

论少儿舞蹈创编的美学取向

彭 曲

(吉首大学师范学院艺术系 湖南吉首 416000)

摘要:当代我国少儿舞蹈创编呈现出一派繁荣气象。其美学取向明晰,在抓住少儿的身心特点、采撷少儿的异想奇思、发掘少儿的国粹韵味以及糅合少儿的现代主义等方面,少儿舞蹈创编取得了颇具参照系数的启迪。

关键词:儿童舞蹈;身心特点;异想奇思;国粹韵味;现代主义

中图分类号:J711 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-444X(2006)04-0071-4

在舞蹈世界十分拥挤的空间里,有一个异常闪亮、活跃非常、影响广泛的舞蹈群类,这就是以儿童为主体的少儿舞蹈。由它所包容的舞蹈作品,在我国当代社会显得特别引人注目。这是因为少儿舞蹈教育对儿童的智力发展、道德养成和审美能力的培养等,起着课堂教育所无法代替的积极作用,是儿童素质教育的重要组成部分。事实上,这同我国少儿舞蹈创编的累累硕果有很大关系。这些年来,我国少儿舞蹈创编呈现出由浅入深、由粗向精、由小到大、由少到多的一派繁荣气象。这一系列的实践成果,为少儿舞蹈创编取得了颇具参照系数的启迪,具有一定的学术价值和独特的明晰的美学取向。

取向之一:抓住少儿的身心特点

少儿舞蹈与其他舞蹈品类有相同的规律,都是以人体为工具,通过人体动作的语汇,表达一定思想感情的动态艺术。但与其他舞蹈品类相比,少儿舞蹈更侧重于叙事性,动律更为欢快明朗,它蕴含着少儿们的“童心”与“童趣”,以及对“真、善、美”的感受与亲和力。这是由儿童的心理特征所决定的,儿童们的天性是爱听故事和好奇好动。所以少儿舞蹈实际是儿童游戏的一种高级形式,趣味性和娱乐性应当是少儿舞蹈的一个主要的艺术特点。因此,创编少儿舞蹈时必须牢牢把握儿童的这一方面,注重少儿舞蹈的童趣性,依托于儿童孩提情趣的天然感召力,多方位、多层次、多角度地通过叙事展示和反映童趣盎然、忧乐喜笑的儿童生活。所谓童趣,即儿童的情趣、兴趣。所谓兴趣,就是指探究或从事某种事物和活动时的意识倾向。只有好玩、有趣,孩子们才爱跳、爱看,才能百跳不厌、百看不烦。童心是一个充满真情、充满幻想、充满憧憬的大千世界,是少年儿童的心理特质和情感焦点。童趣是开心和欢乐,是生动和活泼,是想象和夸张。有童心必然有童趣,童趣是少儿舞蹈趣味性的体现与表达中的主要审美特征。童心是“源”、是“本”,童趣是“脉”、是“流”。以童心追求童趣,是少儿舞蹈创编的一个出发点和归宿。美来源于童心,舞蹈至美表现于

