

舞蹈编导专业《中国古代舞蹈史》课程改革探索

刘璐

海南热带海洋学院艺术学院教师, 中国·海南·三亚 572022

【摘要】《中国古代舞蹈史》是我国舞蹈高等教育中不可或缺的课程, 承载着传承中华舞蹈文化的重要作用。目前该课程的教学方法以理论讲解为主, 不适宜用于强调创作实践的舞蹈编导专业。笔者认为, 舞蹈编导专业的《中国舞蹈史课程》教学应该以“读史为前提”, 以“创作为目的”, 前半学期从理论层面分析各朝舞蹈的风格特征; 后半学期指导学生通过查阅文献、画像、纪录片等, 梳理某一古代舞蹈样式的相关史料, 并以此为依据复原出该舞蹈的动态形象, 帮助学生掌握以中国传统舞蹈为题材的舞蹈作品创作方法, 同时引导学生建立文化自觉与自信。

【关键词】中国古代舞蹈史; 教学改革

Exploration on the Curriculum Reform of Chinese Ancient Dance History

Liu Lu

Hainan Tropical Ocean University, China; Hainan Sanya

[Abstract] The history of ancient Chinese dance is an indispensable course in China's dance higher education and plays an important role in inheriting Chinese dance culture. At present, the teaching method of this course is mainly theoretical explanation, which is not suitable for dance choreography majors that emphasize creative practice. The author believes that the teaching of Chinese dance history course for dance choreographer major should take "reading history as the premise" and "creation as the purpose". In the first half of the semester, the style characteristics of dance in each dynasty were analyzed theoretically; in the second half of the semester, guide students to sort out the relevant historical materials of an ancient dance style by consulting literature, portraits and documentaries, and restore the dynamic image of the dance on this basis. Help students master the creative methods of dance works with Chinese traditional dance as the theme, at the same time, guide students to establish cultural consciousness and self-confidence.

[keyword] History of ancient Chinese Dance; curriculum reform.

【基金项目】海南热带海洋学院2021年教学改革项目《舞蹈编导专业<中国舞蹈史>课程教学的探索与研究——“读史为前提, 创作为目的”的教学设计》结题论文(项目编号: RHYjg2021kt01)。

1 课程改革的必要性探讨

《中国古代舞蹈史》是我国舞蹈编导专业的一门必修课程, 主要对我国舞蹈自上古时期至清朝所出现的代表性舞蹈样式、著名舞蹈人物、各朝舞蹈风格、舞蹈理论进行客观梳理与讲解。《中国古代舞蹈史》承载着传承华夏舞蹈文化的重要功能与作用, 是我国舞蹈高等教育中不可或缺、无以替代的重要课程。

随着我国舞蹈高等教育的发展与进步, 目前该课程的传统教学方法在舞蹈编导专业的教学中显现出一定的局限性, 这种局限性还限制了舞蹈编导专业建设的完善度, 因此, 从微观层面的课堂教学到宏观层面的专业建设都对舞蹈编导专业的《中国古代舞蹈史》课程提出了改革的要求。此外, 我国近年来提出了“新文科”、“课程思政”等更加科学、合理的教育理念与人才培养思路, 加之“文化自觉与自信意识”在当代中国的不断树立, 这些举措都给《中国古代舞蹈史》课程赋予了更加深刻的教学目的与课程内涵, 故而探索与时俱进的课程教学方法, 深入挖掘课程内涵, 最大程度的彰显课程的专业价值与人文价值, 并以课程为平台帮助学生建立民族文化自觉与自信则显得尤为重要。

1.1 现有课程教学方法缺乏专业性

我国舞蹈高等教育下设了: 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学三个专业方向, 这三个专业的必修课程均包含了《中国古代舞蹈

