学们到实际中去寻找自己困惑的答案,通过歌唱和舞蹈形式,演绎一段段动人的英雄故事,以学生独特的视角和身份追寻那份永恒的历史,反思自己遇到的问题。舞蹈中的舞台元素分析五个舞蹈的创作主题内容,与核心价值。

《追梦·青春》是开创实践教学模式以来的第五部呕心力作,也是继2017年《海路交响曲》后获得国家艺术基金项目批准后的第二部大型舞台音乐剧。通过对本剧的剧本内容和舞蹈创作特点进行分析,可以进一步了解国家艺术基金对高校舞台剧艺术创作的引导和培育作用。舞台音乐剧《追梦·青春》是一部集思想性、教育性、艺术性和创新性于一体的、具有中国新时期发展特色的舞台艺术作品创作剧目,它将告诉我们国家一个重大的青年管理人才,可以培养学生学习状态与艺术表演紧密相连。为培养学生高质量艺术教育人才、启发当代有志青年,剧目表演内容以“剧中有课、课中带剧”的形式在舞台互动中有效地将思想性与艺术性、教育性、创新性进行分析有机融合有效实现路径。本文以“追梦·青春”中五段舞蹈作品编创经历为原型,对舞蹈编创排练演出过程中所遇到的问题以及需要注意的细节进行深入分析。

《追梦·青春》在舞台上进行表演中呈现出发展多种文化艺术教育手段,目前发展阶段的各种文化艺术教育方法,如通过合唱、交响乐团、民族音乐、芭蕾和现代舞、朗诵、表演、和戏剧对话等,充分利用反映了音乐类型表现内容丰富活动形式,但也突显出创新的基础上,在经典的大胆实践,在共同利益创造的设计反映了学生个性特点,强烈反映了中国艺术价值创造力。和青年戏剧演员和学生有自己的独特的视角和身份,跟踪历史和现实之间飞跃和升华,生动的人物。而且剧中演员和学生以自己独特的青春视角和身份,追溯历史与现实之间的飞跃和升华,生动刻画人物。内容丰富的活动形式表现,但也突显出创新的基础上,在经典的大胆实践,在共同利益创造的设计反映了学生个性特点,强烈反映了中国艺术价值创造力。通过“表演-学习-创新”的循环训练,《追梦·青春》从不同角度对学生进行多层次互动、全方位立体教学,有效整合和总结所学知识和内容,形成交叉渗透、相互融合的一体化教学模式,具有系统性、综合性、主体性和活动性的特点,不仅让学生丰富展示经验、拓宽视野。

《追梦·青春》是一堂走出教室、走出校园的思政课,既展现青年学子的创业热情和进取精神,同时也表现出各行各业先辈们的奉献与忠诚,舞蹈创作将其始终贯彻始终。从全剧的剧情梳理来说,整体的舞蹈段落出现基本都是为了主要人物的思想变化做铺垫和解释的,所以这些舞段的叙事性和说明性就非常的重要。同时,各个舞段兼具其艺术性的体现,所以,在这些舞段中能看到叙事的画面,优美的舞姿,高难度的技巧,真情的流露。本文将把舞段分幕进行解读,以让观众与读者更青晰的去理解追梦青春轮廓的审美思想、创作意图与艺术价值。

参考文献:

- [1] 陈乐. 舞蹈编导创造性思维能力的培养[J]. 艺海, 2017(01): 54-55.
- [2] 徐泽英. 浅谈对舞蹈编导教学的理解与思考[J]. 艺术品鉴, 2017(09): 333.