收稿日期:2006-9-19

作者简介:彭曲(1970-),女,土家族,湖南省桑植县人,吉首大学师范学院艺术系舞蹈讲师,从事中小学舞蹈文化教育与研究。

舞蹈的童心至纯。如舞蹈《果园妞妞》(中国第二届小荷风采少儿舞蹈展演作品):一群小女孩装扮为果园的棵棵果树。她们踏着明快的节奏和着愉悦的新曲,轻盈地跳跃、耳语,时聚时散,忽而成果树,忽而又成快乐的妞妞,在果园里偷吃未成熟的果子,果子太酸太苦,害得她们苦得坐在地上,十分生动地反映了儿童们嬉戏生活的情景。《森林小卫士》(全国少儿艺术电视大赛获奖作品)运用孩子们拟人化的丰富的想象,让这些孩子们插上五彩缤纷的双翼,扮着森林里的小卫士啄木鸟,辛劳忙碌,勇敢地与害虫斗争,形象地表现了儿童热爱大自然、保护大自然的孩童天性本色。舞蹈《大书包》(全国少儿艺术电视大赛金奖作品)节奏明快,包含激情。运用了独特的极具冲击力的现代表演形式和诗化的舞蹈语言,浪漫、新奇而不失真实。书包对于每个上学的孩子都是必备品。然而过重的书包对于一个小学生来说,则是一个沉重的负担:一群小学生背负沉重的书包缓缓走来;书包实在太重了,压得她们全都低弯着腰;和着音乐,迈着脚步,这群孩子只喊“书包太重了,书包太重了,我的书包太呀太重了”。反映了当前这些孩子们学校学习的日益不堪重负,向社会提出了一个亟待解决现实而又有普遍性的教育问题。舞蹈《雨中花》(全国少儿艺术电视大赛获奖作品)则表现一群打着雨伞的少儿们在蒙蒙的春雨中嬉戏的场景:雨中走来一群读书娃,她们象快乐的小精灵,撑着小雨伞,吮着小花。一个小姑娘不经意发现雨靴在地面下踩踏的声音很好听,于是她们抛开伞被风刮坏了的苦恼,兴奋地在雨中踏起动听的节奏,后又调皮地脱下雨靴,拿在手里,尽兴地挥舞着。这是孩子们日常生活中的天性般的童心童趣的反映。舞蹈《快乐花园》、歌舞《蓝蓝的天上有个家》(2006北京大型幼儿歌舞晚会“海娃的梦”参演作品)等,以椰林、沙滩、海浪、星空、月亮等自然景物的再现,和珊瑚、贝壳、鱼虾等海洋生物拟人化的表演,抒发了小海娃们热爱大自然,保护环境,生活在美好家园的乐趣心情。舞蹈《小老鼠上灯台》、《蚂蚁宝宝》(第三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演作品)等,取材于再现和新编儿童故事。等等,所有这些作品的成功,不仅在于它们以形象化的艺术方式,讲述了儿童们的故事,更重要的是在于它紧贴儿童身心的特点,是儿童们幼小而纯洁、好奇又好玩的心灵世界的自然表露。

取向之二:采撷少儿的异想奇思

少儿舞蹈是展示儿童心灵的窗口,是表现儿童情感世界的直接方式。纯真、稚嫩是儿童情感和思想的特点,他们对待一切事物都与成人有着不同的思维方式和独特的视点。丰富的想象、奇异的幻想,常常是儿童(特别是幼儿)们思维活动的特点。在儿童思维活动中和眼里,特别是幼儿,世界上的一切“东西”(如日月星云、风雨雷电,鼠牛虎兔、龙蛇马羊、猴鸡狗猪,等等),都具有与之交友相通的必然,都有自然成趣的举动和生活。因而那些不会相斗的小动物能斗起来,不能成活的木头人能活过来,不会说话的石头也会说话。他们经常把一些无生命的玩具和物品看成是有生命的朋友。如有的儿童能做一个或数个布娃娃的妈妈,喂他吃饭,唱儿歌哄他睡觉,并扮演医生、护士,给小宝宝看病、打针、吃药。他们还把一些小动物看成是通人性、有人的感情的小朋友,对小猫、小狗、小兔、小鸡、小鸟、小金鱼等有着特殊的感情,可以和它们一起玩,给它们讲故事……。所以纯真的思维奇特性,显然是少儿舞蹈的一个重要特点。少儿舞蹈创编在题材选择的切入方面,必须始终追寻于儿童思维的纯真的奇特性。编创少儿舞蹈的着力点,就是要善于从孩子们天方夜谭般的“思”与“想”和“做”与“动”中汲取舞蹈题材,就在于攫取和捕捉儿童生活中种种的奇思异想,选择孩子们所熟悉并喜爱的、又有一定积极意义的、可以用舞蹈所表现的那些儿童们童趣盎然的、纯真性的“东西”。这是少儿舞蹈儿童化的必由之路,也是少儿舞蹈这些年来蓬勃发展和题材领域广泛化的主要原因。在少儿舞蹈创编中如何体现纯真性,其关键就在于要以儿童的眼睛来看世界,以儿童的思想感情来对待客观事物,从儿童的生活中择取舞蹈的题材,通过艺术手段,把儿童的奇思妙想变成生动的舞蹈形象。如《荷塘蛙蛙鸣》(新苗奖·全国儿童舞蹈大赛作品)就是童趣盎然的展现。幼儿最有兴趣的可能是学青蛙了,学青蛙鼓着一张一合的小嘴唱歌,学青蛙一连串趴地、蹬地的蹦跳。这些孩子是在跳青蛙,也是在跳自己。《蜡笔神威》(新苗奖·全国儿童舞蹈大赛作品)有着神话般的情节:一个孩子拿着蜡笔画,画自己亲密的朋友——狗,于是好多条狗从画里跳出来,围着他乱叫、乱跳,该怎样“统率”这些顽皮的朋友呢?孩子又画了一根骨头,狗们都扑

