

性格舞对芭蕾人才教育的必要性

李 倩

(上海戏剧学院附属舞蹈学校, 上海 200336)

摘要: 性格舞是专门为古典芭蕾舞基本功训练课所不能解决的技术技巧而设立的一项必修课程, 其训练与培养的核心在于学生能够切实掌握舞剧中人物、风格特性的表演能力以及综合技术技巧, 最终将芭蕾舞剧中的剧情、人物个性与地域风格形象且生动地展现在观众面前, 起到良好烘托气氛的效果。性格舞蹈作为芭蕾艺术中极为重要的组成部分, 其对芭蕾人才的综合教育起到了至关重要的指引作用。本文首先详细阐述了性格舞蹈训练的重要性与必要性, 其次围绕如何发挥性格舞蹈课程的教育教学价值, 对提升芭蕾舞人才的培养质量提出了一系列可行性建议, 希望切实能够为新时代芭蕾舞人才的培养工作贡献良策。

关键词: 性格舞; 芭蕾; 人才培养

性格舞蹈课程在历经六十多年的发展以来, 已经逐步形成了一套专业的课程设置与教学体系, 在我国诸多先辈们孜孜不倦的传承与发扬下, 性格舞这一重要的艺术形式得以完整展现在舞蹈专业学生的面前, 且凭借其独特的艺术涵养与特征, 正在一步步提升我国芭蕾舞人才的综合培养质量。

一、关于性格舞蹈课程的来历、发展与创新

性格舞蹈课程, 其又可以称为“外国民间舞课”, 最先起源于俄国, 是中职院校学生从事芭蕾舞剧演员工作所必修的一门基础课程。性格舞蹈课程, 其以古典芭蕾舞剧中出现的性格舞片段为基础, 并且还系统且科学地将性格舞的结构形式、风格技巧等融入课程的教学之中。其课程编排顺序与制定也有效参考了古典芭蕾舞基本功训练课程, 最终为中职院校的学生呈现出来一门集专业知识与专业技能为一体的综合性课程。性格舞蹈课程, 其教学的重心除了会传授给学生与古典芭蕾相关的知识与技能技巧之外, 更为重要的是还会为学生拓展与延伸不同风格、形式各异的外国民间舞片段。这门课程是培养掌握芭蕾全面技术技巧并且具备极强风格特征表演能力芭蕾人才的核心课程。

芭蕾, 具备不断发展变化的艺术特征, 性格舞蹈作为芭蕾艺术的重要组成部分之一, 其发展、传承与创新需要引起当代人民群众的深思。针对于芭蕾舞剧来讲, 性格舞蹈除了在保留自身的艺术特征之外, 也在不断进行吸纳与创新。通过广泛吸收其他舞种的显著优势, 实现扬长避短的目标, 进一步充实芭蕾舞剧, 最终对当今时代的世界舞台艺术产生了至关重要的影响。不可否认的是, 在历史发展的长河之中, 尽管对古典芭蕾舞造成了不小的冲击与影响, 但是作为其中独一无二的组成部分——性格舞, 在受到一定冲击与影响的基础之上, 获得了重生。通过对性格舞蹈中大量的片段进行重新编排, 其已经成为世界舞台艺术的一颗璀璨的明珠。因此, 在当今时代, 我们更提倡尊重与传承性格舞, 在创新的时候, 一定不要改变其实质, 更好地对古典艺术魅力进行传承与弘扬。

如果将芭蕾看成一个整体的话, 那么性格舞就是其中不可或缺的重要组成部分之一。在当下, 我们能够发现, 古典芭蕾舞很好地与现代舞结合了起来。在此背景之下, 不可否认, 一定会对性格舞的编创与创新创造良好的条件, 并且将为性格舞的传承与发展奠定坚实的基础。我们可以发现, 越来越多创作的芭蕾舞剧其中都融入了崭新的编创手法、理念与导演技法, 最终促使现代

的芭蕾舞剧更彰显灵动性, 将更符合现代群众的审美需求, 同时为性格舞乃至整个芭蕾的发扬光大带来了前所未有的机遇。例如, 家喻户晓的中国版本《胡桃夹子》, 就将原来的中国舞蹈、阿拉伯舞、西班牙舞等形式各异的性格舞统一改编成了极具中国特色的扇子、风筝、鞭炮等。总而言之, 性格舞蹈不仅是古典芭蕾精神的直接传承, 更重要的是其带动了当代芭蕾舞的发展与创新, 为观众呈现了一场场别具特色的芭蕾盛宴。

二、性格舞蹈训练的重要性与必要性

(一) 迸发激情

性格舞蹈与古典芭蕾相比较, 其最大的不同就在于性格舞蹈能够完全激发演员的热情、活力, 使得演员表演更加奔放, 更具感染力。相较于古典芭蕾的严格, 演员的表演不会受到任何束缚, 在表演的时候完全可以尽情释放自己, 也就是我们经常所说的“解放天性”。很多芭蕾舞专业的学生会相同的感觉, 在上古典芭蕾舞课的时候, 总有一种莫名的紧张感与约束感, 尤其是芭蕾基训课, 更强调的是动作的流畅与严谨, 教师对学生的要求也较为细致与严格。而性格舞课却恰恰相反, 这门课程更注重的是学生自由起跳, 灵魂舞蹈, 它更强调的是释放, 课堂氛围总是热情奔放。

