

Exploring the Design Ideas of Creative Dance Teaching Activities

Jun Zou¹ Weiyan Wang²

1. Dance Academy, Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu, 210000, China
2. 320283198811230049

Abstract

The creative dance teaching activity is a heuristic educational curriculum activity centered on the learner, emphasizing the learning process and emphasizing the growth and development of the body, intelligence and mind. Teaching activity is a learning process, and it is a plan provided by the teacher according to the learner's age, degree and needs. Therefore, any teaching activity needs to be designed, constructed, and planned, and educators must be able to follow the evolution of the times and constantly think about how to adjust, improve, and create new courses. The paper starts from the principles of creative dance teaching activity design, understands the teaching objects, takes students as the center, involves various dance elements from simple to complex rules, and is educational, artistic and social, to think about teaching activity design. The paper also provides several design ideas for creative dance teaching activities, from the exploration of action elements, the reflection of actions guided by images, and the reflection of actions driven by props. It provides some suggestions and methods for teachers preparing for creative dance before the class.

Keywords

creative dance; the design of teaching activities; element

Fund Project

Jiangsu University Philosophy and Social Science Research Project Children Creative Dance Teaching Research (Project No.: 2019SJA0386).

探究创造性舞蹈教学活动的设计思路

邹军¹ 王薇艳²

1. 南京艺术学院舞蹈学院, 中国·江苏 南京 210000
2. 320283198811230049

摘 要

创造性舞蹈教学活动是一个以学习者为中心, 重视学习过程, 强调身体、智力与心灵成长和发展的启发式教育课程活动。教学活动的进程, 是教学者根据学习者的年龄、程度和需要所提供的计划。因此, 任何教学活动都需要设计、建构和规划, 且教育工作者必须能跟随时代的演进, 不断思考如何调整、改进并创造新的课程。论文从创造性舞蹈教学活动设计的原则出发, 了解教学对象, 以学生为中心, 涉及各个舞蹈要素由简入繁规则, 兼具教育性、艺术性和社会性, 来思考教学活动设计。论文还提供几个创造性舞蹈教学活动的设计思路, 从动作要素探索之思考, 从意象引导动作之思考, 从道具带动动作之思考, 为准备上创造性舞蹈的教师在上课前准备提供了一些建议和方法。

关键词

创造性舞蹈; 教学活动设计; 元素

项目基金

江苏高校哲学社会科学研究项目《儿童创造性舞蹈教学研究》(项目编号: 2019SJA0386)。

1 引言

教学活动是课堂教学最主要的形式, 教师需要根据学习者的年龄、程度、需要以及教学进度, 合理安排教学内容、设计教学活动, 从而达到有效的教学目标。可以说, 教学活动设计是否合理, 将直接影响教学成效。因此, 教师必须能熟练掌握教学内容, 并跟随时代的演进, 不断思考如何调整、

改进并创造新的教学活动。基于笔者近年对创造性舞蹈的教学研究, 发现创造性舞蹈对于教学活动设计强调的是创造性和探索的过程, 通过开展丰富多元的教学活动, 让学习者了解舞蹈元素, 培养学习者的观察力、想象力、创造力; 在活动中认识身体, 认识自己, 与他人和环境互动, 调适自我, 实现自我, 从而促进学习者在身体、智力、情感和社会文化

各方面的发展。总而言之,在创造性舞蹈的教学过程中,学习者“做了什么”及“如何做”才是重点,教师不需要“做太多”,而是要相信每一个学生皆能“做中学”,寻找到学习舞蹈的快乐与意义。

2 创造性舞蹈的概念和特点

早在20世纪,“现代舞理论之父”拉邦(Rudolf Laban, 1879-1958)就提出新的舞蹈教育观,他提倡教育性舞蹈和全人教育理念,即舞蹈是认识自己、了解自己、达到个人身心整合、促进人我、物我和谐的重要学习经验。

创造性舞蹈(creative dance)也被称为教育性舞蹈(educational dance),其本质是一种独特的连续性自我探索过程,也就是个人以适合自己的方法,将内在潜藏的资源转为外在身体直接而清楚的表达。“它没有如芭蕾、现代舞或民族舞蹈所必须学习的特定基础技巧与型式,没有传统所谓好看或不好看的评价,更没有对与错的论断。”^[1]因此,创造性舞蹈并不是指某一种类型的舞蹈,而是一种经由教师引导、启动,让学习者自动自发地以肢体表现想法与情感的方式,是一种创造行为。创造性舞蹈重视舞蹈经验的探索过程,希望给予学习者发挥创意的空间,了解自己的身体能做什么,并大胆自信地去探索,发展身体舞动的可能性^[2]。