了过去,于是每只狗都衔着骨头欢跳……,这小小智慧足以激发孩子极大的兴趣。《牙膏与牙刷》(新苗奖·全国儿童舞蹈大赛作品)则象是生动的教科书,是一幅很有吸引力的广告画,也是最有纯真性的一个少儿舞蹈。童趣藏在哪里?藏在儿童生活里,只有具有童心的人才能捉住它。如舞蹈《双双——娇娇和媛媛》(新苗奖·全国儿童舞蹈大赛作品)以“双胞胎”这个有趣的题材编排双人舞。编导在掌握并运用双人舞编舞法中编出了儿童的情态,舞蹈表现了姐妹俩一样的美丽,一样的可爱,一样的调皮……一连串的舞蹈姿态造型显得非常流畅优美。舞蹈《金鱼满堂》(中国第二届小荷风采少儿舞蹈展演作品)以人性化的编排,把长于游动的金鱼群放置在同一时空,展开各显其能的竞争,使金鱼的舞蹈得以个性化的表现。它们时而争雄,忽而握手言欢,小小的池缸飘荡起动听的金曲和欢愉的笑语,真切地反映了儿童们的纯真天性。舞蹈《一起耍》(西南少儿风采舞蹈表演作品)构思新巧,童趣横生。先是三个孩子互相抢夺一个娃娃玩具,你拉过来,我又拖过去,无奈之下玩具娃娃被迫“活”过来,并游说于两者之间,又是歌唱,又是舞蹈,表现了娃娃们同乐同嬉同戏的儿童生活。舞蹈源于生活又高于生活。正是儿童的这些自然成趣的举动,这些独特的天性思想与感情,通过编导们的精心取舍与聚合,加以提炼与升华,从而促成了趣味盎然的少儿舞蹈作品的诞生。儿童舞蹈的创编选材在广度与深度上都有了前所未有、日新月异的拓展。

取向之三:发掘少儿的国粹韵味

舞蹈是以人体动作为语汇的表现艺术。创编儿童舞蹈,如同成人舞蹈的创编一样,舞蹈语汇的选择十分关键,尤其是主题动作。主题动作是舞蹈中的核心动作,也是舞蹈作品中最具代表性的典型性动作。少儿舞蹈作品中的主题动作必须是在突出儿童特点的基础上使之民族化、国粹化。这些年来,尤其是近几年来创编面世的很多成功的少儿舞蹈作品,对此无疑是一个很好的诠释:一方面立足于儿童生活的原貌,从中攫取丰富的动作形象;另一方面又广泛涉猎于各民族民间舞蹈文化、传统文化和戏曲文化,把民族民间舞、哑剧、曲艺、话剧、杂技、歌曲等表现手段带进舞蹈表演,编织出舞味十足、气韵盎然的动作语言,使舞蹈作品既有儿童的情调意趣,又被赋予一定的民族的