史》。但一直以来, 该课程的教学方法较为单一, 缺乏专业性, 在各专业的教学中均以对客观史实的理论讲解配合相关视频介绍的方式作为主要教学手段, 其中不乏对大量史料原籍在文字层面的深入解读与分析。笔者认为, 这种纯理论性的教学方法更适用于舞蹈理论专门性人才的培养, 却不能最大限度的促进舞蹈编导专业学生在中国古代舞蹈方面的创作实践, 限制了该课程在舞蹈编导专业的教学效果与教学价值。

舞蹈编导专业的核心在于“编”。选择正确的理论知识作为舞蹈编创的基石, 提升舞蹈作品的文化内涵, 是舞蹈编导专业学习舞蹈史论知识的根本目的, 因此, 舞蹈编导专业的《中国古代舞蹈史》课程应该实现以下三个教学目标: 1、学生全面掌握基础史论知识; 2、学生能够正确判断并选择在舞蹈创作中所需的史论知识; 3、学生对选择的史论知识能够进行准确的、有创造性的转化, 将其应用到舞蹈创作中。只有做到以上三点, 才能真正实现该课程的教学目的与舞蹈编导专业的人才培养目标紧密联系。

1.2 对舞蹈编导专业课程建设进一步完善的促进

目前, 舞蹈编导专业的专业课程主要包括两大类: 1、专业基础课, 如基训课、各类舞蹈素材课、相关理论课; 2、专业主干课, 如编舞技法、选材与结构等。其中, 基训课主要有芭蕾舞基训、中国古典舞基训、现代舞基训, 舞蹈素材课主要有中国古典舞身韵、

中国民族民间舞等。

学生在学习过程中,对来自西方的芭蕾舞、现代舞、编舞技法,以及我国在建国后创建的中国古典舞、中国民族民间舞均有身体实践层面的体验,但对于我国古代各朝的舞蹈样式却只停留在理论层面的学习。缺乏对传统舞蹈的身体体验无疑会在一定程度上降低学生对于中国古代舞蹈乃至中国传统文化的重视度,也导致了学生专业知识储备的不完整。这样的现状也正是舞蹈编导专业课程建设不够完善的表现。

纵观我国近年来的舞蹈创作成果,呈现历史舞蹈样貌的作品寥寥无几,但凡出现这样的作品,从《踏歌》到《唐宫夜宴》,都能成为现象级的作品。这类作品的鲜见正是因为西方编舞技法的训练下,我国部分舞蹈编导已经习惯借助纯粹的编舞技法,脱离具有文化内涵的动态素材去创作舞蹈作品,编导专业学生的日常作业更是以当代舞形式为主,巧妙的规避了对于有着深厚文化渊源的中国古代舞蹈的不明白、不会编、不敢编的尴尬。

1.3 我国文艺事业发展的必然要求

随着民族复兴进程的推进,“文化自觉”与“文化自信”成为我国文化发展的关键词。2016年,习近平主席在中国文联十大、中国作协九大开幕式上讲到:我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来,在继承中转化,在学习中超越,创作更多体现中华文化精髓、反映中国人审美追求、传播当代中国价值观念、又符合世界进步潮流的优秀作品,让我国文艺以鲜明的中国特色、中国风格、中国气派屹立于世。

欲信人者,必先自信,深入学习中华民族的“根与魂”,在艺术创作中体现中华民族的“精气神”,是习近平主席对当代文艺工作者提出的基本要求。由此可见,创新《中国古代舞蹈史》课程的教学方法;提高学生学习传统文化的主动意识;强化学生结合史料,再现民族文化结晶的专业能力,不仅是舞蹈编导专业课程建设进一步完善的需要,更是我国文化艺术事业对舞蹈编导专业人才培养提出的必须要求。

2 课程改革的方法

2.1 基本思路

“读史为前提,创作为目的”是舞蹈编导专业《中国古代舞蹈史》课程改革的基本思路。

运用各种素材创作不同类别的舞蹈作品是舞蹈编导专业人才培养的最终目标。舞蹈编导专业的各种基训课、素材课,在训练学生身体能力的同时都起到了让学生掌握不同类型舞蹈素材的作用,《中国古代舞蹈史》也应跳出“就史论史”的局限,让学生从身体层面感受中国古代舞蹈,掌握中国古代舞蹈素材才是最终目的。

