

关于舞蹈教育方向人才培养的剧目排练课程建设分析

潘彦君

(云南民族大学艺术学院 云南昆明 650500)

【摘要】 舞蹈剧目排练作为舞蹈教学中的一门重要基础课程,对于舞蹈人才培养发挥着重要作用。所以正是受这种关系的影响,要想为国家和社会培养出更多素质全面的舞蹈人才,最为关键的就是要做好舞蹈剧目排练课程的建设,构建一个完善的教育教学体系。

【关键词】 舞蹈剧目排练;课程建设;舞蹈人才培养

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i10.58282

舞蹈作为艺术表现形式中的一种,主要是借助人的肢体动作来表达出人的思想情感,集造型、舞蹈动作和姿态于一体,将优美的舞蹈形象展示出来。所以就舞蹈这门艺术,具有较强的综合性和实践性特点。作为一名优秀的舞蹈表演者,不仅需要有关舞蹈的相关理论和技能做到扎实掌握,同时还要具备一定舞蹈编排能力,只有这样才能将舞蹈更加完美的呈现。从舞蹈教学中我们可以看到,舞蹈剧目排练课程可以说是其中的核心,主要就是让学生能够根据音乐来自由编排舞蹈动作和表演风格,这不仅能够将舞蹈艺术的实践性和综合性特点体现出来,同时还可以实现对学生创造能力的培养和锻炼。由此可以看出,舞蹈剧目排练课程的开展对于舞蹈表演人才的培养是如此的重要。

1、舞蹈剧目排练课程建设对舞蹈教育人才培养所发挥的作用分析

1.1 有利于培养学生对舞蹈艺术文化内涵的理解掌握能力

舞蹈作为一种文化交流形式,借助身体动作将文化内涵得以充分表达出来。从舞蹈剧目中我们可以看到,其中包含了每个时代的文化特点在里面,通过舞蹈剧目教学的开展,可以为学生营造一种良好的艺术文化氛围,在这样的一种氛围下更好的学习,同时还可以对舞蹈文化艺术内涵有一个更加深入的理解。例如:以《秦俑魂》这一传统古典舞剧目为例,这一舞蹈剧目将秦俑形象生动形象的展示出来,体现出了中华英雄的雄伟气概,人们在观看后纷纷震撼。作为教师在实际教学过程中,需要让学生正确认识到要想将这一舞蹈剧目成功的表演出来,最为关键的就是要将秦俑这一人物形象特点生动形象地展现出来,所以在进行舞蹈编导时,需要精心设计动作,将秦俑这一人物形象特点融入到每一个舞蹈动作当中,然后通过表演让观众感受到了秦俑身上所具有的雄浑气魄。

1.2 有利于培养学生对舞蹈艺术和表演的领悟理解能力

在进行舞台剧目表演的这一过程中,不仅要求表演者所采用的表演形式和动作需要与实际生活相贴近,同时还需要借助合适的音乐、服饰和舞台灯光的使用,构建出一个生动形象的剧目表演场景,然后从细节和整体这两个角度入手,将人物形象完美的呈现出来,以吸引观众观看,并产生情感共鸣。所以这就要求教师在实际教学中,需要侧重于对学生人物形象表演的训练,当拿到一本舞台剧目后,需要先分析并确定好表演动机,然后再研究巨幕中每一个人物的形象特点,最后再选用合适的舞蹈动作和表现手法,需要注意的一点是,在这一过程中还需要将舞台气氛和观众氛围充分考虑到其中,使观众能够更好的理解并感悟舞蹈编导所要表达意识和情感。例如:以《爱莲说》这一古典艺术剧目为例,这一剧目主要表达的就是作者对莲花的喜爱,并赞赏像莲花一样“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚人才。所以在舞蹈创编和表演的这一过程中,必须要将人物清正廉洁、高尚和质朴的这种性格特点在舞蹈动作中体现出来,如:在着装上要素雅一些;在舞蹈动作上