创造性舞蹈的发展和现代舞是同源的。18世纪中期,一位在当时十分著名的芭蕾舞教师诺夫瑞(Jean George Noverre, 1727-1809)意识到芭蕾舞虽然高雅而迷人,但其标准而固定的动作缺乏创意和生命力,于是带领学生走出教室,去不同的工作场域观察、模仿人们在工作中的肢体动作,从而丰富了舞蹈表现的肢体语汇。后来,被称为“现代舞之母”的舞蹈家邓肯(Isadora Duncan, 1878-1927)提出了她的舞蹈理念,她相信人类的肌肉是表达心灵的力量,人们应该从传统的舞蹈束缚中解放出来,她提出的这种新式舞蹈被称为“现代舞”(modern dance),邓肯因此改变了舞蹈的历史。创造性舞蹈的精神及发展的基础论点亦由此而来。

创造性舞蹈教学以学习者为中心,鼓励学习者发展个人的创造性行为,不断尝试表达自己的想法与感受,并大胆去创造和表现。创造性舞蹈必须仰赖教师善加设计教学活动,并经由创意性引导,去探索舞蹈元素:身体、时间、空间、劲力、关系,从而更了解身体潜质和舞蹈艺术之美。

3 创造性舞蹈教学活动的设计原则

“创造性舞蹈是一种教学形式,教师必须运用各种创意

来引导启发学习者发挥自己的创造力,丰富自己的身体动作经验与技能。”^[3]因此,创造性舞蹈是一种以学习者潜能的自我开发为考量前提所实施的舞蹈教学。为了更好地进行创造性舞蹈教学,在进行教学活动设计时,需遵守如下原则。

3.1 了解教学对象,以学习者为中心

在开始设计教学活动前,教师必须先了解教学对象,包括教学对象的年龄、性别、先备经验、文化背景、特殊需要等。例如,教师要提前对幼儿园小朋友易尴尬、羞涩、放不开、对自己不自信或易兴奋、失控、注意力不易集中等状况有所了解,并在设计教学活动时有所考量,教师面对不同的学习对象,就要适应并发挥他们不同的特点。教师若能掌握到学生更多的相关信息,更容易在设计教学活动时,依据学生的程度及需要,决定需传授引导的观念、知识和技能,也更能设计出符合以学习者为中心的教学活动。

3.2 涉及各个舞蹈元素,由简入繁安排

既然是舞蹈课程,舞蹈的各个元素(身体、时间、空间、劲力、关系)都应列入教学设计中,这样才能使学生全面地认识和体验舞蹈。作为新手教师,常常无法合理规划和安排舞蹈元素的学习,不是过于单一就是过于复杂,因此合理规划和安排舞蹈元素的学习是非常必要的,教师首先应充分掌握舞蹈元素,在设计教学活动时应做到由简入繁。具体来说,在设计教学活动时,不宜一下子纳入过多元素,应以一个元素做深化和发展,再累进式地增加难度与复杂性。例如,针对一个元素,可以从单人到双人,再到多人进行探索;也可以从单一元素到多个元素进行叠加,使学习者更加专注并关照到身体动作的不同可能。

3.3 兼具教育性、艺术性和社会性

舞蹈教育的课程本就是一门身心健康发展的课程,课程应注重教育性、艺术性和社会性,也是创造性舞蹈课程的原则。教育性是指透过舞蹈学习,让学生有想象、思考及发展创造力的空间,激发各种学习能力之潜移默化功用。舞蹈是一种艺术形式,创造性舞蹈的课程设计当然需要具备艺术性,包括舞蹈本体知识和舞蹈相关内容学习,以及对于生活文化的理解和审美的涵养。至于社会性是指学生经由创造性舞蹈,学习与他人及周围环境互动,并从不断觉知和成长中,了解社会脉动,因社会环境的变化,才能符合社会需求。

4 创造性舞蹈教学活动的设计思路

创造性舞蹈教学讲究“创意”,但并不是毫无章法可循。

创造性舞蹈教师不是轻松随便、毫无章法丢一个主题就让学生即兴、随意乱动如此简单。创造也不是胡乱拼凑、为所欲为,创造意味着知识的消化、处理和应运^[4]。因此,创造性舞蹈要求教师善加设计教学活动,引导、帮助学生借由探索的过程培养创造力,自发创造舞蹈动作语汇,享受探索的乐趣。以下提供几个设计创造性舞蹈教学活动的思路。