但中国古代舞蹈的传承因为历史客观原因出现了断层,它已然无法像西方的芭蕾舞、现代舞一样提供完整的舞蹈作品供学生体验,我们只能尝试将文献中零散、碎片的文字资料和画卷、雕塑中的静态舞姿进行动态转化,复原出中国古代舞蹈,体验它的风姿流韵。

2.2 课程实施方法

第一阶段以课本学习为主,讲授各朝舞蹈的基础理论知识,

同时配合经典舞蹈作品赏析,重点分析作品所体现的文化内涵及编导的创作方法与思路,为学生提供创作启示。

第二阶段以中国汉唐古典舞流派所运用的复原历史资料进行舞蹈创作的编舞方法作为教学抓手,要求学生通过查阅文献、画像、陶俑、纪录片等资料,梳理总结古代舞蹈样式的来源背景、风格特征、动作形态、调度结构、服饰配乐等信息后,根据自己对历史材料的理解,复原出中国古代舞蹈的动态形象。

2.3 教学中需要注意的问题

2.3.1 注重以“史”为线,以“论”深入

第一阶段的教学不仅是梳理舞蹈历史的发展脉络,更要结合各朝的政治、经济、人文特点,加强对各朝乐舞理论、美学观念及文化思想的综合分析,做到以“史”为线,以“论”深入,帮助学生准确的掌握各种舞蹈样式的风格特征与文化内涵。

2.3.2 注重“用史”与“创造”的度

现存文献、画卷等材料所提供的舞蹈素材是抽象的、静止的,学生在进行动态转化与复原时,必然存在带有个人审美倾向的想象与创造。但中国古代舞蹈是客观的历史存在,复原应该追求准确而非标新立异。因此,在教学时应加强学生对史料的追根溯源,保证复原的舞蹈风格不能脱离舞蹈当时的历史文化大背景,要严格做到复原的每一处细节都有根可寻,有据可依的,真正做到习主席所说的有史识,有史德,在继承中转化,在学习中超越。

2.3.3 注重舞蹈整体观

中国古代舞蹈大多与配乐诵唱、祭祀仪式等融于一体,学生进行创作时应树立乐舞整体观意识,从服饰、道具、妆面等各方面入手,全方位还原舞蹈样式,方能更准确的认识中国古代舞蹈。

3 教学改革的效果与意义

通过实际教学发现,该模式的教学效果明显优于传统的理论教学模式。

首先,学生在史论知识学习阶段的主动性明显提升,改进了“教师满堂灌,学生被动听”的状态。其次,学生对于课程知识的掌握度更加深入、全面,学习兴趣明显增加。

此外,笔者认为本教学改革还有以下几点意义:1、通过文献资料查阅与梳理,使学生掌握了基础的学术研究方法。2、通过舞蹈复原,培养了学生主动运用舞蹈理论知识支撑创作实践的意识,将理论教学与实践教学进行了有机结合。3、目前国内外有多种编舞方法,如交响编舞法、环境编舞法、机遇编舞法等,我国舞蹈编导专业基本以主题动机编舞法作为主要教学内容。因此,在《中国古代舞蹈史》课程中让学生体验我国汉唐古典舞流派所用的编舞方法,可以促进更加全面的学习现有的编舞方法,拓展学生的专业眼界。4、通过对中国古代典型乐舞样式的深入体验,可以潜移默化的培养学生的文化自觉与文化自信,符合近年来我国提出的“新文科”以及“课程思政”等教育目标。

参考文献:

[1]周仪.《中国舞蹈史》课程教学研究——以武汉音乐学院舞蹈表演专业人才培养为例[J].戏剧之家,2017.02.

[2]王晓玲.艺术类高校舞蹈史课程教学内容与方法研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报)2016.02.