要表现的轻柔一些;同时还要加入一些琵琶或竖琴等乐器,以此来渲染整个表演气氛,实现人物形象与舞蹈动作和舞台背景合一。

1.3 有利于培养学生的艺术编排能力和创造能力

针对于舞蹈剧目排练课程的开展,旨在为了实现对大学生艺术创造能力和舞蹈表现能力的培养及发展,在舞蹈编排和表演的这一过程中,最为关键的就是要具有创意。一个完整的舞蹈剧目作品,不仅包含了具有创意的舞蹈动作编排,同时还包括舞台灯光、音乐等艺术创新在里面。所以这就要求教师在实际教学过程中,需要多鼓励学生创新编排,将自己的所思所想融入到舞蹈编排和表演当中,然后根据表演后观众的反应效果再作出相应的改进和调整,这样通过结合创新和实践,在提高教学质量和效率的同时,还可以更好的培养学生的艺术创新能力,为国家和社会培养出具有创新性和可塑性舞蹈艺术人才。

2、关于舞蹈教育方向人才培养剧目排练课程的建设策略分析

2.1 以剧目排练课为基础完成舞蹈教学课程体系的构建

2.1.1 确保课程安排的实践性和应用性

一方面:需要做好舞蹈基础理论课程的合理安排,然后再将一些音乐、美学和哲学等一些拓展课程适当融入到其中,在丰富学生理论知识内容的同时,还可以实现对学生基础素质的培养和发展。与此同时,还需要为学生提供一些自由选择的选修课程,以丰富学生的艺术底蕴,培养学生自主学习能力。另一方面:作为教师在实际教学过程中需要提高对教学实践的重视,并适当增加舞蹈剧目排练课时,在课堂上为学生提供更多舞蹈剧目排练的机会,同时在课下还需要多组织一些舞蹈比赛和演出等活动的开展,以此来构建一个集舞蹈编创和表演于一体的教学体系,充分发挥出学生的舞蹈表演艺术才能。

2.1.2 加强对大学生课程训练

待学生能够掌握一定的舞蹈剧目表演能力后,紧接着就要对学生开展课程训练,在训练的这一过程中需要围绕着以中国古典舞为核心。与其他类型的舞蹈相比,中国古典舞无论对于学生舞姿的控制能力、柔韧性以及动作技能和身体的平衡等都能够达到很好的训练效果,通过提高整体艺术表现力,将舞蹈形象更好的表演出来。另外,利用中国古典舞开展基本功训练,还可以帮助学生平衡好身体力量与舞蹈动作的刚柔,在这一过程中感受中国古典舞所具有的独特韵味。除此之外,在进行舞蹈剧目排练课程的建设时,还需要注重民族风特色课程的加入,简单来说就是利用民间舞来调动起学生对舞蹈的创造兴趣,不仅能够体现出不同地域的风格特色,同时还可以深入挖掘出学生内心的表演素质。

2.2 提高对舞蹈剧目排练课教材建设的重视

2.2.1 做好精品教材的编排

针对于舞蹈剧目排练课程教材的编制,必须要做到精品。因为教材作为教学开展的重要依据支持,只有做到精品,才能更好的实现对舞蹈人才的培养。所以在进行舞蹈剧目排练课教材的编制和选取的这一过程中,必须要邀请相关教学机构和课程教师共同参与到其中,然后通过相互比较,选择出精品教材。针对于教材中舞蹈剧目的安排,不仅要具备较高的技巧训练价值,同时还要满足学生的发展特点。通过精品课程的编排和落实,不仅能够让学生接触到更高水准的知识内容,同时还可以从优秀传统剧目中学习到更多技术技巧,通过不断丰富自我,努力成为一名集编导能力、创作能力和表演能力于一身的优秀舞蹈表演人才。

2.2.2 注重乡土教材的选编

针对于乡土教材的选编,同样也作为舞蹈剧目排练课教材建设中的一个重要组成部分。所谓的乡土教材,不仅要具有本土风格,同时还要代表着院系特色。在这一过程中不仅需要院系教师编排和创作的主观能动性充分调动起来,同时还要提高对学生的自编、自导、自演能力发展的重点关注。尽量为学生提供更多参与生活实践的时间和机会,在生活中收集舞蹈编排素材,然后通过分析整合,从中选出最具有代表性的素材,融合自己的创作,编排出生动活力的舞蹈形象,充分体现出民族文化所具有的独特内涵和魅力。

