学生主导 教师引导

——浅谈《编舞技法》课程教学改革方法

李　乐
三亚学院　海南省三亚市　572000

摘　要：传统的舞蹈专业教学方式是言传身教，即老师怎么跳、学生怎么学，判断好学生的标准是学生能否和老师的动作保持一致，学生和老师是不是“一个模子里刻出来的”，即学生能否成为一个“好演员”。如果对学生的要求更高级一些，就要看学生能否在神韵的把握上与老师保持一致。然而，现代社会最需要的是创新性人才，没有思想、没有创造力、没有创新性、没有创意度的“木偶”已经无法适应社会的快速变革，因此，培养具有创新性的舞蹈人才，成为当下舞蹈教育变革的重要方向。本文论述了《编舞技法》课程教学改革的具体方法，希望能为当下舞蹈专业教育改革提供新的思考。

关键词：编舞技法；教学改革；创造力

在传统舞蹈教学方法中，学生可以没有思想、没有棱角、没有性格，但一样要整齐划一，不仅要和老师跳得一样，同学之间也要保持动作的一致性。每个学生都像工厂里加工的商品一样，保持相同的规格、相同的审美、相同的质感、相同的要求。在这样的大环境下，《编舞技法》课程与传统舞蹈教学方式最大的区别就在于把课堂的主动权从老师手中拿出来，全部交给学生，让学生成为教学环节的主导者，老师从整体上把握方向、积极引导。

教师在授课中，应以教授技法、开发思维、积极引导和尊重创新为主要原则，重点关注学生的舞蹈语汇创作能力，运用多种手段建树和提升舞蹈创作编排能力等方面的培养。本课程的创新主要体现在教学模式的多点扩充和对学生复合型能力的关注与培养，遵循“学生课前预习—老师课上讲授技法—学生课堂编创实操—教师布置课下作业—学生课下编创作品结构、动作语汇、绘制路线图及站位图—学生课下进行作业排练—下次课堂上学生阐述编创意图及想法—学生回课展示—教师提出引导性修改意见”的模式不断循环往复的进行。加强教学的实践性环节，突出应用性。

1. 老师讲得少、学生想得多

《编舞技法》课的基本教学方式是老师将舞蹈编创的技术方法教给学生，学生理解技法原理后，举一反三、触类旁通，将舞蹈编创的技术方法与自己的主观想象相结合，再通过编排实践过程，将想象思维转化为实实在在的肢体动作呈现给观者。在这个过程中，老师教授的编创技术方法是理性认知，学生自己的想象过程是感性升腾，然后再依靠逻辑思维将二者重新整合和再次排列，运用具有丰富表现力的肢体作为载体呈现出来。

例如：群舞调度训练依据调度的方式主要分为线性调度和块状调度两大类，教师在授课过程中，首先向学生讲解两种调度的区别，并举例展示不同种类调度的呈现效果；其次向学生分别讲解线性调度和块状调度的具体分类及象征性含义，最后提出创作要求。学生理解了技法的运用方式及作业要求后，开始充分调动自己的想象力和创新力，在思想上逐渐整合此技法的编创过程。此部分的教学过程仅需要15–20分钟左右，但是学生通常却需要30分钟以上的时间去对自己的创造性编舞过程进行思考和布局。

2. 老师跳得少、学生演得多

舞蹈专业的特殊性使得教师的亲身示范成为言传身教教学法的重要组成方式，在现实环境和实际情况下，学生们普遍认为“身教”比“言传”更为重要。然而，对于追求思维创新更甚于肢体能力的《编舞技法》课程而言，让学生“有想法”比让学生“会跳舞”更有教学价值。

传统教学模式中，舞蹈老师上完一节课几乎大部分时间都在做亲自示范，一招一式、一个眼神，都需要展示给学生。但是《编舞技法》课程中，如果一个老师跳得比学生多，那么学生自身的创造能力就难以得到展示和开发，同时学生的思路还容易被教师的示范所影响，最终成为“全班编成一个样”、或者全班编出来的作品都是任课老师一人喜欢的风格或形式的尴尬情况。舞蹈编

作者简介：李乐，1989.10，女，山东蓬莱人，硕士研究生学历，讲师，旅游演艺舞蹈文化、舞蹈编创与教学。

导应当追求个性和创新性，应当尊重并保护学生的个性，避免同质、雷同和相似。因此，在《编舞技法》课程中，教师更多的是作为“专业观众”的身份去欣赏学生按照技法要求编创的舞蹈作业，然后以自身的经验来建议学生做出修改和完善，而不是强求学生一定要按照自己的喜好和要求进行调整。

