

舞蹈编导创造性思维能力的培养路径研究

郭黎黎

(吉安职业技术学院, 江西吉安 343000)

摘要:舞蹈编导创造性思维能力的培养,旨在通过对舞蹈的创新性编排,对舞蹈对象进行思维的塑造,进而创造出更贴合舞蹈的典型形象,促使形象更具真实思想与丰富情感。基于此,需要从事舞蹈编导教育工作的教师在实际教学过程中不断优化教学模式,从创新性思维的角度出发,激发学生的编创能力,挖掘学生的编创潜能,启发学生的创作灵感,进而提高教学质量,为培养学生的创造性思维奠定良好的基础。

关键词:舞蹈编导;创造性思维能力;培养路径

舞蹈编导与舞蹈演员最大的不同就是需要表现出来对舞蹈极强的创造能力,如果缺乏创造的活力,那么不仅所编排出来的舞蹈作品缺乏灵魂,难以吸引观众的注意,更为重要的是舞蹈将表现不出其应有的艺术感染力,欠缺必要的舞蹈感受,作品最终将以失败而告终。由此可见,对于舞蹈编导专业学生创造性思维能力的培养与开发将具有重要的现实意义。

一、舞蹈编导创造性思维能力的培养需求阐释

舞蹈编导创造性思维能力的培养需求可以说是多种多样的,在实际培养的过程之中,建议教师应结合实际情况细致分析其需求。舞蹈编导与其他舞蹈工作相比较,差异还是非常明显的。虽然舞蹈编导对于舞蹈动作的标准要求不是很高,但是却对创造性思维提出了更高的要求。对于舞蹈编导来讲,一旦创新性与创造性有所欠缺,那么很容易导致舞蹈编导工作无法有序进行下去,也将使得舞蹈编导的特色无法被充分激发出来,最终导致作品的艺术感与震撼感有一定缺失。

此外,随着社会的快速发展与不断进步,对舞蹈编导创造性思维能力的培养方面也提出了更高的要求。尤其是对于舞蹈编导方面复合型人才培养,创造性思维成为衡量此类人才的重要标准之一。舞蹈编导,其教学的核心在于对具备扎实舞蹈创编知识与技能,且拥有良好的创造性思维的应用型人才进行综合培养,以确保学生能够更好地适应社会与行业的发展需求,促进学生的全面发展。同时,在此基础上,如果将教学的重心合理偏向于对学生创造性思维能力进行培养,还有助于提升舞蹈编导相应的教学质量与效率。当前,对于舞蹈编导创造性思维能力的培养目标在进行着相应的变化与革新,同时也是舞蹈编导学习与发展的关键阶段。舞蹈编导部分教学内容都较为抽象,通过创造性思维的培养,能够进一步强化学生舞蹈编导相关专业知识的学习,有利于显著提高学习质量与效率。

二、舞蹈编导创造性思维能力培养的现实意义

首先,舞蹈编导创造性思维能力的培养是舞蹈编导教学改革的必然趋势。一位专业的舞蹈演员,其不仅需要具备扎实的专业知识与熟练的舞步,更为重要的是能够对舞蹈有自己的见解与想法。在原始舞蹈的基础之上进行创编,有利于将自我的思想与表达有效融合于舞蹈的表达之中,是真情实感抒发的根本,同时,如此创编出来的舞蹈才更富有活力与生机。此外,对于学生本身来讲,只有将创造性思维与舞蹈创编合二为一,才能提升自己的毕业竞争力,才能在众多普通的舞蹈编导类学生中脱颖而出,对于学生的成长发展将产生积极的影响。

其次,创造性思维能力的培养,是核心素养理念对舞蹈编导专业教学提出的新要求。舞蹈编导虽然属于舞蹈大类,但是却与舞蹈表演有着根本性的区别。不管是从舞蹈表现还是从教学内容角度出发,都有着明显的区分与差别,同时,在素质要求方面,

也各不相同。其中舞蹈表演更强调的是舞蹈演员动作规划,且情感饱满。而对于舞蹈编导来说,则需要在满足以上两大基础条件的同时,对学生的编创与设计创新方面提出了更高的要求。从这点来看,相较于舞蹈演员的专业素质,舞蹈编导专业素养的创造性思维能力对于该专业的学生意义与作用更为显著。简而言之,对于舞蹈编导来说,学生的创造性思维属于核心素质。

最后,创造性思维是专业教育素质培养的最终目的。在新时代的背景之下,随着高等职业教育的快速发展,我国现代文艺事业已经取得了较为显著的突破性成就,舞蹈也已经成为人民群众修身养性、陶冶情操非常重要的精神文化追求。在此大环境中,不管是社会还是人民群众都对具备扎实的舞蹈创编功底以及较高的文化素养水平的舞蹈编导类人才呈现出极度需求的状态,随之针对舞蹈编导人才的培养目标以及教学模式也应发生改变。随着新时展的发展,可以看出创造性思维能力的培养是人才培养的重中之重。只有学生具备良好的思维创造性能力,才有助于学生更深刻的理解舞蹈内涵,学生的创新能力才得以增强,最终有助于学生在毕业之后更熟练的应对市场所需与行业变化,才能促进学生的长远发展。

