

论原创舞蹈作品创作过程全程育人的成效

——以原创舞蹈作品《青山绿水是我家》为例

饶莉娜

(北京工商大学 体育与艺术教学部艺术教研室)

摘要: 本案例主要以原创舞蹈作品《青山绿水是我家》的创作全过程为例。从最初的选材、构思、音乐,到舞蹈动作的选择,道具的制作等全方位有意识的引导同学们参与进来,切身体验舞蹈作品创作全过程的艰辛与汗水,幸福与快乐,最后收获非常生动的美育效果,其中几乎每个环节都将“价值塑造、知识传授、能力培养”三者融为一体,全员全过程全方位育人,这样的美育成效是常规书本教学无法比拟,艺术所赋予的特殊教育魅力。希望通过此舞蹈作品的创作全过程梳理,发现舞蹈创作专业领域中专业知识对于普通大学生培养和教育的独特价值,值得推广获得更多普及的美育教学成效。

On the effect of educating people in the whole process of creating original dance works

——Take the original dance work Green Mountains and Green Waters Are My Home as an example

Rao Lina

(Art Teaching and Research Office of Physical Education and Art Teaching Department of Beijing Industrial and Commercial University)

Abstract: This case mainly takes the whole creation process of the original dance work “Green Mountains and Green Waters Are My Home” as an example. From the initial selection of materials, ideas, music, to the selection of dance movements, the production of props, students were consciously guided to participate in the whole process of dance creation, experiencing the hardships and sweat, happiness and happiness in the whole process, and finally reaping a very vivid aesthetic education effect. Almost every link integrates “value shaping, knowledge teaching, and ability training”, and the whole process of all-round education. Such aesthetic education effect is incomparable to conventional book teaching, and the special education charm endowed by art. It is hoped that through combing the whole process of the creation of this dance work, we can find the unique value of professional knowledge in the field of dance creation for the training and education of ordinary college students, which is worth promoting and obtaining more popular aesthetic education teaching results.

1986年的3月25日国务院总理在第六届人大四次会议上《关于第七个五年计划的报告》中指出:“各级各类学校都要认真贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”由此,在新时期拉开了我国普通高等院校艺术教育的序幕。2000年以来,我国普通高等院校的艺术教育更是迈上新台阶,全国、各省市大学生艺术展演相继出台并实施。在这样的大好环境下,我们原创舞蹈作品《青山绿水是我家》历时半年,经历了各种“风雨”,最后成型立于舞台上。整个创作过程充满辛苦和快乐,其中几乎每个环节都将“价值塑造、知识传授、能力培养”三者融为一体,全员全过程全方位育人。

一、原创舞蹈作品《青山绿水是我家》创作背景和主要创作过程

这次因为疫情变化了以往比赛的方式(视频比赛),这带给我们团员新的挑战与锻炼。

(一) 舞蹈作品的选材、内容

我校是北京市市属高校,有着不俗的学科地位和建树,但是寻找可以舞蹈创作题材的点,确实不容易。学科的特点与舞蹈的创作有时候很难找到结合点平衡点。在这个过程当中,我带领学生在本学校各学院各学科中寻找可以舞蹈的亮点,其实就是对自己学校的学科梳理与深入了解,这不就是一次对全团学生全方位的校本历史和专业的学习吗?很多同学,甚至大学四年毕业了,也不了解自己的大学,有多少个学院有什么专业,有多少国际国内的学术成就等等。这次通过舞蹈素材的寻找,让学生们更加了解自己的学校,

更爱自己的学校,深入了解自己所学专业,为进一步制定未来发展方向打下良好基础。

经过长达两个月的了解,我带领学生聚焦在北京市市属高校的办学定位上,结合市委提出的如何更好的服务于北京“四个中心”建设上。带领学生学习“四个中心”建设的相关文件——政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。我们大学生的舞蹈作品就是“文化中心”的一部分,同时结合综合性大学的学生不少学生来自五湖四海,在外求学的学子们,对于家乡的思念之情,我们把创作点放在了十六届五中全会提出的全面建设“新农村”的政策上。我们舞蹈团也有来自城镇农村的学生,有一定的现实共鸣。

(二) 舞蹈作品的动作、队形

舞蹈按照分类有很多舞种,与同学们一一分享学习了各舞种的风格特征,我们最终选定了最接近大学生身体能力的当代舞做为表现形式,来表达爱国之情。在舞蹈动作的选择中,我们试验了无数套动作,对于学生们的体力、耐力、毅力都是不小的考验,只有真正参与其中的人才能切身的体会。我们暑假集训一周,每天8小时以上,膝盖、胯部等关节都会有训练留下的淤青,又在酷暑时间,一天无数身大汗,酣畅淋漓。其中,没有一位同学抱怨、请假不来训练,这对学生们来说,真是意志力的培养。开学之后,一个多月没有周末,没有国庆假期等等,这都是学生无私奉献,克服困难,有极高团队意识的表现。过程中,也有同学退缩,有同学受伤,最后都坚持下来了,这不就是一堂生动的思政课吗?舞蹈的媒介就是

