

浅析高职院校音乐剧专业教学的重要元素——舞蹈

庞婷婷

(广东艺术职业学院, 广东 佛山 528223)

摘要: 现阶段我国教育体系持续完善, 如何进一步提高教学质量成为众多教师关注内容。在高职音乐剧专业教学中, 教师有意识地将舞蹈元素融入其中, 不仅能够达到“激趣”教育的目的, 同时也能够培养专业学生综合能力, 进而强化学生核心竞争力。本文分析了舞蹈元素融入告知音乐剧专业教学中的必要性, 探索当前专业教学中存在的不足, 并指出二者融合的有效策略。

关键词: 高职音乐剧; 专业教学; 舞蹈元素; 融合; 研究

一、高职院校音乐剧专业教学中融入舞蹈元素的重要价值

结合实际进行分析, 在新时期下, 音乐剧专业教学中融入舞蹈元素具有极高的价值。第一, 舞蹈是音乐剧的重要组成部分, 其能够丰富音乐剧的表现形式, 使之更具吸引力。在音乐剧教学中融入舞蹈元素, 有助于学生全面了解和掌握音乐剧的基本技能, 提升他们的综合素质。第二, 舞蹈元素的融入可以提升音乐剧教学趣味性。舞蹈是一种具有较高艺术价值的表演形式, 它能够通过优美的动作和姿态展现人物性格和情感。在音乐剧教学中, 教师可以利用舞蹈元素来展示角色的内心世界, 让学生在轻松愉快的氛围中学习音乐剧知识。第三, 融入舞蹈元素还有助于提高学生的身体素质和艺术修养。舞蹈表演需要具备一定的体力和协调性, 学生在学习舞蹈的过程中, 可以锻炼身体, 增强体质。同时, 舞蹈也是一种高雅的艺术形式, 它能够培养学生的审美情趣, 提升他们的艺术修养。第四, 高职院校音乐剧专业教学中融入舞蹈元素有助于培养学生的团队协作能力。舞蹈表演往往需要多人共同完成, 学生在学习舞蹈的过程中, 需要学会与他人配合, 共同完成表演任务, 团队协作的能力对于学生未来学习、步入社会等有积极影响。

不仅如此, 舞蹈元素也有较强的美学教育价值。例如, 听觉审美价值。当前阶段学生对音乐的感知能力有限, 若教师运用舞蹈元素诠释音乐, 则能够让学生进一步了解音乐所蕴含的情感, 强化学生感知能力。此外, 舞蹈动作需要紧跟音乐节拍, 因此教师会重视学生音感培养, 这样能够确保学生的舞蹈动作松弛有度、体现情感。另外, 融舞蹈元素音乐剧教学中的审美教育价值。舞蹈涵盖的元素众多, 其中不仅有人体、造型, 还有动作、服装等内容, 因此教师为了提升学生的表现能力, 则需要引导学生从这几个角度带领学生尝试欣赏, 这样可以让学生从颜色、构图、布景等方面发现某些特质。

二、现阶段高职院校音乐剧专业教学中存在的不足

首先, 有一部分教师由于自身专业能力的局限性, 对于舞蹈元素在音乐剧教学中的重要性认识不足, 导致在实际的教学活动中, 舞蹈教学环节被忽视, 学生在这一方面的能力得不到充分的培养和提高。其次, 教学中教师所采用的教学方法过于单一, 不能满足不同学生的学习需求, 这使得专业教学缺少针对性, 学生能力得不到提升、素养难以发展。最后, 教学评价内容的匮乏也是一个不容忽视的问题, 仅仅依靠考试成绩来评价学生的学习成果, 不能全面、客观地反映出学生的实际能力, 这对于学生未来发展十分不利。

三、音乐剧中涵盖的舞蹈种类简述

音乐剧中的舞蹈类型较多, 其不受舞蹈种类或类型限制, 主要是依据剧情不同需求, 创造出各种不同风格的舞蹈, 这些舞蹈

能够准确地反映出故事情节、人文文化以及时代特色, 成为一种富有表现力的肢体语言。正是这一独特特点, 使得音乐剧中的舞蹈既具有高雅的艺术性, 又不失通俗的娱乐性, 实现了雅俗共赏。在音乐剧的不同场景中, 舞蹈的种类也可以灵活多变, 涵盖了芭蕾舞、摇滚、现代以及民间等多种风格。这些舞蹈种类的丰富多样, 使得音乐剧在呈现故事情节的同时, 也能展现出丰富多彩的文化特色和时代气息。无论是华丽的宫廷舞会, 还是激情四溢的街头抗议, 抑或是温馨的家庭聚会, 音乐剧中的舞蹈都能恰到好处地融入其中, 成为推动剧情发展的重要元素。不仅如此, 音乐剧中的舞蹈还具有很强的兼容性, 既能与音乐、唱词、表演等其他艺术形式紧密结合, 共同构建起一个完整的故事世界, 也可独立成章。在这种跨界融合的艺术形式中, 舞蹈无疑发挥了至关重要的作用, 使得音乐剧更具有魅力, 同样地, 舞蹈元素融入音乐剧专业教学, 成为艺术教育领域的重要研究内容。