综上所述, 性格舞蹈课程能够切实启发学生的内心情感, 并且通过日复一日的训练, 能够帮助学生掌握如何激发、表达情感的有效方法。由此可以看出, 性格舞蹈在芭蕾舞人才教育过程中充分发挥着不可替代的作用。如果将古典芭蕾基训课程看作是是整个芭蕾体系的根基, 那么性格舞蹈课程就是辅助根基成长为参天大树的肥沃土壤, 并在此基础上, 二者获得共同进步与提升。

(二) 突出技巧

从整体看来, 性格舞蹈课程解决的是古典芭蕾训练所无法达到基本技术技能问题, 并且性格舞蹈课程与古典芭蕾舞课程二者应该是相互补充、相互渗透的关系, 对于芭蕾舞专业学生的教育教学, 二者缺一不可。

作为一名专业的芭蕾舞演员, 应掌握不同类型的舞蹈技巧, 如此才能更准确地表演, 使得观看者产生情感共鸣。性格舞蹈, 由于其集各个民族民间的舞蹈技巧于一身, 因此, 对于丰富演员的舞蹈专业体系, 提升演员的综合舞蹈能力, 尤其是填充古典芭蕾舞课程所涉猎不到的技术技巧范围具有积极作用。

具体来讲, 性格舞蹈对于演员的力度、幅度、速度、节奏等方面相较于古典芭蕾提出了更高的要求, 它更追求的是舞蹈的丰富多样以及舞蹈的质感。例如俄罗斯舞蹈中涉及有弹簧步、过门坎、滑跪马步等技术含量较高的动作, 这些动作需要演员力度要够, 幅度要大, 因此难度更高。这些动作的训练能够显著提升芭蕾舞演员的弹跳能力与四肢协调能力, 对于舞蹈演员综合舞蹈水平与技能的提升具有重要意义。

总而言之, 相比于古典芭蕾基本动作如伸直、绷紧与外开, 性格舞蹈更强调技术技巧难度更高, 更具夸张性, 如大幅度的下腰, 类似的技术动作在古典芭蕾训练课中是很难见到的。因此, 针对于芭蕾舞人才的培养, 性格舞蹈发挥着其独一无二的键作用。

(三) 塑造个性

如果说古典芭蕾舞着重赋予的是学生科学严谨的艺术内涵, 性格舞蹈则更注重的是激发演员的表演欲与展现欲。通常性格舞

蹈课程,除了要训练基本的技能技巧之外,更注重深入研究每个国家、不同民族的人物特征与国家形象。可以这么说,性格舞蹈课程的教学更体现出来的是个性化,一般所有的教学内容都可以从一个个的舞剧中找到,课程就是对人物特征与形象的细致化解读+训练。例如,舞剧《天鹅湖》第三幕中涉及到来自不同国家的舞段,如何能借助舞蹈生动形象地将各个国家不同的风俗人情、地域特点展现出来,将气氛烘托起来,这完全考验的是演员性格舞训练的综合实力。只有演员在舞剧中酣畅淋漓的表演,借助舞步和动作将情绪尽情释放出来,那么才能达到感染观众的目的。

总之,有些演员天生就具备良好的表现力,而有的则没有,这就需要借助性格舞的辅助来进一步激发演员的表演潜能与表现欲望。可以这么说,在成为一名优秀的芭蕾舞演员之前,各种性格舞蹈的训练必不可少。

三、性格舞蹈课程对芭蕾人才培养的有效策略

(一) 言传身教,切实发挥教师的指引作用

纵观我国如今芭蕾舞人才的培养现状,往往人才质量与国外一些国家相比还是有一定差距,主要问题集中于国内部分演员他们在表现舞蹈的时候欠缺更全面的情感表达,只是在生硬地完成舞蹈动作,而非从心底深处通过自己的力量将人物性格、特征塑造得淋漓尽致、生动形象。基于此现状,就需要教师切实发挥自身的示范作用,并且有效结合启发式教学,尽可能让教师所教动作深刻映入到学生的脑海之中。

针对于示范教学,虽然性格舞蹈的教学与其他舞蹈基本训练课程相比,并没有什么明显的区别,但是实践证明,示范教学能够使得学生更好地理解人物形象、神态神情,对于提升性格舞蹈的教学质量能够起到积极影响。学生学习舞蹈动作,乃至提升舞蹈表现力,其第一参照物就是教师。在教师仅仅示范一遍过后,学生便能快速模仿出来,由此可见示范教学的重要性。学生往往先经历的是整体记忆,然后逐步深化到细节,最后基本掌握动作要领。如果是针对较为复杂的舞蹈组合教学,那么在教学过程中,教师切记首先一定要突出重点,并且针对每一个舞蹈动作需要伴随教师更为细致的讲解与示范,从舞蹈的气质、节奏、要领、风格等全方面强调舞蹈的特征,更便于学生记忆、参照、模仿、对比,同时也更能从根本上提升教学效率。另外,在教学的过程中,教师一定要善于结合多媒体,毕竟网络更具有开放性与先进性。网络能够拓宽教师与学生的视野,丰富专业知识体系。网络还可以随时随地对学生开展教育教学工作,并不会受到时间与空间的限制。网络上面优质的教学资源能够切实丰富舞蹈内涵,帮助学生建立对性格舞蹈更为科学的认知。

