

“即兴创编训练”在古典舞基训教学中的目的与意义

刘杨 张雅宁

(吉林艺术学院 吉林省长春市 130000)

摘要:怎样提高古典舞基训教学的质量和效率,提高学生的整体素质,如何改变传统的传习与说教的教学方式,让学生自觉地、积极地接受教育,迫在眉睫。“即兴创编训练”在舞蹈编导专业中应用较多,但在古典舞教学中很少看到有相关的即兴创编训练。“即兴创编训练”可以增强学生对事物的敏感性,锻炼其想象力、创造力,反应力以及对音乐的感知力,还可以增强学生思维应变的反应能力,提高舞蹈表现力等等,是一种非常有效的教学方法。本文将从即兴创编训练在古典舞基训教学中的目的与意义,及即兴创编训练对舞蹈演员的影响三个角度进行分析探讨。

关键词:即兴创编训练;古典舞基训;教学

一、“即兴创编训练”在古典舞基训教学中的目的

(一) 提高学生兴趣

学习兴趣是推动学生自主学习的重要动机。长久以来古典舞基训的灌输式教学和基本功枯燥乏味的单一练习,使多数学生出现了学习兴趣减退。笔者认为教育不是单方面的灌输,而是在于让学生学会主动思考,发挥其创造力,开发学生的潜能,抓住学生的学习兴趣,使学生得到更为全面的发展。

在基训课中融入“即兴创编训练”,舞蹈教学充满了趣味性,在老师的引导下使原本枯燥的课堂焕然一新。学生在面对一种全新的训练方式时会产生强大的好奇心,学生被这种好奇心所驱使,有了想要学习的欲望,从而有效调动学生学习的积极性。在“即兴创编训练”过程中,学生能够对之前所学知识加深且有新的理解,在当学生对音乐足够理解想要即兴创编时,往往会发现自己心有余而力不足,发现只有身体软开度、技巧能力是远远不够的。如何创造更加丰富的舞蹈语汇,更加自如地支配身体,有了强烈提高自身能力的欲望,由被动学习转变为主动学习,从而提高学习效率,促进学生发展。

课堂充满乐趣,注重师生互动,有良好的学习气氛,学生受氛围影响乐于主动接受老师教授的知识。在训练过程中,学生会遇到不同的困难,不论是心理上的恐惧还是身体条件的限制,学生经过琢磨和思考,在老师的引导下克服困难,能够带给学生更多的兴奋和喜悦,并从中体会到学习的乐趣。经过一定时间的训练,学生能够从中熟练地运用舞姿、技巧,熟悉自己的身体,发现自身更多的潜能,思想、肢体、自我表现力等都得到了更深层次的锻炼,同时也更深刻地体会到古典舞基训的意义。在这种学习氛围中,学生能够积极地去创造更多的可能性,从而逐渐提高学习能力。

(二) 激发学生创新能力

在传统古典舞基训教学当中,多年来注重训练学生的软开度、跳、转、翻等技术技巧能力以及按照教学大纲完成课堂组合。且不论是低年级还是高年级的学生都是以模仿老师动作为主,大多数学生只会跳老师所教授的课堂组合动作,学生创新能力发展受到限制,忽略了学生的个性发展。笔者认为高年级的学生课程应酌情添加一些“即兴创编训练”内容,在注重舞蹈基本能力的同时也要注意注重学生创新能力,让学生走出惯性思维,思想不受束缚,能够将所学知识灵活运用,而不是空有一身能力,却不知如何发挥。

在传统古典舞基训教学模式当中,通常老师是将知识直接灌输给学生,学生也习惯于老师教什么就学什么,一直是在课堂中被动的接受老师所教授的知识,不积极主动地去思考,缺乏创造性思维。随着教学改革的大力发展,笔者认为在教学模式可以大胆创新,将“即兴创编训练”融入到古典舞基训教学当中。例如,在课堂中老师可以给出指定主题动作以及音乐,学生根据对动作以及音乐的理解,即兴编创出一个组合,让学生发挥自身想象力,鼓励学生大胆的思考,大胆的去跳,使其创造性思维得到锻炼。舞蹈和音乐的关系就像鱼和水之间的关

系一样,是密不可分的。在基训课中,通过给予学生一段音乐让其进行即兴的方式,能够提高学生音乐的敏感度,同样的一段音乐,不同的学生会有不同的理解,将自己对音乐的理解与舞蹈组合相结合,如何使动作能够与音乐高度吻合,这也是对学生创新能力的考验。

再如,大多数学生都是从小接受专业的舞蹈教育,专业院校教授学生动作规范度,动作要领学生熟背于心,虽然学生的动作十分规范,但缺乏对学生创新思维的训练,使之专业院校学生总是被固定思维框住,在原有的基础上发展空间较小,很难从中跳脱出来进一步提升自己。对于当今学生而言,不仅要具备技术能力,还要具备创造能力,“即兴创编训练”就是训练学生创造能力的一种方式,将其融入基训课堂,目的是引导学生积极发挥主观能动性,化被动思考为主动思考,不断挖掘学生创新思维,从而培养学生的创造力和表达能力。

