

This paper explores the cultivation and practical application of creativity in the teaching of choreography

Jin Li

Minzu University of China, Beijing, 100081, China

Abstract

Choreography, as an art form integrating creativity, technology and expression, has a particularly important requirement for creativity. This paper first expounds the creativity in choreographers from the perspective of definition and connotation, and analyzes its expression. Then, specific strategies for cultivating creativity are proposed, including stimulating students' interest and curiosity, focusing on practice and innovation, and cultivating critical thinking and problem-solving skills. Finally, the free creation and structural arrangement in creative guidance, the combination of students' independent creation and teacher guidance, and the combination of choreography experiment and classroom creation are discussed. Through case studies, it showcases the successful experiences of classic Chinese dance works and contemporary choreographers in innovative practice, and provides insights into the field of dance creation.

Keywords

choreographer teaching; Creativity; nurturing strategies; Practical application

探析舞蹈编导教学中创造力的培养及实践应用

李进

中央民族大学, 中国·北京 100081

摘要

舞蹈编导作为一门集创意、技术与表达于一体的艺术形式,对创造力的要求尤为重要。本文首先从定义和内涵角度阐述了舞蹈编导中的创造力,分析了其表现形式。然后提出创造力培养的具体策略,包括激发学生的兴趣与好奇心、注重实践与创新、培养批判性思维与问题解决能力。最后,探讨了创作指导中的自由创作与结构安排、学生自主创作与教师辅导结合的方式以及编舞实验与课堂创作的结合。通过案例分析,展示了中国经典舞蹈作品和当代编导在创新实践中的成功经验,提供对舞蹈创作领域的见解。

关键词

舞蹈编导教学; 创造力; 培养策略; 实践应用

1 引言

在教学中,如何有效培养学生的创造力,帮助突破传统框架,形成独立的创作思维,成为当代舞蹈教育的核心问题。舞蹈编导不仅仅依赖于技术技巧的训练,更依赖于学生个性化表达和创新能力的激发。因此,培养学生的创造力,成为舞蹈编导教学中的重要目标,文章将对此进行研究。

2 舞蹈编导中的创造力概述

创造力,是指个体在特定的情境中,通过独特的思维方式产生新颖、有效的思想、解决方案或艺术表达的能力。舞蹈编导的创造力,是一种跨越传统、突破常规的艺术表现力,涉及从舞蹈语言到情感表达、从形式构建到舞台设计等

多方面内容。它要求舞蹈编导在创作过程中突破现有的框架,能够有效地将个人想法、情感和独特的艺术语言结合,创造出具有深刻内涵和艺术价值的作品。舞蹈编导的创造力不仅是对身体语言的独立创新,还包括对舞蹈文化、社会情境、情感表达和视觉艺术的多维度整合与创新。

舞蹈编导中的创造力,主要可以通过多个方面表现出来。其一,动作创新是最直接的体现。对动作元素的重新排列组合、对肢体语言的独特设计,可以打破传统舞蹈的动作限制,创造出全新的舞蹈语言。例如,通过身体的转化、空间的跳跃,以及非传统的节奏编排,能够赋予舞蹈作品新的生命力。其二,编排结构的创新也是舞蹈编导创造力的表现之一。传统的舞蹈作品往往遵循固定的结构模式,如开始、发展、高潮和结束,而具有创造力的编导人员,往往能够在结构上进行突破,设计出更具冲击力和表现力的舞蹈框架。例如,非线性的时间结构、空间跳跃的编排、互动式的多重

【作者简介】李进(1980-),男,中国河南林州人,硕士,副教授,从事舞蹈创作,舞蹈教育研究。

视角展示等，都是创新思维的体现。其三，舞蹈作品中的情感表达和艺术融合也展示了创造力的重要性。将舞蹈与音乐、戏剧、视觉艺术等其他艺术形式相结合，能够实现跨界艺术融合，赋予作品更丰富的层次和更强的表现力。舞蹈不再局限于身体的移动，而是成为了一种多感官的综合艺术形式，展示了编导人员在情感表达上的独特创造力^[1]。

