

综合院校舞蹈编导课程教学探究

◆叶果

(宜宾学院 四川宜宾 644000)

摘要:舞蹈编导课程在综合院校的舞蹈课程体系中,是一个创新以及实践较强的课程。而由于综合院校中舞蹈专业的学生专业水平有较大差异,因此我们在开展舞蹈编导课程教学的时候,应当注意把握一个因材施教,充分发挥个体特色优势,逐渐形成一套适用于综合院校舞蹈专业学生的舞蹈编导课程体系。

关键词:舞蹈编导;教学探究

舞蹈艺术的源头虽然是生活,但是它高于生活,夸张于生活。舞蹈编导课程便是系统地教授舞蹈编创方法论的一门专业课程。我们的学生在学习舞蹈编导的时候,不仅要求具备一定的舞蹈专业技能和素养,更大一部分则是要求学生具备一定的文化艺术知识储备和独特的审美能力。

一、舞蹈编导课程要求想象思维能力

在舞蹈编导中的想象是把具体的形象事物,通过抽象的思维、艺术的加工、肢体的展现来呈现的。它要求我们的学生在课程中不断训练其敏锐的形象捕捉能力,把普通的事物通过抓住其典型的特征,运用肢体的方式明确地呈现出来。在这个过程中,如果学生对事物的典型性捕捉得不够准确,那么在再创作的时候,就无法取得观众的共鸣,会让人有种“不知所云”的感觉。作为教师,我们应该引导我们的学生应该有意识地去快速分析事物的特点,充分发挥自己的想象能力,在再创作出的肢体动作中应具有典型、丰富、夸张的特点。

二、舞蹈编导课程要求舞蹈理论与审美

我们通过想象思维创作出的肢体动作并不是毫无章法和代表意义的,它应当是有一定的文化内涵,丰富的人类感情等要素。因此,我们的学生需要在学习舞蹈编导课程前期具备一系列有支撑关系的门类课程,比如舞蹈史学类课程、舞蹈美学类课程、舞蹈生理类课程等。通过这一系列的课程学习,它才能更好地支撑学生的创作能力和审美能力。就像你不清楚舞蹈的历史,你就无法懂得舞蹈文化的传承,特别是中国的古典舞与民族民间舞,都是一脉相传的,我们只有在掌握传统舞蹈理论的基础上,才能更有规律地创作出符合客观事实的舞蹈内容。而没有学习舞蹈美学,你就不知道相适应的审美是什么样子的。我们不提倡正确和错误的审美之说,在舞蹈创作中,只有构建起了普遍的审美能力,在这个基础上逐渐找到适合自己的审美路径,向前发展才能使自己有特点的舞蹈作品被人记住。

三、舞蹈编导课程要求舞蹈专业技能

在舞蹈作品的呈现中,是需要一定的舞蹈专业能力去塑造的。比如在古典舞作品中,快速的旋转和翻腾能够更好地表现人物内心的情绪和人物的性格。在现代舞作品中,演员肢体韧带的拉伸程度直接影响了在编创动作初期的自由度,更好的舞蹈身体条件才能更自由和理想地去表现编导内心想表达的内容与情感。因此不管编创什么舞蹈作品,前期都需要我们的学生尽可能多地去学习 and 掌握丰富的舞蹈种类和舞蹈技能,比如通过在舞蹈专业中的舞蹈基本功训练,舞蹈种类的训练等课程,这样在舞蹈编导过程中才能更丰富和高层次地去展现舞蹈的内涵和情感。

四、舞蹈编导课程要求音乐艺术能力

音乐从古至今和舞蹈就是密不可分的,我们可以通过音乐的种类、风格、情绪与编创与之相适应的舞蹈内容。首先,音乐的快慢就决定了舞蹈的情绪,如果音乐节奏是快速的,那么舞蹈情绪一定是欢快或急促的,而慢节奏的音乐更适合抒情哀伤的舞蹈动作与氛围。其次,音乐的演奏乐器在一定程度上也决定了舞蹈的种类,比如用竹笛演奏的旋律,那么舞蹈素材偏向于中国古典与传统的舞蹈;小提琴演奏的情况下,则让人联想到芭蕾或现代

代的舞蹈种类。再次,音乐的旋律内容,则在一定程度上决定了舞蹈的表现内容。比如一段中国民间的小调,则舞蹈内容与之适应的应该是民族民间舞。所以从上面三个方面来说,学生对音乐的理解与分析能力,直接影响了舞蹈素材的选择和表现,使舞蹈作品与音乐更加配合,让舞蹈内涵更直观地表达出来。

五、舞蹈编导课程要求形象呈现能力

在这里所说的形象主要指两个方面。首先是舞蹈的灯光形象,什么颜色的舞台灯光效果更适合当时的舞蹈形象,什么强弱的灯光亮度更符合舞蹈形象的情绪内容,以及舞台各部分灯光的作用,这些都是需要编导了解通透,在运用的时候熟练掌握的内容。其次是舞蹈服饰的形象,跳什么样的舞,穿什么样的衣服。舞蹈服饰在生活的的基础上,更要注重材质与色彩装饰。适合的舞蹈服饰不仅不会限制舞蹈动作的发展,从另外的方面来说,它能够使观众第一眼就能分辨你的舞蹈内容,并且帮助你的舞蹈作品更理想地呈现出来。

综上所述,舞蹈编导这门课程在综合院校的舞蹈专业中是极为复杂和实践性很强的课程。它不仅要求学生具备舞蹈专业素养,还要求学生在其他文化艺术相关门类课程都有一定掌握。编导本身就是一种经验的积累与释放,它不断要求创作者一边不断学习新内容,一边又要将已有的经验通过新的方式呈现出来。一个个人的编导能力往往与他的文化修养、想象力、肢体创造能力等挂钩,缺一个方面都会限制住编创舞蹈的脚步,同时随着经验的增长,编创的方式手法会越来越趋于成熟和个性化,只有不断用心去体会和总结才能有进步的空间。

参考文献:

- [1]孙琳.2013.8.形象嬗变的美学探究[M].北京:中央编译出版社.
- [2]胡尔岩.1998.舞蹈创作心理学[M].北京:中国戏剧出版社.
- [3]孙天路.2005.中国舞蹈编导教程[M].北京:高等教育出版社.

作者简介:叶果(1990.7-),男,四川古蔺人,硕士,助教,主要从事舞蹈编导与教育方面的研究。