3.老师编得少、学生创得多

在教授调度技法的过程中，老师无法亲自示范多人调度的过程，而是要用语言去清洗讲述队形调度的过程、效果、要求和要点等，然后在学生完成编排后，向老师展示他们的创作成果。尽管老师教学时对所有同学讲解相同的内容、使用相同的方法、给予相同的准备时间，但却能得到截然不同的舞蹈编创作业效果。例如，作业要求为从一个横排4人、竖排4人的正方形站位，通过调度变化为16人的一横排队形，开始和结果是一样的，学生主要对变化过程进行创作，编出来的作业会有很多种处理方式。有的学生会选择较为直接的方式，先将4个横排纵向融合为2个8人的横排，然后再将两个横排纵向融合为最终1个16人的横排；有的学生会选择相对复杂的方式，先将4*4的方阵变成4组2*2的小方块，随后在保持2*2小方块的基础上经过小组间的换位、变化、交叉，做画面上的丰富性处理，然后将每个小方块展开形成4个4人小横排，最终将4个4人小横排连接成1个16人大横排；还有的学生选择相对随机和具有凌乱美的方式进行创作，在4*4方阵的基础上，不以固定的形状或规则作为队形调度的原则，而是通过看似随机、实则有所设计的顺序进行调度，有人先、有人后、有人快、有人满、有人远、有人近，但终点和目的地就会形成1个16人的大横排……

这里无法列举所有变化的可能性，正如人人所知的“世界上永远不变的就是变化始终都在。”舞蹈创作过程也是如此。在传统舞蹈教学方法中，老师做完示范，学生能学到九成尚且不易，已经可以算得上是优秀，每个人都在努力变成同一个样。与之截然不同的是，在《编舞技法》课程中，老师给予一成，学生能创造并展示出无穷无际的成果，每个人都是与众不同的独特的自己。究其原因，无非是限制越多、框架越小，学生发挥的空间就越小，但如果不给学生太多的限制，给予他们充分展示个性和自我的可能性，他们的表现才能够更加真实、更加具有突破性。

4.课上练习少、课下练习多

《编舞技法》课程每次课前，学生需要花费30分钟左右时间来预习教材内容、阅读指定经典书目，并上网查阅相关资料等。每次课下，学生通常需要花费6-10小时左右时间，通过课程小组的形式自主走进教室，进行实践、练习、编创，或找音乐、画路线图、观察人物形象等。并将课下努力的结果于课上向老师回课。学生在课上主要吸收、理解和掌握教师教授的主要知识点，并进行成果展示，而课程培养学生专业能力的核心部分需要在课下进行充分的编创和排练实践。

5.课时分配少、能力训练多

《编舞技法》课程转变了以往学生只会跳舞这一件事的历史，使学生兼具“导-编-表-教-写/绘-讲”的多重能力。

其中，“导”一方面体现在学生对于每一个作业的整体布局和结构能力，另一方面体现在导演组同学对于其他组员的协调、调配、分工能力的总体把握能力。

“编”的能力体现在学生对于各知识点的动作设计、语汇把握、节奏处理、调度布局、道具使用、服装设计、妆面搭配、音乐剪辑等多重能力的掌握。

“表”的能力是舞蹈专业学生的基本能力，是学生展示编导主要意图和思想的途径。

“教”的能力主要指教学能力，当学生完成舞蹈语汇的编创后，需要将其编创成果以师生教学的传统模式教授给其他小组内的其他成员，使其在此过程中学会教师教学的基本方法。

“写/绘”的能力在传统舞蹈专业教学环节中，是最容易被教师忽略、被学生忽视的环节。“演得比说得好”、“外表重于内涵”、“花瓶”等负面语言常常成为舞蹈专业学生难以挥去的标签。本课程在教学中要求学生撰写作品文案、拍摄作品剧照、设计作品海报、绘制演员站位图及路线规划图展示作品路线变化及技法呈现方式，加强学生的逻辑思维能力，机会学生将实践总结为理论，再用理论去指导实践，学会正确的舞蹈编创工作步骤，使学生编创能力更为全面。

“讲”是学生要向观众阐释编创意图、创意想法、编创技法的运用手段等，以便提升个人的语言表达能力、沟通能力和口才，增进学生的临场应变能力，加强其自信度。

参考文献：

[1]吴兰.师范院校舞蹈编导教学的改革新思.中国民族博览，2015（10）

[2]黄玮.浅议高等舞蹈教育中剧目课应如何改革.青年文学家，2013（4）

[3]茅正南.高校音乐教育专业舞蹈课教学改革之我见.艺术教育，2012（9）