3 舞蹈编导教学中创造力的培养策略

3.1 激发学生的兴趣与好奇心

创造力的培养，离不开学生对舞蹈艺术的浓厚兴趣和持续的好奇心。舞蹈编导教学中，教师的首要任务之一，就是通过多样的教学方式，激发学生的探索欲望，使他们在创作过程中保持创新思维。兴趣和好奇心，是激发学生潜能和创作热情的源泉，而要实现这一点，教师必须通过创新的教学策略，引导学生打破传统观念，接触更广泛的舞蹈形式与艺术风格。具体要关注：第一，多元化的舞蹈形式与风格展示。舞蹈编导教学中，教师应鼓励学生接触不同风格、不同流派的舞蹈形式。通过展示经典的民族舞蹈、现代舞、街舞、甚至是一些实验性的舞蹈，帮助学生拓宽视野，了解舞蹈艺术的多样性。多元化的舞蹈形式能够丰富学生的舞蹈语言，激发其对不同舞蹈文化的兴趣与创作灵感。例如，学生在学习古典舞蹈时，可以结合现代舞的元素进行创新编排，或将街舞的自由流动性融入现代编导技巧，从而形成独具特色的创作风格。多样化的舞蹈形式展示，有助于激发学生的好奇心，引导其思考如何在不同风格之间找到联系与突破，进而培养他们的创造力^[2]。第二，跨学科的艺术体验与互动。舞蹈编导不仅仅是肢体动作的表达，更是与其他艺术形式的深度融合。在教学中，跨学科的艺术体验与互动至关重要，教师可以组织舞蹈与音乐、美术、戏剧等其他艺术形式的联合课程，打破学科之间的界限，让学生在跨领域的艺术互动中激发创作灵感。例如，学生在参与舞蹈与戏剧的结合时，可以从戏剧表演中汲取情感表达和情节构建的技巧，在创作中将舞蹈的肢体语言与戏剧的戏剧情感相结合，形成更富层次感艺术作品。此外，艺术跨界合作也能拓宽学生的思维方式，激发创造性思考，帮助他们在舞蹈编导的过程中，寻找到创新与突破的不同路径。通过跨学科的体验，学生不仅学会了如何在舞蹈创作中融入其他艺术元素，还会探索如何通过与其他艺术形式的互动，丰富自己的创作思维。

3.2 教学中注重实践与创新

在舞蹈编导教学中，学生只有通过不断的实践和创作，才能真正理解和掌握舞蹈编导的技巧与方法。因此，教学中要注重实践性和创新性，鼓励学生将理论知识与创作实践相结合，形成独特的创作风格，这样，学生不仅能提高自身的编导能力，还能激发出更多的创意。下列是有效的教学策略：第一，任务驱动式学习。任务驱动式学习是一种强调实践、解决实际问题的教学模式。在舞蹈编导教学中，教师可以根

据教学目标，设定具有挑战性的编导任务，促使学生通过实际创作去解决特定问题。通过任务驱动式学习，学生能够从具体的编导任务中了解舞蹈创作的结构和流程，并在实践中不断调整和完善自己的创作思路。教师可以根据学生的创作过程，提供及时的反馈和建议，帮助学生找到创新的突破口。在这一过程中，学生将面对具体的创作难题，需要在有限的资源和时间内寻求创意的解决方案，这种实践性质的任务，有助于提升他们的创造性思维。第二，开放式创作空间与自主创作。开放式创作空间的设置，为学生提供了自由表达和大胆尝试的机会。教师应鼓励学生在没有过多限制的环境中进行创作，允许他们根据自己的兴趣和想法进行舞蹈编排。这种创作空间不仅仅是物理空间的宽松，更重要的是心理空间的开放，使学生在创作中能够突破固有的思维框架，放飞想象。自主创作是舞蹈编导教学中重要的一环。学生在自主创作的过程中，可以选择自己喜欢的主题、风格和表现方式，这样的自由度能够激发创造力。教师的角色是引导和支持，而不是过多干预，要鼓励学生不断尝试、探索和实验，甚至是从失败中汲取经验。在开放式创作空间和自主创作的结合下，学生能够更加主动地探索独特的舞蹈语言，逐渐形成个人风格。通过采取这种教学策略，学生不仅能够提高舞蹈编导的能力，还能够培养自主思考和创新的能力，进一步增强创作的独立性和原创性^[3]。

3.3 关注培养批判性思维与问题解决能力

在舞蹈编导教学中，批判性思维与问题解决能力，是创作过程中不可忽视的重要素质。舞蹈编导不仅仅是技术层面的操作，更是一个充满挑战和探索的创造性过程。批判性思维能够帮助学生审视作品、发现不足，并在创作过程中寻找更加创新的解决方案。问题解决能力则能促使学生在面对创作中的难题时，保持冷静，灵活运用不同的创作技巧，提出有效的应对策略。教师可以采取下列教学策略：第一，设立挑战性舞蹈编导任务。挑战性任务能够激发学生的创作潜力，还能促进其批判性思维的培养。教师在设计编导任务时，可以设定一定的限制条件，如时间限制、空间限制、情感表达要求等，促使学生跳出常规思维，寻找创新的解决方法。例如，要求学生在特定的音乐或情境下进行即兴编排，或是在指定的舞蹈风格下进行创作，这种限制往往能激发学生的想象力，促使其突破自身的创作瓶颈。挑战性任务的核心目的是促使学生面对创作过程中的矛盾和困难，培养其主动思考、分析问题和解决问题的能力。面对复杂的创作情境，学生能够更好地理解舞蹈创作中的多种可能性，从而在不断的尝试和修正中提高自己的创新能力和批判性思维。第二，互动讨论与舞蹈创作分析。教师可以定期组织学生对自己的舞蹈作品进行分享与讨论，通过相互交流、剖析和评价，帮助学生发现作品中的亮点与不足。在讨论过程中，教师应鼓励学生提出问题，质疑已有的创作思路，并提供建设性的反馈，这种讨论能让学生从他人视角审视自己的创作，促使其深入