“即兴创编训练”可以开发学生身体多方面的潜能,培养创造力与身体各部位协作能力,以及促进身心更为和谐的发展等。在基训中酌情添加一些“即兴创编训练”,能够挖掘学生更多的可能性,尽可能地让学生从原有的舞蹈套路中跳脱出来,解放学生的思想与肢体,发现自我核心潜能,增强学生自我认识,提高学生综合素养。现如今,越来越多的学校在校考中加入了即兴表演的环节,不仅仅是编导专业的学生,舞蹈表演专业也是如此,可见对学生即兴能力越来越重视,也是对学生的创新思维的重视。舞蹈未来的发展更多的是需要复合型人才,培养具有创造性思维的复合型人才是舞蹈教育的最高境界和最终目的。

二、“即兴创编训练”在古典舞基训教学中的意义

(一) 丰富教学内容

在进行课堂“即兴创编训练”教学的时候,老师和学生之间并不是一种单向的教学方式,老师和学生要遵循师生共同参与互动的原则,避免让学生沦为旁观者,而是要积极主动地去实践和交流。同时,老师要时刻抓住教育时机,学生利用自己所掌握的知识,积极地参与到训练中,使学生在原有的知识基础上进行构建和创新。

首先,“即兴创编训练”在基训课中的应用使传统教学模式变得更加新颖,是学生从未接触过的新的教学方法。同时,有序而不活跃也是目前古典舞基训课堂教学的一大特征,要改变以老师为中心的刻板教学理念,老师要采取有效措施来渲染课堂氛围,提高课堂活跃气氛,使学生在一个轻松愉快的学习氛围中,体会到舞蹈带来的快乐,从而产生一种积极正面又强烈的心理情绪,在浓厚的兴趣中快速地掌握所要学习的内容。在教学时,老师也要充满激情,全身心地投入到教学中,把握好教学节奏,利用多种方式持续激发学生的学习潜能,提升学生的学习兴趣,构建有序且充满活力的课堂氛围,真正地让学生参与教学、融于教学。

其次,在课堂训练中,强调“即兴”,让学生在一定的时间里,在脑海里将动作进行合理地组合,要快速地做出反应,把

不适合的、有问题的地方灵活调整,最后将其整理成一个完整的组合。“即兴创编训练”的敏感、灵活和即时的特性决定了对学生创新思维的培养,“即兴创编训练”这个课堂环节不会去否定学生,更多的是鼓励学生可以根据自己的知识与能力进行创造性的编创,加强培养学生的创新思维能力,编创出更为新颖的动作组合。

最后,在传统的古典舞基训教学模式中,老师仅仅关注于怎样让学生掌握和怎样去传授知识。而“即兴创编训练”教学强调老师与学生、学生与学生之间的积极互动,学生根据自己所学到的知识,进行即兴编创,在课堂训练中将编创组合进行展示,老师可以对学生在课堂上的学习结果及时进行反馈,学生与学生间积极交流心得,这样不仅可以快速检测学生对技能的掌握情况,同时也可以让学生们互相学习。当学生动作不到位、不规范等现象发生时,老师不应一味地以管束者的身份让学生进行更改,要与学生友好的沟通交流,让其明白道理,以理服人。不仅要当好老师,还要成为学生的朋友,这种“良师益友”的关系不但能让学生更加深刻地理解舞蹈的本质,还能消除学生对老师、对舞蹈产生抵触情绪,从而提高学生对舞蹈的学习热情。

(二) 提高教学质量

在基训课堂中运用“即兴创编训练”,使学生在获得规范性训练地同时提高肢体协调力、基本功能力,增强创造力和创新意识,加强思维能力等,注重体现学生思维活跃度,促进学生整体素质的提升。“即兴创编训练”不是盲目的训练,而是有规律、有目标、有选择地进行训练,遵循循序渐进、由浅入深的训练原则,动作不容易过多或过复杂,要以学生的能力水平为基础,要从多个角度和多个层面来思考即兴编创训练的教學问题,在教学环节中,训练目的不仅是要学生动作具有规范性,同时也要兼顾动作形式要新颖,结构多样化,并根据学生能力差异,因材施教,由易到难逐步进行即兴创编训练。

著名舞蹈家贾作光认为“即兴舞的训练可以丰富舞者的想象力,充实其表现手段,启发其灵感,锻炼其乐感和敏锐地用形体动作造型的能力”。不仅仅是舞者,对于学生来说“即兴创编训练”同样重要。想象力是人类独有的一种能力,对于学生来说,想象力是极其重要的,根据角色以及情节内容的不同,学生的内心想象也随之变化,这种想象能够帮助学生更加深入的体验角色,并使作品的呈现更为鲜活。在基训课中,可以通过“即兴创编训练”锻炼学生的想象力,让学生自由发挥,任意畅想,并将内心所想用肢体动作将其呈现出来,让学生感受到基训课也是可以充满想象的,不再是拘泥于教室之中,机械的做一些舞姿造型、技术技巧等。其次,灵感也不是凭空出现的,它是经过长时间的积累,可能是数月,也可能是数年,才会被自身所感知。灵感需要有大量的知识储备,不仅仅是舞蹈专业知识,生活中的点点滴滴都是灵感的来源。学生在课堂中所学知识只是其中一部分,更多的还要依靠平时课外的学习,学生的内在足够丰富,对作品形象的理解才够深刻,在舞蹈时通过自身对音乐的理解和感悟,配合舞蹈技术能力,所呈现出来的内容也是富有层次的,而不是空洞,没有内涵的。想要呈现出这种效果,学生必须经过日积月累的学习来充实自己的内心。