三、舞蹈编导创造性思维能力培养过程

(一) 动作创编

动作,是舞蹈的核心,因此,培养学生的创造性思维能力,便可以从动作创编开始。行云流水、力度适中的舞蹈动作不仅能够使得观看者身心愉悦,而且还能全面展示舞蹈魅力,是教学过程中应格外关注的。舞蹈属于艺术的一种,很多时候,舞蹈表演者都能借助舞蹈抒发个人思想感情,或者在人体肢体形态的辅助之下,令观看者沉浸于真实升华后的艺术境界中,使得观看者如痴如醉,深刻感受到舞蹈的魅力所在。通常来说,舞蹈动作包含四个基本要素,分别为动律、动态、动力以及动速。在练习舞蹈的过程中,应尽可能保证手脚协调、动作规范,为今后舞蹈编导奠定良好的基础。在舞蹈创编的过程当中,要熟练交叉使用身体的各个部位,同时还应体验胯部、腰部、肩膀以及膝盖等部位的形态交替。为了保持舞蹈动作的连贯性,给观看者带去极致的视觉体验,教师应格外强调身体各个部位的动态性配合,并且结合舞蹈想要传达的感情,对舞蹈动作进行重组与编排,以此来达到培养学生创造性思维的目的。

(二) 简单舞蹈创编

在对动作以及舞句创编有了一定基础之后,这时候学生就可以着手开始简单的舞蹈创编。特别需要注意的是在对舞蹈进行创编的时候,要格外注意舞蹈思想的融入以及舞蹈主体的确定。其实,我们可以将舞蹈创编比喻为小说构思,首先,在脑海中将舞蹈的开头、高潮以及结尾部分进行有效处理。其次,在联系上下填补舞蹈空白,并且付诸舞蹈思想或者文化,最终一个简单的舞蹈就

被创编了出来。在教学与训练学生舞蹈编排方法的时候,教师可以先为学生讲解与舞蹈创编步骤相关的理论知识,在理论的知识之上,促进学生对于舞蹈编排有更深入与全面的认知,进而有效实现舞蹈的创新,有利于学生创新思维的培养。

四、舞蹈编导创造性思维能力的培养路径

(一) 借鉴先进, 弥补不足

在全世界范围之内, 针对舞蹈具备极强的创编能力的专业人士层出不穷。这时候, 就需要我国的舞蹈编导类学生主动看到比自己优秀人的优点, 来对比自己的不足, 进而在不断总结、不断反思之中提升自身的综合能力, 使得自己的舞蹈编导能力有突飞猛进的进步。简而言之, 就是不管是教师教学还是学生学习的过程中, 教师要注意引导学生从根本上转变思想, 积极主动学习先进的舞蹈思想与创编方法, 在不断学习之中效弥补自身的不足。例如日本或者英国就非常推崇对舞蹈进行创编, 他们比较反对刻板的舞蹈思维或者照搬照抄舞蹈方法。在日常教学的过程中, 教师可以结合具体教学内容为学生搜集更多国外先进国家针对舞蹈编导方面的优秀课程供学生自主学习, 运用线上+线下的混合式教学模式为教师与学生实现无障碍沟通交流搭建有效的桥梁, 进而促进教与学效果的双向提升, 同时对于提升学生的创造性思维能力也将产生积极作用。

这里, 需要特别强调一点是, 在学习的过程中, 要特别注意方法的学习, 切不可照搬照抄国外的原始舞蹈, 最有效的方法就是将其他国家在舞蹈编导中的优势合理运用到现有舞蹈的编导过程中, 展现综合性、全面性。因为只有科学的舞蹈创编思想与方法的指导之下, 才能显著提升学生的创造性思维能力, 最终完善学生的创造性思维建设水平。

(二) 理解音乐, 寻找创意

音乐是舞蹈的基础, 音乐与舞蹈二者可以说是相辅相成的灵魂伴侣。在舞蹈编导教学的过程中, 将音乐与舞蹈二者相互融合, 不仅能够带给学生全方位的视觉与情感体验, 更重要的是在学生聆听、使用音乐的过程中, 能够达到很好的驾驭音乐的目的, 有利于今后在舞蹈编导的过程中有效融入音乐, 进而达到创意教学的最终目的。

首先, 要想顺利进行舞蹈创编, 一定要培养学生形成良好的音乐乐感。一方面, 不管是在教学过程中还是学生的课余时间, 教师都要鼓励学生全方面涉猎与聆听不同特色、不同风格的音乐。在培养学生音乐乐感的同时, 更为重要的是丰富学生的音乐库, 引导学生将音乐素材进行分门别类地存放, 以便今后更有效地为舞蹈创编服务。同时, 聆听音乐的时候, 还对于学生准确把握乐感、深入理解旋律与意境有着积极的作用。在学生建立好专属于自己的音乐库之后, 教师可以为学生布置相关的综合实践练习, 如找到一首自己喜欢的音乐, 以音乐为基础, 简单创编舞蹈动作, 类型不限、时长不限, 旨在激发学生创编积极性与主动性, 充分发挥学生的想象力与创造力。在创编完成之后, 相信学生将体会到前所未有的满足感与自豪感。