思考作品背后的意义、表现方式和技巧应用。此外，舞蹈创作分析能够帮助学生提升解决问题的能力。在分析经典舞蹈作品时，教师可以引导学生探讨舞蹈作品中创新的元素、编排的独特性和技术的运用，激发他们对创作过程的批判性思考。通过这种分析，学生能更清楚地认识到作品创作的关键环节和潜在问题，从而为自己的编导创作提供借鉴和指导。

4 舞蹈编导中创造力的实践应用

4.1 舞蹈创作指导优化

在编舞过程中，既需要给予学生自由创作的空间，又要通过合理的结构安排，引导其逐步完善作品，通过这种双向结合的指导方式，学生就能够在创作中保持灵活性与创新性，避免过于散漫或缺乏条理的创作思维。编舞的自由创作是学生个人艺术表达的重要体现，但同时，舞蹈的结构安排对于作品的整体性与表现力起到重要的作用。教师在创作指导中，要鼓励学生打破思维框架，自由地尝试动作设计与情感表达。在此过程中，教师也需要帮助学生理清作品的框架，确保创作的自由性与整体结构的合理性相结合。学生自主创作与教师辅导的结合，是提高创作质量的重要途径。在学生进行自主创作时，教师应保持适度的引导，而不是直接干预。教师的角色是提供反馈、建议与启发，帮助学生在创作过程中发现问题并提供解决方案，通过这种方式，学生能在保持创作自由度的同时，获得必要的指导和支持，逐渐形成个人化的创作风格。另外，编舞实验是舞蹈创作过程中不可或缺的一部分，能够帮助学生在课堂上进行创作的同时，进行实验性的尝试。通过实验，学生可以在非正式的课堂环境中进行反复修改和创新，形成更加成熟的舞蹈作品。教师应鼓励学生在实验中大胆尝试新的形式、新的结构，利用课堂创作作为一个实验平台，促进学生创作能力的全面提升。

4.2 案例分析

中国传统舞蹈作为文化传承的重要载体，其创新表现体现了编导对传统艺术形式的现代化再造。在众多经典舞蹈作品中，《千手观音》是一个典型的例子。作为一部结合传统舞蹈和现代编导理念的作品，通过对中国传统舞蹈的形态、动作和宗教元素的提炼，创造出了与观众情感深度连接的舞蹈。编导以“千手”这一象征性动作为核心，通过对肢体的极致表现和形式的丰富变化，使得舞蹈呈现出一种超越传统的视觉冲击力。这一作品不仅展现了中华传统文化的独

特魅力，也通过对动作的再造和创新，使得传统舞蹈在现代舞台上焕发新生。

《只此青绿》是当代舞蹈编导创新的成功典范，通过深度挖掘中国传统文化，结合现代舞蹈元素与创新的舞台技术，展示了编导在创造力运用中的独特经验。该作品的灵感源自中国传统青绿山水画，将这一经典艺术形式与舞蹈相结合，打造出了一种跨界融合的艺术体验。作品在编排上将中国山水画的意境和线条，通过肢体语言得以呈现。舞蹈动作精细、柔美，力求通过舞者的每一寸肢体，展现出青绿画中自然的流动感与和谐之美。同时，巧妙地运用舞台的布景与光影效果，让画面中的山水景象与舞者的动作产生互动，形成了生动的虚拟现实感。通过创新性地使用数字投影和互动技术，山水画中的元素在舞台上不断变化，与舞者的身体动作相呼应，赋予作品一种诗意的视觉层次感。此外，《只此青绿》还通过独特的音乐和舞台氛围的营造，使得传统文化与现代艺术的结合更加和谐，为传统文化注入了新的生命，展示了如何通过创新思维打破舞蹈的传统界限，开创出独具特色的创作风格。这种跨文化、跨艺术形式的创新做法，为当代舞蹈编导提供了宝贵的经验，证明了舞蹈在现代创作中可以不断突破自我、创新发展。

5 结语

综上所述，舞蹈编导教学中的创造力培养，需要多维度的策略支持，还应注重实践中的灵活运用。从激发学生兴趣到具体的创作指导，教学过程中每一环节，都应该为学生提供发挥创造力的空间。通过分析经典作品和当代编导的成功经验，可以为舞蹈创作教学提供宝贵的借鉴。未来的舞蹈编导教育，应不断探索和创新教学方法，提升学生的创造力，从而推动舞蹈艺术的持续发展。

参考文献

- [1] 王莉娜, 李颖. 舞蹈编导课程中学生创新能力的培养路径研究[J]. 现代教育技术, 2022,(05):112-115. DOI:10.3969/j.issn.1009-8094.2022.05.112.
- [2] 张婷婷. 创新教学模式下舞蹈编导课程的教学设计与实践[J]. 艺术教育, 2021,(04):47-50. DOI:10.3969/j.issn.1002-3852.2021.04.047.
- [3] 赵晨, 朱志明. 舞蹈创作中学生创新思维的培养策略探讨[J]. 艺术教育研究, 2023,(02):29-32. DOI:10.3969/j.issn.1673-3853.2023.02.029.