国粹的意义。所以少儿舞蹈的创编,很重要的一点就是应当博采各民族民间舞蹈素材和传统文化与戏曲文化的精华,从这些对人生审美体验很深的样式中吸吮乳汁,使其具有鲜明的国粹韵味与民族个性,由此而使其产生积极的、现实的社会效益,使中华民族的艺术之花,在儿童们幼小的心灵里潜移默化。这是少儿舞蹈艺术民族化和国粹化的得力之举和发展方向。如舞蹈《落雨大》(中国少儿儿童舞蹈比赛创作与表演一等奖作品),以广东同名儿歌《落雨大》为主题音乐,以“落雨大、水浸街,阿哥担柴上街卖……落雨大、水浸街,花鞋、花袜花腰带……”的歌词为核心,把孩子们生活在新社会里的幸福生活,她们的童真、童趣和她们对家乡的爱、对生活的爱的精神面貌传递给观众。舞蹈第一段的“雨中行”、第二段的“木屐舞”和第三段洗晾衣服时的“摇摆舞”等,所用的上身左右摇摆、中段出胯、下身微蹲、双膝微弯的动作并非随手捡来的生活模拟,其别树一帜的横向前摆顺拐,双膝微弯的动作,实源自黎族民间舞蹈素材“跳娘”和“三月三”的“冲尾”动作的再变化。“木屐舞”则源于海南民间舞蹈素材。“木屐舞”的运用,一方面突出了舞蹈的地方特色和地域文化的特点;另一方面它起了一种催化作用,其多变的节奏和响亮、清脆的打击声,迅速地将人们的情绪调动起来并使节目走向高潮。而“木屐”是我国南方特有的,且“打躑跚”的游戏又是儿童们常有的游戏方式,因此“木屐舞”和“打躑跚”糅合在一起,既有浓郁的地方色彩,又富有童真、童趣。所以整个舞蹈给人以轻松、愉快、赏心悦目的感觉。舞蹈的结尾——第三部分,安排了一段“洗衣舞”,孩子们把弄湿了的衣服脱下来,赶紧洗掉泥巴、污迹并晾晒,然后急忙回家(怕挨大人们批评)。这样的结尾收场既合情合理,又十分符合小孩的心理特征。而舞蹈《京鼓行韵》与《巾帼小英雄》(第三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演作品),则是直接从民间艺术中化出或脱胎于我国传统戏曲艺术,婉转传神,特色鲜明。舞蹈《手绢舞》(全国少儿艺术电视大赛获奖作品)则采用我国东北秧歌耍手绢的动作。当数十只飞旋的手绢凌空而起,仿佛翻腾的小花绽开笑脸,使孩子们的欢快之心、兴奋之态和喜乐之情得以充分的表露,同时又结合着外来舞蹈胯部的扭动,把我国东北民间舞蹈的律动与引进舞蹈的形态,自然贴切地糅为一体,既有民族性,又有地域性,给人以亲切

而鲜活的深刻感受。《快乐的小铃鼓》(海军海娃艺术团获奖作品)属于维吾尔族舞蹈,通过击鼓传花的民间游戏活动,展示出孩子们对民族艺术的无比热爱。《傣乡童乐》(少数民族舞蹈精品集锦-幼儿篇)则是傣族舞蹈。儿童们聪慧地抓住了双手、腰胯与双脚的关键部位,运用上下颤动和左右扭摆的协调动作,跳动、模仿、窥视、捕捉,充分展示出傣族儿童们爱歌舞爱山水爱家乡的生活图景。同样,又如舞蹈《藏娃踏歌》与《兴安岭上鄂伦春》(背背佳杯第六届 CCTV 世纪少儿才艺展示金奖作品)、《比比高》(第七届中国艺术节舞蹈类少儿组“群星奖”作品)、《彝娃鼓舞》、《畚家鼓韵》、《淮河小丫》、《辣妞妞》等(第三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演作品)、《草原三色》(“我们爱祖国、我们爱香港”全国少儿舞蹈汇演金奖作品),等等。所有这些舞蹈,都是以其民族民间舞蹈和我国传统艺术语汇为艺术手段的综合使用,从而形成了舞蹈的国粹背景和氛围,使少儿舞蹈具有着深厚的民族特色和国粹根基。这样孩子们在艺术的世界里成长的同时,又能受到良好的民族教育、爱国教育,从而为继承与发扬我国民族传统艺术撒下希望的种子。