古典舞基训不是日复一日地重复练习软开度与技巧,老师与学生间也不仅仅是简单教与学,而是师生情感交流的纽带。成功的教学依靠师生间课堂上的互动与思想情感的交流,在教学中师生之间的情感交流有助于师生之间的相互信任,也能够进一步帮助老师了解学生的思想。创造一个有利于师生互动,老师乐教,学生乐学,学生充分展现自我的新的教学模式,这是一个很复杂的过程。在古典舞基训教学当中“即兴创编训练”是以促进学生身体与心理全面发展为目标,辅助古典舞基训教

学,提高学生创新能力,对于丰富教学内容、提高教学质量、培养学生个性发展具有重要意义。

三、“即兴创编训练”对古典舞演员的影响

(一) 增添个人风格

“即兴创编训练”能够将舞蹈演员的个性充分体现出来。“即兴创编训练”能够帮助舞蹈演员最大程度的跳出传统的思维模式,获取更多的可能性。在即兴的过程中,引导演员发挥想象力,运用不同的动作将其连贯自由发展,动作的编排、幅度、力度、节奏等由演员自己把控,全身心的投入到即兴当中,感知舞蹈的过程,在即兴时,没有老师指点,只有自己,通过用心感受音乐,用肢体去舞蹈,完全受内心情感的支配去完成即兴舞蹈。同样的音乐,每个舞蹈演员的思想不同所呈现出的结果也是截然不同的,每个人都是独立的存在,在即兴中演员能够充分展现具有个人风格的舞蹈。

(二) 提高反应能力

即兴在舞台表演中也能帮助舞蹈演员很好的应对一些突发事件,例如在表演中,演员难免会出现一些失误,在舞台上演员能够通过即兴动作及时对失误做出补救,将动作失误程度转化至最小,这对于舞蹈演员来说,只有在平时多多积累即兴的训练,才能做到在表演中面对突发事件随即做出反应,不慌不乱,顺利的将表演进行下去;如果舞蹈演员在平时没有接受过“即兴创编训练”,在舞台上面对类似的突发事件,可能会自乱手脚,不知所措,无法灵活运用即兴能力及时对表演失误做出有效补救,从而使演出效果大打折扣。在演出中能够及时对所发生的意外做弥补,这对于舞蹈演员来说也是一种必不可少的能力。

(三) 培养二度创作能力

“即兴创编训练”同时也能够锻炼舞蹈演员的二度创作能力。二度创作对于一个作品来说是不可缺少的。一部作品在编导将角色剧情定位好之后,演员应具有一定地自我感知力,就是自己对于角色的理解,要更多的将演员自己的情感融入到角色中,并将其表现出来。演员是舞台、作品与观众三者之间的一座桥梁,观众在观赏作品时,是通过演员来拉近与舞台与作品间的距离,演员塑造的人物形象将故事情节生动的呈现在观众面前,并将内心情感赋予该人物形象,从而让形象富有生命力,这样与观众间的交流也更为深入,让观众更为沉浸在作品内容之中。任何舞蹈作品都离不开演员的二度创作。

四、结语

综上所述,“即兴创编训练”是对舞者创造力、想象力、音乐感知力、反应力等综合能力的训练。在古典舞基训的教学中,“即兴创编训练”起到辅助训练的作用,并不占主导地位,目的是帮助学生更好的发现自我优势,挖掘自身潜能,培养学生的创造力。在古典舞基训的发展过程中,即要保留传统优秀教学内容,让学生掌握古典舞的内涵与精髓,同时也要与时俱进,吸收对古典舞基训发展有利的各方面元素,提高古典舞基训教学的创新性 with 灵活性,为古典舞基训未来发展道路注入新的力量,更好的推进古典舞基训日后的继承与发展。

参考文献:

- [1]于平.论贾作光的舞蹈创作思想[J].北京舞蹈学院学报,2000(1):10.
- [2]张建.浅谈“即兴展现教学模式”在音乐教学中的运用[J].艺术教育,2008(6):1.
- [3]周露,周杨.论即兴舞蹈及其教学实践的价值与意义[J].北京舞蹈学院学报,2016(1):5.

姓名:刘杨(1972.04-);性别:女,民族:汉族籍贯:吉林省长春市,学历:研究生,毕业于吉林艺术学院;现有职称:教授;研究方向:舞蹈表演与教学研究。