四、高职院校音乐剧专业教学中舞蹈元素的融入策略

(一) 强化师资力量, 提升音乐剧与舞蹈的融合性

为了将音乐剧和舞蹈元素进行充分的融合, 适应新时期的教学需求, 学校应重视教师综合教育能力的提升。这一举措的主要目标在于引导教师认识到将舞蹈元素融入教学中的重要性, 以促进教师的专业化成长。为了确保人才培养的质量, 提高音乐剧专业的教学效果, 学校可以从以下几个方面入手, 以提升教师的教育教学综合能力。首先, 学校应当实施并落实师资培训机制。通过这一方式, 学校可以组织音乐剧专业的教师参加各类培训活动, 帮助教师掌握教育领域的最新思想, 提升他们的教育教学能力。例如, 学校可以在培训课程中加入民族舞蹈、传统舞蹈的有效教学方法等内容, 使教师深刻认识到将传统文化、新兴教学方法与舞蹈教育相结合的必要性, 推动教育的深化改革。其次, 学校可以邀请来自不同地区、民族的教师来校进行讲座, 让他们分享本地的优秀舞蹈文化。这样, 音乐教师就能接触到更广泛的舞蹈知识, 为教师构建一个多元化的教育能力发展平台。最后, 学校在发展过程中应定期举办校内调研大会, 引导教师对近期的人才培养现状进行分析, 及时发现并解决教学中存在的不足, 确保后续的教学活动能够顺利进行。此外, 学校也应定期回收教师反馈, 通过这一方式了解音乐剧专业教学中融入舞蹈元素的现状, 以此来做出适当调整, 从而提升师资培训活动的针对性。

(二) 创新育人模式, 体现专业教学特征

相对而言, 以往的专业教学模式较为单一, 难以达到“激趣”教学目的, 也不足以实现学生综合化发展。因此在新时期下, 高职音乐剧专业教师需要创新教学方法, 选择更具针对性、科学性的教学模式开展教学活动, 从而更好地融入舞蹈元素。例如, 在音乐剧《西贡小姐》教学中, 笔者在指导中采用“问题导向法”,

通过引出相关问题,为学生构建问题情境,使学生思考该音乐剧表演中所蕴含的情感,使其通过合理猜想、资料翻阅等方式整理自身观点。在课堂上笔者首先为学生示范舞蹈动作,之后提出相关问题如:通过观看这一音乐剧,你体会到了什么?该音乐剧在抒情、叙事、等场景创作上有何特征?你可以将这些情感内化于心,并体现在舞蹈中吗?之后,笔者让学生将其他动作与舞台剧动作巧妙结合,他们需要结合乐曲节奏探讨流畅的舞蹈动作,这一过程他们的参与兴趣极强,且在这一过程中他们的创造力、创新意识等得以发展,整体教学效果极佳。不仅如此,笔者在教学中也重视把杆教育,从而训练学生身体不同环节的肌肉、韧带收缩能力等,此外笔者也逐步调整教学难度,以此来进一步提升学生的舞蹈能力和创造能力。

再如,笔者在课前将《国王与我》这一音乐剧的表演技巧、情感内涵分析等内容上传到了班级学习网站,之后让学生利用课余时间进行学习,同时学生也要初步尝试编排最新舞蹈动作,探索提升舞蹈表演表现力的方法。在之后的教学中,笔者开展了针对性的实践教学,在课堂上笔者先将舞蹈进行示范,随后引导学生尝试练习,笔者还鼓励学生让他们结合自身对舞蹈的理解进行创作、编排动作,并随机选择几个学生分享自身创作的舞蹈动作,其他同学则对其进行评价,通过这样的方式提升学生舞蹈创作兴趣,发展学生创新意识以及创作能力,从而实现新时期下的教育目标。此外,笔者也积极联系校内舞蹈社团,鼓励学生加入其中,从而培养学生的实践能力,使其开动想象与其他同学创作舞蹈,借此来实现学生多元化、综合化发展。

