doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2015.09.030

多媒体技术在舞蹈剧目排练课中的应用

汪涛,周柯宇,李华

(云南艺术学院 舞蹈学院,云南 昆明 650500)

摘要:多媒体技术应用是指利用计算机将剧目排练课的相关教学内容进行综合性数字化处理,并将其整合在一定的交互式界面上,通过建立合理的逻辑关系与人机交互作用,使电脑具有交互展示不同媒体形态的能力,在舞蹈剧目排练课中有机引入这门技术,对于达成舞蹈教学过程中舞蹈剧目排练课教学目的具有良好的促进作用,其衍生意义也就不言而喻。

关键词:多媒体技术;舞蹈剧目排练课;应用;意义

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2015)09-0097-03

进入新世纪以来各种高新科技的开发和利用日新月异,以投影仪为代表的多媒体技术开发和运用开始出现在社会生活的方方面面。舞蹈教学中多媒体技术的运用多停留在舞蹈理论课程的课堂上,其精彩纷呈、直观有效的教学效果显而易见,但舞蹈剧目排练课教学,依然停留在1名教师、1台电视、1只遥控器,大家利用DVD的“前进”“快退”学习舞蹈剧目层面。多媒体技术对舞蹈剧目排练课教学的影响效果并不凸显,大多数学校依旧延续“我跳你看,我说你做,把杆,镜子加地板”的教学程序按部就班地进行着,加上多媒体技术应用的表象化、单一化的实施,在一定程度上已经影响舞蹈人才的培养。学校应当逐步建设多媒体辅助舞蹈教学的硬件系统,让数字化教学手段最大限度地发挥其特有的功能为老师和学生所用,促进舞蹈教学改革,为培养出更多更优秀的舞蹈人才服务。

1 舞蹈剧目排练课教学现状

舞蹈剧目排练课是舞蹈教学的本质和核心,它融舞蹈技术技巧、风格和表演于一体,并与音乐、舞美、戏剧和文学的因素紧紧相依,是课堂教学通向舞台实践的重要桥梁,是学生的舞蹈水平、艺术水准和文化修养的全面展示,也是未来的舞蹈演员、教员、编导、理论工作者、舞蹈组织者和舞蹈演出经营者等真正认识舞蹈艺术价值的重要途径。所以说舞蹈剧目课教学是舞蹈人才培养过程中不可或缺的重要环节。

艺术院校舞蹈剧目排练课的教学模式多以“扒学”各大赛事的获奖剧目为主,它的教学方式和课程设置与舞蹈基本功课、技术技巧课、民族民间课形成鲜明对比和呼应。以四年制的本科表演专业教学为例:学生在二年级开始剧目排练课的群舞教学;三年级的舞蹈教学剧目排练课则会贯穿始终,并且视学生能力、进度不同,开设“单双三”的舞蹈教学;四年级则以学生实习和毕业教学汇报为主。

多媒体技术在舞蹈剧目排练课教学中运用,相对传统电视有很强的信息集成控制的特性,即它既兼具电视的形象表现力,又能使操作更加灵活,使控制更加方便。这样会改变传统舞蹈剧目课堂教学中不够“形象”“直观”的弊端,一般情况下教师描述作品背景,学生头脑中只能形成抽象的舞蹈形象,学生将抽象的舞蹈形象具象化表达的时候就会显得力不从心。多媒体技术运用则会将舞蹈形象信息直接映射于学生大脑中,简化了原本剧目排练课教学从“形象”到抽象,再由抽象到“形象”的加工转换过程,能够帮助传达剧目排练课的教学意图。

2 多媒体技术在剧目排练课中的意义

一是促进教学目标的实现。舞蹈剧目排练课是“融汇舞蹈技术、风格、表演体验等多个方面,是对学生现有技术、技能、风格学习的升华和巩固,使学生感悟到一个整体的表演状态,真正通过剧目的学习达到全面训练的目的。”多媒体技术的应用对“选剧目—学习剧目—教学结果呈现”整个舞蹈剧目排练课程都起到极其有力地辅助作用,甚至对整个舞蹈教学模式改革提出了新的方向,对于整体舞蹈教学水平与教学模式的改革,大有裨益。

二是提高学习能力与效率。多媒体中画面反转、重播、定格、变速等技术手段的运用降低了“扒学”经典剧目的难度,增强学生自学的积极性,同时提高了学生学习效率,进而为学生在课下学习优秀的舞蹈剧目提供了可能性。通过多媒体中摄影、录像设备与电脑,记录有价值的舞蹈教学资料供以后教学参考、研究之用。有意为之的拍摄,还能帮助记录学生的学习和人生的成长与进步。

