

Research on the Integration of Musicals in Dance Teaching Practice

Chunhui Luo

Department of Dance, Hubei Preschool Teacher College, Wuhan, Hubei, 430070, China

Abstract

Musicals is a stage comprehensive art which integrates song, dance and drama, and dance is its most important form of expression. The dance action design in the musical interprets the content of the musical, portrays the vivid drama character image, promotes the development of the story plot, and enriches the expression form of the musical. Through the fusion of musicals in practical dance teaching, this paper explores how to integrate musical forms into routine dance teaching, adopt targeted teaching strategies, organize and carry out teaching, enrich the content of classroom teaching, and stimulate students' interest in learning, it is of great significance to improve the teaching quality and artistic expression of dance.

Keywords

musicals; dance; practical teaching

音乐剧在舞蹈教学实践中的融合探究

罗春慧

湖北幼儿师范高等专科学校舞蹈系, 中国·湖北 武汉 430070

摘要

音乐剧是一种集歌、舞、戏剧为整合体的舞台综合艺术,舞蹈是其最重要的表现形式。音乐剧中的舞蹈动作设计诠释了音乐剧的内容,刻画了鲜明的戏剧人物形象,推动故事情节的发展,丰富了音乐剧的表达形式。论文通过对幼高专实践舞蹈教学中音乐剧的融合思考,探究如何将音乐剧的表现形式融入到常规舞蹈教学中,采用具有针对性的教学策略,组织开展教学,丰富课堂教学的内容,激发学生的学习兴趣,对提高舞蹈的教学质量和学生艺术表现力具有一定意义。

关键词

音乐剧;舞蹈;实践教学

1 引言

音乐剧是一种集歌、舞、戏剧为一体的舞台综合艺术,舞蹈是其最重要的表现形式。音乐剧中的舞蹈以最佳的表现手段将音乐剧的美和内涵淋漓尽致地发挥出来,具有抒情性、戏剧性的特点,在音乐剧中起着塑造人物形象、推动故事发展、渲染烘托氛围及拓展舞台表现力的作用。从艺术的角度看,舞蹈直观的形象感和流动的雕塑美与戏剧的故事性得到了完美的结合与发挥。音乐剧中的舞蹈动作设计很好地诠释了音乐剧的内容,刻画了鲜明的戏剧人物形象,推动了故事情节的发展,丰富了音乐剧的表达形式。

2 音乐剧舞蹈的特点

音乐剧中的舞蹈大多为表演性舞蹈,为了达到在抒情中

发挥戏剧性效果的目的,根据剧情的发展,调动一切手段,在不同场景中以形式丰富的独舞、双人舞、大群舞表现出来,以色彩浓烈、风格多变的插入性舞蹈场景以及高超的炫技性,调节了舞台气氛,为音乐剧的整体效果增色。

音乐剧中的舞蹈一种是没有歌唱,完全以独立的舞蹈段落来表达人物的思想感情,这种无声胜有声的纵情抒发和宣泄,舞蹈性很强,给观众造成一种极强的视觉冲击力和震撼力;另一种“舞伴歌”的表现形式,不在于图解歌词,是在边唱边跳中通过夸张的手势或肢体语言去帮助人物表达情感、塑造角色、用于人物之间交流,动作内容具体形象,有助于强化音乐剧戏剧冲突的紧张度、情节表现的特殊性、故事的隐喻性。舞蹈与歌词对应,相得益彰。

在音乐剧舞台上,歌舞融合大场面的群舞,往往用于在

特定场景情节中增强视觉冲击力、舞台表现力和画面感,营造渲染氛围,为整个戏剧情节推波助澜,因风格多变,不拘泥,给观众带来视听的享受^[1]。

结合《儿童舞蹈表演与创编》舞蹈课程的教学,可利用多样化的教学资源,将音乐剧舞蹈的学习,融入常规舞蹈教学中,采用具有针对性的教学策略,组织开展教学,丰富课堂教学的内容,激发学生的学习兴趣,对提高舞蹈的教学质量和学生艺术表现力都具有一定意义。

3 音乐剧舞蹈教学实践的组织与实施方法

在音乐剧舞蹈的教学中,从理论学习到实践体验,在教学内容、形式与手段上通过多形式各阶段,逐步完成融合。培养学生舞蹈学习的兴趣,丰富知识面,提高舞蹈技能的运用能力及审美水平,为音乐剧的表演打下基础。音乐剧进入舞蹈实践教学可以分为以下几个阶段。

3.1 第一阶段:感受、了解音乐剧

充分利用丰富的网络教学资源,通过查阅资料、上网等途径收集音乐剧中感兴趣的舞蹈片段素材资料,引导学生了解什么是音乐剧、赏析经典音乐剧作品中风格各异的舞蹈,激发学生对舞蹈的学习兴趣,拓展学生的知识面,提高其对音乐剧的认知及自主学习的意识和能力。

例如,音乐剧《猫》的成功在全世界都是有目共睹的,多种元素的融合为整个音乐剧的舞台呈现增添了色彩。不同风格的舞种表现出了不一样的变化,在或快或慢、或轻盈或激烈的肢体动作中,塑造出或狂放不羁,或孤僻冷傲的不同角色猫的多样性格。从外形到动态,对剧中每一只不同角色的猫进行惟妙惟肖的形象刻画,在动作的创作中,采用钻爬、翻滚、大幅度跳跃,胯部的摆动、攀爬等夸张的动作,采用独舞、双人、群舞等多种编排方式,把猫性感、灵巧、高傲、神秘、冷漠等多重特质表现得淋漓尽致。在音乐剧《猫》中不仅有爵士舞、现代舞,还有热情洋溢的踢踏舞和探戈,华尔兹和芭蕾舞,各个舞种交相辉映,推动整个剧情的冲突和发展。呈现出强烈的视觉效果,烘托了舞台气氛,成为了整个音乐剧的点睛之笔,极大程度地打动和感染了观众,将舞台剧推向了高潮。通过对经典音乐剧作品《猫》的赏析,感受舞蹈的魅力以及舞蹈在音乐剧中的重要性,从而激发学习音乐剧舞蹈的欲望^[2]。