(二) 启发教学,实现理性与表现高度统一

舞蹈艺术作为表现艺术中至关重要的组成部分,它的重要表现载体即为人体。如何使得学生在较短的时间内实现对舞蹈技术的掌握、理解与表现,启发式教学法能够切实发挥出重要作用。如果说示范教学是理性教学的话,那么启发式教学便属于感性教学的范畴,旨在通过教师创设形式多样的情境来帮助学生身临其境地感受与表达,这两种教学方法产生的效果也截然不同。

例如在对《俄罗斯小姑娘》这个舞蹈组合在教学的时候,由于舞蹈动作复杂烦琐且随着音乐的变化,表演者需要进行多种情绪的转折,一时之间学生很难掌握这段舞蹈表演的精髓与方法,舞蹈动作记忆也面临着巨大的挑战。这时候,教师完全可以采用启发教学法,首先从舞蹈动作中较难的部分逐一击破,进行亲身示范并细致讲解。其次,为了让学生仿佛处于真实的情境中,教师可以将此舞蹈动作编为一个生动有趣的故事来辅助学生记忆动

作并深化情感。如此,通过反复练习,学生相较于之前有了显著的进步。接下来,就是性格舞蹈中至关重要的情绪教学。教师可以从网络上查找与该舞蹈动作相关的视频片段让学生观看。待到时机成熟,伴随着音乐,学生便能很好地将情绪融入到舞蹈动作中了。最后,教师可以进行总结与针对性的指导,提升学生的表演能力。

总而言之,启发式教学法旨在通过外界环境、气氛的烘托与辅助,促使学生心中出现情感的变化,进而帮助学生实现从理性舞蹈到感性舞蹈的根本性转变。

(三) 因材施教,注重发挥每位学生的特长

这里所说的因材施教,其依据并不是教材,而是学生。每个学生由于成长环境、教育背景的不同,学生呈现出来的性格特点、兴趣爱好也是不尽相同的。性格舞蹈,由于其结合了不同国家、各个民族民间舞蹈的风格特性,因此,舞蹈表现历来丰富多彩,花样繁多。基于此,性格舞蹈教学,更侧重于学生表现力的激发、个性的发展。因材施教,便能够很好地达到这一目的,发展学生的个性特长,培养他们的即兴表演能力,这是性格舞蹈课教学的核心。

即兴舞蹈能力是芭蕾舞人才所基本的基本能力之一,这恰好是性格舞课程的教学重点,当然也是难点。如何根据每位学生的特长个性,将性格舞蹈课程教学与学生具体情况巧妙结合起来,这是所有教师应该着重思考的问题。例如针对于性格较为开放的学生,他们往往能够将吉卜赛舞热情奔放、洒脱自如表现得淋漓尽致。而性格内向的学生,往往在表现阿拉伯舞蹈的时候别有一番韵味,能够完全刻画出阿拉伯少女身材的婀娜多姿,并且将纤细柔软中带有一丝忧郁的舞蹈感觉完全表现出来。

总而言之,要想切实实现因材施教的目的,就需要教师善于发现每位学生的独特之处,并且给予及时的帮助与指引,充分发挥学生的特长。

(四) 不断进取,全面提升教师的综合素质

不断进取,是对教师与学生共同的建议。尤其是教师,更应该努力提升自己的艺术修养、综合素质,更为重要的是面对新时代更具创新创造能力的新青年,如何实现自己所教正好是学生所需,这需要教师在实践中不断探索与总结。对于学生来讲,我们都知道对艺术的追求是永无止境的,教师需要在日常教学中不断向学生渗透锲而不舍、永不止息的工匠精神,并且激励学生在艺术领域不断深入钻研,只有这样,才能为新时代的芭蕾舞人才奠定良好的思想基础。

四、结语

总而言之,优秀的芭蕾舞人才培养,势必需要教师从舞蹈领域中主动积极汲取来自不同艺术门类中的养分,并且通过吸收内化转化为优质的教学教育资源。芭蕾舞人才培养任重道远,性格舞蹈与芭蕾舞的有效融合方法有待于更多相关教育工作者参与进来,不断探究,不断实践。

参考文献:

- [1] 薛永刚,张丹.浅谈代表性性格舞与古典芭蕾的关系[J].北方音乐,2018,38(19):243-244.
- [2] 吴珺.性格舞蹈对芭蕾表演影响研究[J].明日风尚,2017(2):132.
- [3] 袁婷婷.浅析芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕之性格舞[J].明日风尚,2018(24):314.