三是提升教师现代化教学素质。随着剧目排练课中多媒体的运用,舞蹈教师整体计算机操作能力会慢慢得到提升。舞蹈多媒体的使用对于拓宽老师的舞蹈修养、舞蹈观念等等方面,是一个很好的途径。

3 舞蹈剧目课实施过程中多媒体的应用

3.1 教学剧目的选取与介绍

3.1.1 教师利用多媒体获取网络资源

剧目排练课教学主要通过“扒学”各大舞蹈比赛中的优秀经典成品剧目,那么剧目资源的获取就成了剧目排练课的一个重要环节,直接关系到整个舞蹈剧目排练课的实施。传统舞蹈剧目选择是利用DVD播放器通过电视播放出来的,剧目选取时上一曲、下一曲、快进、暂停、换碟等俨然综合成一个浩繁的工程。同时由于剧目排练课程的特殊性,一个班级在进行剧目排练课时往往先从群舞开始,然后才是独舞、双人舞再到三人舞。群舞是整个班的同学都会参与,教师选取相对符合大家能力与人数的经典的剧目,而这样的剧目往往年限相对久远,没有实体光碟。以英特网为依托的多媒体以其方便的控制、灵活的操作大大简化剧目选择工作,同时快速免费地“提供”各个版本的剧目。

3.1.2 多媒体辅助教师进行舞蹈剧目相关讲解

剧目排练课选好剧目后教师要对剧目进行音乐、情绪、故事背景、调度、动作等综合分析。传统教学模式在这个阶段就是“口传”,随着教师介绍时间的推移,学生感觉到枯燥乏味在所难免。现在教师可以利用多媒体围绕教学剧目,搜集相关的图片、文字、影视等资料合理加以应用,配合原作剧目的慢放、重放、暂停、扩大、定位等操作将学生注意力牢牢锁定在既定的剧目环境中。

剧目排练课“是学生从被动训练到主动演绎的必经之路”,亦是课堂教学通向舞台实践的重要桥梁。所以剧目排练课上课老师除了要指导学生学剧目,引导学生抓住剧中人物性格,分析表演特征与风格特点以外,还要将穿服装、化妆、舞台美术、舞蹈空间、灯光的合作、舞台管理等有关舞蹈的方方面面渗透在整个行课过程中,让学生逐渐了解舞台表演过程中各个维度工作的配合,从而教给学生做一个职业舞蹈艺术工作者的全部意义。“在计算机的多媒体舞蹈中,它可以建立一个虚拟的环境,不仅仅只是背景,而是存在于整个舞者的空间,舞者的舞台就不再是一个只有一面朝向观众的结构,而是可以在三维环境里旋转观看舞蹈,在每一个角度,都会有一种新的形式美感在里面。”^[1]也就是说任课教师通过多媒体艺术讲解舞台调度,灯光、服饰之间的配合,更加直观逼真,甚至能通过多媒体模拟在舞台表演情况,这对于提升学生整体舞蹈文化素养有着积极的促进作用。

3.2 学生运用多媒体技术的学习

舞蹈剧目排练课上选好相应的剧目以后,教师一般安排学生于下课时自己通过各种途径习得。学生在课下学习大体上分两种形式:一是便携式智能移动设备,如MP4、手机、可移动碟机、各类平板电脑与笔记本电脑等;二是学校舞蹈教室硬件资源,如教室中的电视、多媒体投影等。上述两种情况各有优长,多媒体技术的运用以其丰富功能、灵活的操作能够更进一步地帮助学生上好剧目排练课。

3.2.1 能帮助学生“扒学”舞蹈剧目

“扒学”舞蹈剧目时会出现视频中的动作与实际中的动作视觉上的方位不同,这就需要学生在头脑中转化成正确的方位,于是空间思维能力和模仿能力强的学生就成为“扒学”舞蹈剧目的能手。尤其在群舞“扒学”过程中,这样的“能手”往往承担了“学·教”的任务。多媒体技术能通过转化视频中画面