身体,需要“劳其筋骨”,舞蹈又是传情达意的艺术形式,学生还需要学会通过肢体来表达情感,需要大脑的参与和思考,这真的是脑力与体力的完美结合。

群舞还需要调度,也就是队形的排列。我们需要道具形成的三角形,为了达到艺术效果,后排的同学是非常辛苦的,前排的同学也不轻松。甚至一个竖排,有一人出来了都破坏画面的美感,这都是对学生们集体荣誉感的培养。这个时候,一味顾着自己的人是没有办法跳好群舞的。领舞是主角,群舞更是主角,没有绿叶的衬托哪有红花的美艳。针对这个问题,我也多次与学生谈心,了解学生们的想法,打消他们的顾虑,明白其中的道理,这又是一堂生动的思政和美育课程的完美结合。同时,也拉近了老师与学生的距离,彼此的心越来越近。

(三) 舞蹈作品的音乐、道具

原创舞蹈作品《青山绿水是我家》有了创作主题之后,我们先有的道具:洗脸盆。这是学生们天天要用的日常生活道具,很好拿又很熟悉,同时有新农村的内容,我们的家乡有山有水,学生们来到大自然,爱护环境,在小溪边嬉戏打闹,脸盆也可以经过艺术的转化成为营造氛围的道具等等。学生们觉得这个道具很特别,产生了不少好奇心。这对于学生们有创造性探索性思维都是很好的锻炼。

有了之前的主题,现在道具的确定,音乐的寻找就有了目标和方向。我带领学生在网上寻找适合的各种音乐素材,所以到录像几天前才定下最终版本的音乐,学生在一个月的练习中,不断在适应不同的音乐,这对于学生的适应能力是次不小的挑战。以此同时,在我的引导下,学生观看了革命电影《上甘岭》听到了《一条大河》的原声带,现在音乐名已经更改为《我的祖国》。这是又一次的思政教育,不用多说一句话,学生们深深的被感动,我们今天的幸福生活来之不易,好好学习报效祖国不是一句空话,而是需要我们每一位大学生去付诸行动,做一名德才兼备的优秀大学生,这也为准确的表演舞蹈作品打下情感上的基础。

(四) 舞蹈作品的服装、化妆

历时半年的原创舞蹈作品《青山绿水是我家》基本成型,我们需要定制演出服装。整个过程有专业的服装设计师设计图稿、出衣服小样、样衣修改等等复杂繁琐的程序,到最后服装成型,整个过程我有意识的让学生们关注,全程参与学习。最后,与学生们交流时,学生们有很多的感慨,原来一套原创舞蹈作品的服装这么难,聚集了多少创作者的心血。有的从未接触过服装材质的同学,可以认清不同的衣服材质,说出学名,真的是只要用心学习,处处是课堂。所以,学生的学习不仅限于课堂,让学生了解这一点,转换这个思维,会改变很多同学的学习理念,取得更好的美育效果。

最后录像环节,我们还需要化妆。学校的大力支持,我们请到了专业的化妆团队,给我们作品量身定制造型、化妆。化妆的过程,学生们都认真的学习,发现如何变美的途径,掌握它学习它,这是多美好的美育课堂。

(五) 舞蹈作品的走台、合光与录像

录像当天只有三个小时录制时间,如何高效率的使用舞台对教师对学生都是一种锻炼。走台部分节省多的时间给合光,合光最为重要,需要学生的高度配合。最后录像只剩三遍的时间,需要全体演员精神饱满、高度配合,最后呈现最佳的状态在视频中。结束时,大家久久不愿离开,紧紧拥抱着在一起,回忆这半年的创作过程,回忆一个多月苦训时光。学生们体会到成功的喜悦,哪怕还没有获奖,体会到经历涅槃后的成长,感慨万千。

二、原创舞蹈作品《青山绿水是我家》取得的教育成效

(一) 培养了学生吃苦耐劳、顽强意志力、团队协作精神。

(二) 参与舞蹈创作全过程是一个沉浸式体验性的艺术学习过程,普通大学生可以切身体会并参与部分艺术创作的方法、途径、过程,得到美的教育和洗礼。

(三)“三位一体”、“三全育人”的教学理念和格局得到充分的落实。

(四) 通过原创舞蹈作品的全程参与,为学生将来走向工作岗位提供了更多的职场竞争力和敲门砖。

(五) 学生学习到了更多书本、自己所学专业以外的知识和信息,增强了知识掌握的深度和维度,主要是培养了学生爱国爱家乡爱学校的情怀,激发了学生成才的意识和激情。

三、原创舞蹈作品《青山绿水是我家》育人成效的探讨与思考

通过原创舞蹈作品《青山绿水是我家》创作全过程的记录和梳理,这个教学实践活动具有推广的价值。可以以班级为单位,新生入学组织一次全校性的舞蹈比赛,我们舞蹈团经历的过程每个班集体都会经历,只是程度深浅的问题,无论如何都是对班级凝聚力、团结力形成的一次非常好的有效手段。同时,享受艺术带来的熏陶,心灵的洗涤,不是一场全校性的别开生面的思政艺术活动吗?

可能大学生活动没有原创舞蹈的机会,学演优秀的舞蹈作品同样可以收获良多。比如学演杭州职业技术学院原创作品《红船》,此作品以嘉兴南湖的红船为故事背景,用一根根红绸象征信仰、希望、信念、生命,象征中国革命先辈们鲜血和永垂不朽的精神,我们当代大学生学演这个作品再合适不过了。

综上所述,原创舞蹈作品对于当代大学生“三位一体”、“三全育人”的教学理念和格局落实非常充分,是一个值得借鉴,普遍运用的校园文化活动。而且,当代大学生富有朝气,有思想,即使没有系统的学习过舞蹈,从小艺术课程的普及,也许还能创作出令人惊喜的舞蹈作品,成为“德智体美劳”全面发展的新时代社会主义接班人。