通过对比分析音乐剧中的舞蹈与课堂教学舞蹈之间的区

别,了解音乐剧中的“舞”泛指所有的动作设计,动作本身就是戏剧语言的基本要素,也是表现人物性格的基本手段,是戏剧语言的重要组成部分。戏剧中人物动作分为外部动作和心理动作等,包括舞蹈动作、戏剧动作以及静止不动的造型;戏剧主题的含蓄性和深刻性与人物的心理动作有着千丝万缕的联系。音乐剧中的“舞”作为一种独特的动作语言在挖掘人物内心方面有很深的潜质。在对比分析的学习,提高学生发现问题、分析问题的能力。

3.2 第二阶段:体验、学习音乐剧舞蹈

在学生对音乐剧有了初步了解的基础上去学习体验,通过经典舞蹈片段的学习不断加深对音乐剧的认识。

体验音乐剧舞蹈的特点,完成经典音乐剧《猫》中的舞蹈片段学习,在独舞学习中感受体验不同风格舞蹈动作对不同猫的角色塑造;结合儿童舞蹈表演与创编课程的学习,可以通过模仿律动、节奏律动、情绪律动和歌舞表演的教学,训练学生对不同事物的形象、动态的模仿力及表现力;学习用肢体语言去感知表现音乐的情绪、节奏,从而展开音乐剧戏剧性表演的表现力训练。

通过群舞的片段学习,感受不同风格的舞蹈在音乐剧中的表现特点,以及群舞舞台构图与调度在音乐剧中的运用,对环境的渲染和剧情发展的推动作用。在课堂教学中可以通过绘制图谱、线路图,对舞台构图与调度的编排技法进行分析学习,了解集体舞表演中符合舞蹈剧情发展得整齐一致、平衡对称、调和对比、多样统一的表现形式及特点,学会在音乐剧舞蹈中去运用。

3.3 第三阶段:尝试创编音乐剧舞蹈

音乐剧中的舞蹈种类丰富,表现形式比较自由,在一场音乐剧中可以出现爵士、芭蕾、踢踏、摇滚、现代、民间等多种风格的舞蹈,没有程式化和太多的创作规范限制。根据音乐剧人物的角色特点和剧情的需要,在舞蹈创作上选择不同的舞种。例如,音乐剧《汉斯·安徒生》中表现丹麦童话家安徒生与芭蕾舞女演员恋情的舞蹈,基本以芭蕾为主;在音乐剧《屋顶上的提琴手》中,由于讲述的是犹太人生活的故事,舞蹈多采用犹太人的民族舞蹈;反映美国人生活的音乐剧,基本是选用爵士舞和踢踏舞来表现;反映20世纪60年代以来人们在道德意识领域里的反叛心理和对生命价值的重新认识的音乐剧,如《长发》《油脂》《耶稣基督万世巨星》和《房租》等的舞蹈用了与内容十分贴切的摇滚舞蹈。

和音乐相同,音乐剧的舞蹈也随着潮流和时尚的变化而变化,因此在音乐剧的创作中,相应的舞蹈类型的选择是由题材以及创作者们所想达到的演出效果来进行的。

在对经典作品的欣赏、分析、学习的基础上,鼓励学生大胆尝试,采用舞蹈丰富的表现形式,选择适合儿童的题材和音乐剧主题,进行儿童音乐剧舞蹈的创编活动。例如,以故事《小蝌蚪找妈妈》为题材展开创编,通过小蝌蚪找妈妈的故事主线,进行对主角小蝌蚪角色形象的独舞创编;在小蝌蚪找妈妈的故事情节中,展开小蝌蚪与不同动物的双人舞蹈创编;通过大群舞的创编去表现池塘、水草及各种动物的不同场景的创设,在创编过程中开拓学生的创造性思维,同时培养学生合作学习、解决问题的能力^[1]。

3.4 第四阶段:音乐剧舞蹈舞台表演

通过舞台展演给学生提供展现的平台,通过排练和准备,将音乐剧舞蹈的创编成果,从课堂搬到舞台,让学生去大胆表现,从理论到实践、从体验到表演,音乐剧舞蹈实践教学

活动,为学生提供了一个探究学习的机会,给学生广阔的空间自由创作、表达,提高学生学习的积极性、舞台表现力及知识的整合运用能力。

4 结语

音乐剧在舞蹈课堂的融入为幼专舞蹈实践教学的创新开辟了新的思路,也为学生主动参与学习的翻转课堂提供了机会,通过音乐剧舞蹈的渗透和融入,可以更好地激发学生对舞蹈的学习兴趣,提高学生的艺术综合实践能力、创新能力,从情感体验的角度最大化唤醒学生对舞蹈的认知和艺术学习的渴望。

参考文献

- [1] 居其宏. 音乐剧,我为你疯狂 [M]. 北京:中国戏剧出版社,2003.
- [2] 陈超. 浅谈百老汇音乐剧中舞蹈的地位和作用 [J]. 大众文艺,2011(22):111.
- [3] 袁月,黄丽佳,王立. 舞蹈表演在百老汇音乐剧中的地位与作用 [J]. 西江月,2014(04):393.