(三) 加强技能训练,提高音乐剧舞台表现力

音乐剧集肢体语言、演唱、表演于一体,因此在教学中教师应侧重舞蹈技能训练,从而提升学生的表现力。首先,对形体训练的内容进行周密的规划,以便更好地塑造学生的演员形象。在具体的形体训练过程中,应加强力量训练,这包括对演员肌肉的速度力量、控制力和弹跳力等进行全方位的训练。在表演过程中,演员需要通过肌肉的收缩来灵活地控制力量,或主动地控制张力,以达到力量的平衡。同时,还应强化柔软度训练,主要是对活动幅度的训练,以使学生的身段更加灵活、大方。通过肌肉的拉伸与紧致、平衡感与稳定性的训练,可以提高学生对稳定性的控制能力,以及协调性与灵活性,从而增强学生的肌肉群协调配合能力以及肢体灵活能力。其次,教师可尝试将民间舞融入到音乐剧表演中,可以起到画龙点睛的效果。民间舞的形式和种类繁多,蕴含着丰富的生活元素,具有浓厚的民族特色。例如,傣族的能歌善舞、新疆舞等,教师可在音乐剧课程的设置中,可以适当添加一些民族舞元素,介绍这些民族的舞蹈特点与风格,并引导学生将民族舞元素融入到音乐剧表演中。最后,引导学生了解部分外国舞蹈,如拉丁舞、爵士舞等。这些舞蹈在不同的节奏中展现出律动与丰富的动作激情,让学生在跳舞的过程中充分感受自我表现之美,欣赏自我,塑造良好的身形。同时,这也可以锻炼学生肢体的灵活性以及对自身肌肉的控制能力。踢踏舞的热情动感与复杂的脚部打击节奏感,能够锻炼腿部与脚踝,增强腿部与脚部关节的灵活性及协调性,也能培养学生的节奏感。通过这样的方式,学生的肢体语言与肢体运用能力得到提高,从而满足音乐剧中舞蹈表现力的需求。

(四) 参考经典音乐剧,侧重舞蹈创编

著名音乐剧是人类艺术文化发展中的结晶,在教学中教师有

意识地带领学生尝试舞蹈创编,可以有效培养学生创新能力、审美能力。例如,在教学中笔者为学生展示了不同版本的《歌剧魅影》音乐剧及其主题曲演唱,其中有莎拉布莱曼、夜愿乐队的演唱版本,让学生感悟其中蕴含的不同情感、乐曲结构等。随后,笔者引导学生尝试围绕少数民族舞蹈进行创编,例如有的学生尝试创编维吾尔族舞蹈。维吾尔族舞蹈中常见的动作还有垫步、自由步、抚胸式上肢动作等。而在实际教学中,为了提升学生舞蹈动作的美感,教师则需要引导学生掌握基本的舞蹈体态特征,让学生了解到挺胸、拔背而产生的立体感。不仅如此,教师在教学中也可将芭蕾舞训练方法、舞蹈形态特点等与音乐剧表演相结合,之后引导学生尝试练习,这样能够使舞蹈动作具有东方沉稳的含蓄美,也有西方直立向上的立体美,这样可以提升其舞蹈表现能力,也能够进一步培养学生的创新能力、表演能力以及审美能力。

(五) 优化教学评价,落实以评促教

在融合舞蹈元素进音乐剧专业的教学实践中,不仅要求教师在授课过程中对专业知识的精确传授,还要求教师在教学评价体系上进行不断的完善与优化。首先,教师应对学生的出勤情况和学习态度进行深入细致的评价。这样的评价是素质教育的重要组成部分,通过这种评价,教师能够有效地激励和引导学生更快地融入教学活动中,提高他们对学习的热情,同时帮助他们树立正确的价值观和学习态度。其次,教师需要对学生的舞蹈动作技能和创新能力进行全面的评价。这可以通过在课堂上进行走动观察、提问讨论等方式实现,以此了解学生对舞蹈所蕴含的文化知识的掌握情况。当学生对某些舞蹈动作的理解出现偏差时,教师需要及时地进行指导和纠正,帮助他们准确地跟随音乐的节奏完成舞蹈,同时培养他们的审美观和艺术素养。最后,教师还应该评价学生的人文素养,这是确保学生在学习过程中不断建立和深化认知,促进自我全面发展的关键。通过这样的评价方式,教师能够从多个维度对学生的学习情况进行全面的把握,从而更好地推动教学活动的开展,提高教学质量。

五、结语

综上所述,在全新时代背景下,音乐剧专业教学是对学生进行美育教育、陶冶学生情操的一种思想方式,同时也是高职院校普及表演与艺术文化的重要途径。从这一角度进行分析,将舞蹈融入音乐剧专业教学对学生综合发展有积极影响,因此很多学校在发展中尝试优化专业教学体系,从而满足学生综合发展需求,但是在实际教学中,因教师教育能力、应用的教学方法有限,导致学生难以主动加入学习中,其多元能力也得不到提升,新时期下的教育目标难以实现。针对这一问题,学校需要结合当前教育现状提升教师教育能力,让教师掌握更多教学方法、全新教育理念,从而提升专业教学效果,深化课程教学改革,切实发挥舞蹈元素的应用价值。

参考文献:

- [1] 朱莎.关于我国音乐剧系音乐舞蹈跨学科融合教学特点的研究与思考[J].戏剧之家,2022(19):66-68.
- [2] 薛莲莉.谈高职音乐专业舞蹈课教学改革的思路与措施[J].辽宁师专学报(社会科学版),2021(05):96-97.
- [3] 马斌.音乐剧人才培养中舞蹈教学改革的研究与实践——以“武秀之教学模式”为例[J].极光,2019(06):27-28.