4.1 探索舞蹈元素

从舞蹈元素(身体、时间、空间、力量、关系)的各个要素直接切入,让学习者皆由身体有意识地觉知到身体哪一部位在动?在哪里动?占据多大空间?以何种方式移动?动作的速度、强度如何?与同伴又是怎么样合作运动?如此不仅使学习者从动作中认识舞蹈要素、动作与思考融合,同时也强化了他们的感知与表达能力。

当老师探索从动作要素思考时,可以从动作要素的顺势思维与逆势思维。顺势思维是指动作要素的正常逻辑,和谐思维一般从小到大,由多到少。例如,空间要素中的大圆、中圆、小圆,可以按体积设计课程,可以促使学习者要素的认知,以及对动作技能表现出明显的区别。逆势思维是指动作要素的反向逻辑,冲突思维,一般对此,对立相矛盾。例如,空间造型可以是圆形与正方形的对比,三角形与长方形的冲突。可见教师只要用心,仅从动作元素就可以设计出丰富的创造性舞蹈课程。

4.2 从意象引导动作

意象在此指的是心智视觉化的复演,包含各种感官经验视觉再现的意象。当以意象引导时,其又可以分为直接出示实物或图像,让学习者视物所得之意象;借口语指示让学习者从既有的经验联想而间接产生的意象;以及可能是学习者欠缺实际经验但凭靠自己过往经验的认知为基础,进一步想象创造的意象。

举凡自然界的生态、植物、动物、玩具、机器工具、交通工具、食物、服饰、装饰品、房舍、各类运动、休闲活动等,人类所经验的事物,皆可成为引导学习者产生、创造动作的形态与移动的方式。例如,衣食住行中,食的单元(面条、水饺、包子),借由意象,可以让学习者作出不同的身体造型,想象自己是如何被制作出来,包饺子、煮饺子、吃饺子,都可以用不同身体元素表现出来。因此,以身体动作为核心的,将意象分为直接感官的意象,经验联想的意象以及想象的三大类环绕,加以思考课程的设计运用。

4.3 以道具带动动作

道具本身可以刺激想象,以不同方式操作道具,或挑战将道具视为身体的一部分而与之共舞,都是创造性舞蹈课程重要思考方向,并可延伸发展课程活动设计。教师可以用道具不同材质,如纸类、布类、塑胶类、木材类为思考设计课程;也可以用道具的不同形状,如圆形的球、长条形的绳子、方形的手帕等来分类。同时,从与道具共舞之功能性动作和表现性动作两大方面,激发学习者动作探索的可能性。所谓功能性动作,可以让学习者多熟悉与延伸原来道具使用的功能和运用方式;表现性动作则是强调跳脱既有的道具,让学习者以更具有创意的方式来运用道具、表现动作意义。

事实上,无论中外,许多舞蹈都是持有道具而舞。古典舞中的彩带、民间舞中的扇子、芭蕾舞中的羽毛等都展现了人类运用道具创造出舞蹈的智慧。因此,从道具带动动作思考创造性舞蹈教学课程设计,除了可以激发学习者敏锐观察周遭的事物,发挥想象力,将其运用于身体动作的探索外,亦有助于将舞蹈与生活环境和历史文化做连接。

除此之外,还有很多关于设计创造性舞蹈教学活动的思考,感官、音乐、文学、绘本等都值得大家思考和发现。

5 结语

创造性舞蹈课程是一个以学习者为中心,重视学习过程,强调身体、智力与心灵成长和发展的启发式教育课程。其课程设计也是教师专注创造力、不断尝试、思考、探索的过程,以期能皆由精心规划,提供学习者最舒适的学习空间,再透过各种引导方式,真正启迪学习者的想象力与创造力,并运用于身体动作的了解、开发和探索之中,达到连接智力、肢体的全面性学习的成果。

参考文献

- [1] 李宗芹.就是要跳舞——创造性舞蹈的心体验[M].北京:社会科学文献出版社,2014.
- [2] 余力.试论创造性思维培养在艺术设计教育中的重要性[J].无锡职业技术学院学报,2009(02):51-52.
- [3] 陈世俊.浅谈创造性开展幼儿园舞蹈教学[J].中学课程辅导:教学研究,2015(09):139.
- [4] 马巍.论借鉴戏曲舞蹈完善古典舞教学与表演之思路[J].戏剧文学,2019(06):132-136.