的方位帮助那些空间思维能力相对较弱的同学。如今大部分视频播放器都有此功能,这不仅大大提升了学生学习舞蹈动作的速度,亦能加快整个舞蹈剧目课的进度。

3.2.2 能促进学生把握作品情感

传统剧目排练课中学生主要通过教室中的镜子观察与纠正自己动作。镜子是固定的,学生只能看到一个正面或侧面的动作,伴随着头部的旋转便失去了参照。经常出现学生该不该看镜子的时候都看着镜子,导致舞蹈表演眼神木讷不自然。镜子不能从神、情、形全方位真实地再现学生的学习情况,且无法永久保留学生的舞蹈影像,给舞蹈教学带来很大的局限性^[2]。舞蹈剧目排练课教学的难点可以通过反复揣摩剧目作品的动作元素来解决。多媒体可以使教学所选的剧目不断地回放、慢放、暂停、放大观看。剧目排练课上学生还可以通过网络搜索相关舞蹈视频、图片、文字等资料从而实现对自己所学剧目的多方位、多角度、多层次学习了解,从而更准确的把握舞蹈作品。

3.2.3 能辅助学生感知舞蹈剧目

舞蹈作为一种以人的灵动、充满生命力的身体为工具的表演艺术,它的艺术形象是通过有韵律的人体运动来塑造。舞蹈剧目排练课中所选剧目的风格韵律、情感等是教师很难用语言向学生解释清楚的。然而利用以多媒体技术为基础的 PowerPoint、Flash 和 3D Max、Soft May 等教学课件制作软件,可以使剧目的内涵通过直观、形象、生动的画面准确地表达。当学生面对有一定故事性、情节性的教学剧目时,仅仅接受教师语言描述所带来的听觉刺激,必不如多媒体影像所呈现的听觉与视觉双重刺激印象深刻。通过多媒体影音处理呈现的结果相比教师的讲解,更能加深学生对舞蹈形象地理解和记忆,并有无限重复观看的优点。

笔者本科阶段剧目排练课上,参与了《南京·亮》与《阿婆的幸福生活》这两个群舞剧目的“扒学”。“扒学”《南京·亮》时并不知道这个剧目的创作缘起,只知道是表现南京大屠杀那段让人不忍回首的惨痛历史。待后来机缘巧合,看到《南京南京》这部电影的宣传片才知道《南京·亮》脱胎于此,不禁扼腕叹息。由此通过多媒体技术更直观、更深层地感知和把握舞蹈剧目与作品创意,这是传统 DVD 电视等传统教学手段所无法比拟的。

3.3 教师查看学习成果与教学剧目的最终呈现

舞蹈是一个流动的艺术,舞蹈这门艺术会随着舞者动作的停止而消失,舞蹈课堂亦是如此,教师“口传身授”式的教学方式随着教师示范的停止而终结。多媒体引进舞蹈教学课堂以后产生了一种叫“多媒体反馈教学法”的教学方法,即利用多媒体技术将表演者转化成观赏者,通过多媒体技术操作将学生表演的作品和原作放在同一个屏幕中以画中画的形式同时播放,这样舞蹈教师便可更加直观且有针对性的对学生进行指导。

剧目排练课的教学成果一般以综合型舞蹈汇报表演的形式展示出来,此类汇报演出时间很短,导致学生能展示的学习成果有限。这时利用摄像机将学生课堂上和课下的精彩瞬间表现拍摄下来,通过相关计算机软件的剪辑拼接制作成 VCR(视频片段),能在相对短的时间展示更多的内容,使观众对舞蹈作品有更多了解。换场间隙播放通过剧场中的多媒体播放 VCR,亦可为演员争取换衣服、串场时间。VCR 做的精彩,会成为整个晚会的一个亮点,让人难忘。

4 结语

舞蹈剧目排练课以学生为主,教师教授为辅的特殊性,并包容各学科内容异常丰富为特征。“不仅教师的授课、指导、辅助要通过各类媒体进行,而且学生的学习和探索也要借助于各类媒体来实现。”^[1]舞蹈剧目排练课引入多媒体以后对获取舞蹈资源、了解作品背景、学习舞蹈剧目、辅助舞蹈教学、丰富舞蹈效果等课程提供了极大方便。剧目排练课还从视觉、听觉、动觉等多维度展开,借助多媒体将学生课上与课下、教师教学与学生自学、现今学到的技能与未来工作的需求有机融合在一起,对培养优秀的舞蹈人才将起到事半功倍的教学效果。

参考文献:

[1] 檀鹏. 浅谈多媒体技术在舞蹈教学中的应用[J]. 职业圈, 2007(13): 173 - 174.

[2] 庞迪. 浅谈多媒体在舞蹈教学中的运用[J]. 大众文艺, 2009(4): 235.

(责任校对 王小飞)