此外, 在剪辑音乐的基础之上, 进行舞蹈编导, 也是培养与激发学生创造性思维的有效途径。在剪辑好的音乐的基础之上, 教师引导学生一边听音乐, 一边根据歌词内容或者音乐主题开始创编, 结合舞蹈编导的技巧与方法, 先组合成舞蹈句子, 然后根据上下关系, 组成一个完整的舞蹈段落, 最后优化舞蹈结构, 呈现出来一个完整的舞蹈作品, 如此进行舞蹈编导, 效果将事半功倍。

(三) 融入即兴, 挖掘潜能

创造性思维能力的激发与培养, 并不是一蹴而就的事情, 它

需要的是一个完整的、系统的过程, 培养的核心在于怎样将学生被埋没的潜能激发出来, 培养与提升学生从多个角度、多个方向看待和处理问题的能力。某项研究表明, 创新不仅仅要出奇制胜, 而且还要注重速度。从这点出发, 培养学生的思维敏捷性同样是创新能力的核心要求之一。针对舞蹈编导来讲, 即兴舞的训练就能很好地帮助教师尽快完成教学目标, 培养学生的快速反应能力是教学工作的又一重要内容。

具体而言, 在实际教学与训练的过程中, 教师应遵循因材施教的教育理念, 根据每位学生的性格特点、兴趣爱好等培养学生对舞蹈编导多元化的认知与理解, 正确将学生的思想与舞蹈宗旨合二为一, 如此才更利于激发学生的创新创造潜能。同时, 要鼓励学生将一时的创作灵感快速的付诸实践, 在不断加强学生艺术实践经验的基础之上, 促使学生深入到音乐与舞蹈的深处, 进而最大限度的发挥创造性潜能。最后, 在表演即兴舞蹈的时候, 教师要鼓励学生放飞思想, 全身心地投入其中。只有与舞蹈融为一体, 才能切实地体会到舞蹈的内涵, 释放潜能, 很可能之前不会或者还没有熟练的动作受到激发之后轮廓与技巧将变得格外清晰, 同时也有利于越来越多新鲜舞蹈动作编导灵感的迸发。

(四) 分解动作, 强化技能

培养舞蹈编导学生创造性思维能力, 对学生各方面都提出了更加严格的要求, 作为一名专业的舞蹈编导, 需要对身体动作各部分的技能与技巧都掌握熟练, 同时还需要对音乐、节奏有极强的感知与体会, 才能更好地发挥出主观能动性, 对舞蹈进行创新性编排, 才能通过舞蹈来表达自己的真情实感。鉴于此, 从根本上来讲, 舞蹈编导能力创造性思维能力的培养更需要的是在日常学习与训练中不断积累, 由量变产生质变, 最终才能更好地适应社会与实际岗位对相关人才的严格要求。

通常来说, 在训练的过程之中, 可以采用舞蹈动作分解法来进一步强化学生对舞蹈专业知识与技能的深入认知, 先强化训练身体的各个关节, 然后再展开综合性训练, 如此将为今后自主创编舞蹈奠定良好的基础。除此之外, 还需要对学生的音乐素养加以培养, 在日常学习与训练之外, 尽可能拓展更多相关的音乐知识, 促进学生对于音乐节拍、音乐旋律有进一步的了解与认知。只有学生自己能够熟练把握音乐风格, 才能将不同音乐风格的舞蹈综合起来进行整合性与创新性编排。如此, 既提高了学生的舞蹈整合与分析能力, 而且对于学生创造性思维能力的培养与提升也将产生积极的作用。

五、结语

总而言之, 21 世纪, 舞蹈编导类创新型人才紧缺, 出现供不应求的形势。虽然创造性思维与先天性元素有直接的联系, 但是通过后期的培训与科学锻炼, 同样对于学生创造性思维的提升有积极作用。舞蹈编导创造性思维的培养与提升, 更需要的是不断积累与实践, 一方面需要学生具备扎实的舞蹈编导功底与专业知识作有效辅助, 另一方面则更需要学生拥有一双善于发现的眼睛, 特别是要与实际生活紧密结合。只有多方面、多角度共同作用, 才能对舞蹈编导创造性思维能力的培养发挥积极作用。

参考文献:

- [1] 张蕾. 舞蹈编导创造性思维能力的培养策略研究 [J]. 艺术评鉴, 2021 (13): 90-92.
- [2] 卞峥奇. 试析舞蹈编导创造性思维能力的培养 [J]. 黄河之声, 2020 (4): 140.
- [3] 吴紫薇. 舞蹈编导创造性思维能力的培养 [J]. 黄河之声, 2019 (8): 135.