2.3 加强对舞蹈剧目排练教学实践的创新

2.3.1 做好表演理论与实践之间的有效结合

一方面:从教学内容的安排这一角度来看,其前提必须要对专业基础理论知识和技能有所了解及熟练掌握,然后在基础理论知识课程合理安排的基础上,将一些专业技能训练适当的增加到其中,通过将理论知识与实践训练有效结合到一起,为学生的舞台表演奠定良好基础。与此同时,在课堂教学中还需要适当的增加欣赏课,这样做的主要目的就是为了培养和发展学生的艺术鉴赏能力,实现理想的美育教育目标效果。另一方面:还需要注重剧目教学与实践的相互融合,在做好基础教学工作的基础上,多带领学生参加一些校外所组织的舞蹈比赛

和演出等活动,这些实践活动的参与,不仅能够强化学生对理论知识和基本功的掌握,同时还可以帮助学生积累一定的舞蹈表演经验,在教学实践中更好的提升自身舞蹈表演。

2.3.2 制定并采取针对性培养对策

对于任何一门课程教学的开展,都必须遵循“一视同仁”这一原则,这对于舞蹈剧目排练课堂教学的开展也是一样的。在刚开始需要采用上大课的方式开展课堂教学,通过实践教学发现并挑选出舞蹈潜能较好的学生,然后再进行有针对性的培养。这样不仅能够使每一位学生的舞蹈潜能都能够发挥出来,同时还可以促进学生个性化表演风格特色的形成。

2.3.3 尊重学生主体地位

作为教师在进行课堂教学开展的这一过程中,需要对原有的授课形式进行创新,学生占据课堂主体地位,而自身则要充分发挥好学生的引领者角色作用。一方面:教师需要对学生做好动作示范,边示范边向学生讲解动作要点;另一方面:在课堂教学中需要多与学生进行互动交流,并为学生提供更多自己编排舞蹈和表演的机会,在这一过程中可以让学生以小组的形式进行自编、自导、自演,然后呈现出来,由教师作为评委,指出每一个小组在舞蹈编排和表演中好的地方和不好的地方,对于好的地方,需要拿出来共享和借鉴;而对于不好的地方,需要给予学生正确指导,这样不仅能够调动起学生课堂参与的主动性和积极性,同时在教师的引领下更好的培养和发展学生的创造能力和舞蹈表演能力。

3、结束语

综上所述,由此可见舞蹈剧目排练课程的改革和创新,可以说是新时期背景下对舞蹈教学所提出的标准要求,同时也是实现综合型、实用型舞蹈表演人才培养的一个有效方法手段。所以这就要求相关院校必须要清楚的认识这一点,从剧目排练课程体系构建、教材编选和教学实践创新这三个层面入手,以促进舞蹈表演人才的全面发展。

参考文献

- [1] 李萌.身心训练在剧目排练中的作用及意义——以舞蹈人才培养为例[J].艺海,2020(11):56-57.
- [2] 曾湘玲.高校舞蹈剧目排练课教学策略的思考与探析[J].艺术评鉴,2020(16):120-122.
- [3] 任离湮.高等院校舞蹈学科剧目排练课程选择原则探究[J].艺术教育,2019(10):112-113.
- [4] 刘伊暄.剧目排练课程在舞蹈教学中的重要性研究[J].中国文艺家,2019(10):249.
- [5] 任晶晶,孙晓鹏.剧目排练课程在舞蹈编导专业学习中的重要性研究[J].艺术品鉴,2019(21):152-153.
- [6] 姚英姿.面向舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设[J].文化创新比较研究,2018,2(33):152-153.
- [7] 胡文婷.高职舞蹈表演专业剧目排练课程教学改革的研究与实践[J].北方音乐,2018,38(15):134-135.