取向之四:糅合少儿的现代主义

舞蹈艺术是生命运动的产物,是人类社会发生发展的产物。因此任何舞蹈动作中无不沉积着和烙印上时代性。纵观这些年来的少儿舞蹈,编导们瞄准儿童对时空的应变活力,从因时而变、变中出情、活而不乱、乱里求静的规律中,把儿童舞蹈从封闭的系统中推向儿童舞蹈之外的更大空间,满溢着时代精神,时尚味鲜活,现代感厚重。这既是改革开放和现代化事业的历史浪潮流泻于整个中华大地的生活层面的真实映照,更是少儿舞蹈糅合少儿的现代主义的与时俱进。因此,少儿舞蹈的创编必须紧跟社会发展,把世界的、社会的潮流与进步等现代性的“东西”作为舞蹈的因子或元素,从而突出舞蹈的时代特色。如舞蹈《太空》(中国青春儿童舞蹈展演作品一等奖)、《与太空对话》(背背佳杯第六届 CCTV 世纪少儿才艺展示金奖作品)等,都是以简明的手法,讲述了一群儿童如何向往太空和如何通过自己的智慧学奔月亮、火星等宇宙太空的一类故事,阐明孩子们自幼需养成动脑筋、用智取胜的思维习惯,表现

了现代社会科技第一生产力产生的深刻影响。舞蹈《千手观音》(2005 央视春节联欢晚会优秀节目)则以震撼人心的艺术魅力,一夜之间感动了全中国。舞蹈的每一个画面都让观众难以预料,有如梦幻。当舞者把手伸起来,观众以为要出手了,实际上这时是开始手指的变化。当整个扇面出去以后,舞者把三分之二的手收回来,在手和手之间,抖动着把它重新展开,简直就像闪光一样。这些动作安排使千手达到尽善尽美,艺术的美感发挥到极致,形成变幻莫测的感觉。这是当代的聋哑人向那些爱她(他)们的人诉说和表达感激之情的独特舞蹈方式。又如舞蹈《回归》(中国影视儿童舞蹈展演作品),展示出小朋友们对香港和澳门回归祖国的无比喜悦,不仅使儿童们从小就懂得祖国是个多民族国家和中华民族光荣伟大,而且以艺术化的表现力展示了我国当代儿童自幼热爱祖国、热爱民族的美好情怀。而舞蹈《我想搭座桥》(第三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演作品),则表现当代孩子们盼望祖国的和平统一,情深意长。舞蹈《端阳乐》(2005 全国小荷风采舞蹈大赛“小荷之星”奖作品)充溢着儿童特有的灵性和对现代社会美好的想象。孩子们同心协力包出硕大的粽子,把连心粽、爱心粽献给爷爷奶奶、港台同胞……舞蹈以童心舞出端午特有的荷香,展示出祖国世界充满爱。舞蹈《对鸟》(2004 首届中国少儿舞蹈艺术节汇演作品),则把民谣的传统和现代舞蹈作了很好的融合,其舞蹈动作采用了一些现代舞的动作,舞蹈歌曲则是把温州民歌“对鸟”改编成童谣的形式,使整个舞蹈充分体现了温州地方现代人文精神风貌。舞蹈《舞动北京》(背背佳杯第六届 CCTV 世纪少儿才艺展示金奖作品)独特地反映祖国首都北京及其人文的现代大变化、大发展,其舞蹈语汇现代氛围浓郁而厚重,这正是少儿舞蹈现代化的一个大方向、大主题。而舞蹈《红缨娃娃》、《闪闪的红星》(第三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演作品)等,则是在当代宣传革命精神和革命传统,以更好地继承和发扬。舞蹈《向前冲》(北京“盛世华章”庆祝建党 80 周年舞蹈精品晚会展演作品)是对当代“幼儿军训”思想的反映,却源于幼儿“学解放军”的游戏,表现了当代我国儿童对人民解放军的热爱。舞蹈《卖火柴的小女孩》和《金鱼的故事》等,

(下转第 85 页)

Abstract: In the aesthetic form showed in Miao's dances, the relative correspondence and the continuance of the aesthetic image and subject from ancient time show a selection of the national culture. From generation to generation "the Miao people danced a dance and the dance was danced by the Miao for hundreds of years". This national cultural phenomenon shows the life continuance and spiritual heritage through the Miao history. In the aesthetic forms in the Miao's traditional dances we really feel the living and magnificent Miao traditional trace of history. In addition, it keeps influencing the Miao's national spirit. The Miao folk dances accompanied at the wind instrument, at the drum, at the Chinese percussion and at Lusheng stand out over the block of time and space and show the link of the continuance of life. In the process of the rise and decline of the Miao traditional culture, the Miao folk dances keep developing, which shows the Miao national and perennially fresh spiritual charm.

Key words: dances of the Miao nationality; traditional custom; aesthetic values; cultural connotation

(上接第 74 页)

则是北京舞蹈学院在安徒生诞辰百年之际编排的,是少儿舞蹈题材世界化、现代化的成功求索。

总之,少儿舞蹈的创编是一个老生常谈而又经久不衰的话题。一部成功的少儿舞蹈作品,是创编者遵循艺术规律,对儿童群体心灵情感与生活情趣的典型性艺术感悟的真诚体现与结晶。作为一种载体,它显然承应着造就儿童健康成才的神圣使命。在这样的舞蹈中,必然凸显出创编者的历史的责任感与时代的使命感。因此,创编少儿舞蹈作品必须持科学的态度全方位的考虑其美学取向,任何一个环节也不可缺少,每一个细节部分都必须重视,这样创作出的作品才是真正意义上的好作品。而这些作品一旦为儿童们所接受,必然与他们的生活息息相关,同他们的心趣交相

辉映,舞蹈的儿童世界和儿童的舞蹈世界必将更加精彩。

参考文献:

- [1] 程心天. 舞坛采珠: 儿童舞蹈教育、创作经验谈 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2004.
- [2] 浅谈幼儿舞蹈创编艺术 [EB/OL]. http://www.05005.com/Article_Show.asp?ArticleID=15608, 2006-02-28.
- [3] 汪艺. 现代幼儿舞蹈创编及范例实用手册 [M]. 北京: 中国教育出版社, 2004.
- [4] 戚巧. 幼儿舞蹈创编点滴谈 [EB/OL]. <http://www.chinadance.cn/Article/Class4/Class14/200506/2197.html>, 2005-06-03.
- [5] 注重少儿舞蹈创编的童趣性 [EB/OL]. <http://www.lcsng.com/Html/Article/llyj/61.html>, 2005-11-14.

On the Aesthetic Orientation of the Creating and Directing of Dances for Children

PENG Qu

(Arts Department, Normal College, Jishou University, Jishou, Hunan, 416000, China)

Abstract: At the present time the creating and directing of dances for children are flourishing and thriving. The aesthetic orientation is clear. The creating and directing of dances for the children have gained enlightenment of reference factor according to their physical and mental abilities and characteristics, by collecting their strange ideas, exploring their quintessence of the country and assembling their modernism trend.

Key words: dances for children; physical and mental abilities and characteristics; strange ideas; charm of the quintessence of the country; modernism