

高校古典舞教学现状及开展策略

苗燕

(包头师范学院 内蒙古包头 014030)

【摘要】中国古典舞蹈并非是在某一阶段或时期形成的,也并非是在特定时期的独有,而是在漫无边际的历史长河中历经无数时代更迭,所形成的具有历史底蕴、民族特色、文化内涵、传承价值的,具有中国艺术文化代表性的舞蹈。随着历史的推进,古典舞不断被改进和完善,所以每一个时代的古典舞都具有鲜明的时代特点。在高校中融入古典舞教学,不仅是文化视域下教学发展的趋势,更是为学生传承和发展中华优秀传统文化开辟了新路径。本文基于高校古典舞教学,分析了当下古典舞教学的现状,并提出几点开展古典舞教学的有效策略,以供分析与参考。

【关键词】古典舞;高校;教学现状;开展策略

DOI: 10.12361/2705-0416-04-06-87295

古典舞教学不仅是一种形体艺术的交流,更是一种国有文化的传递。我国古典舞通常与古诗词、历史典故、民间故事以及书法绘画等文化艺术相结合,并以传统乐器为主要配乐,具有浓厚的中华民族传统文化气息。因此,通过古典舞的学习,能够让学生在文化艺术的熏陶下,逐渐提升自身的文化素养与精神。但是,当下高校古典舞教学的现状仍没有达到十分乐观的程度,依然存在许多问题需要进一步改进和完善,从而有效促进古典舞在高校的发展。

1 高校古典舞教学现状

1.1 缺乏师资力量

从毕业生角度来讲,知名院校如北京舞蹈学院、南京艺术学院等毕业生,更愿意留在二线城市发展,造成当地高校舞蹈教育岗位的激烈竞争。从校方角度来讲,为了能够推进高校教育的整体发展,以及受到教育政策的影响,当下高等院校对于舞蹈教师的入职要求也随之提高,致力于引进高学历、高职称以及研究型教育人才,从而抬高了高校舞蹈教师的入职门槛,许多专业实践型教师被阻挡在外。就目前来看,普通高校对于舞蹈教师的要求为至少硕士以上学历,而知名高校则要求具有博士学位。可即便是持有硕士学历的优秀舞蹈毕业生依然无法进入高校,因为有些高校还要求入职教师需要具备两年或两年以上的教学资格,甚至严格到必须是高校教学资格。如此一来,舞蹈专业人才进不去高校,高校招聘不到完全符合要求的教师,从而导致高校舞蹈教师断层,师资力量紧缺。

1.2 教学过于标准化

众所周知,古典舞考验的不仅是完美到位的体态、手势等,还有舞者自身对于舞蹈意境的体会,是需要配合神态与表情的,总之古典舞内涵深厚,不是一朝一夕就可练成的。高校课堂中较注重学生的标准化,弱化了学生的特点和个性,教师无法顾及每一个学生,无法及时为每一个学生做出指正,故而学生们都以模仿的形式学习老师的动作,让教学只停留在了表面化。此外,当下古典舞教学过于笼统,基本是教师确定教学内容后,每一个学生都去完成该内容的学习。然而一个班级中,学生的气质、身体素质、肌肉力量、乐感等皆有所差异,可以根据特点进行小组表演的练习,比如,乐感较强的学生在小组的表演练习的内容选择上可以倾向《采薇》《相和歌》等之类的舞,发挥他们节奏上的优势。因此,高校古典舞教学中,教师应关注和研究学生之间的差异,从而采取分层化、针对

性地教学,让每一个学生都能学习适合自身的舞蹈,从而提高教学的成效。

1.3 教学内容不够深入

基于上述两点内容,正是因为当下高校中教师的匮乏,古典舞的边缘化、教学过于标准化等原因,导致古典舞教学内容的选择上重训练,轻内涵,不够深入。在教学过程中,教师基本上只进行动作的讲解,让学生进行模仿和演练,但没有对舞蹈背后所蕴含的文化内涵进行讲解。舞蹈与音乐一样,只有了解了其中的历史、故事、背景等,才能有效将情感带入,才能理解这支舞蹈的蕴意。比如,当下关注度最高的古典舞《只此青绿》,就是基于中国十大传世名画《千里江山图》而演化的,其舞台背景、服装配色等都借鉴了《千里江山图》的美术元素,那么对此,教师便可以适当延伸内容,向学生讲解《千里江山图》的创作历史与后世的流传经历,从而增强舞蹈的历史文化感,增强学生的学习体验。

1.4 教学形式不够创新

时代在不断发展进步,当今时代所成长起来的学生也更具应具有时代感与发展前景。对于高校古典舞教学来说,传统的教学形式比较单一,没有新意,导致学生一开始的学习兴致很高,没过多久兴趣与积极性就逐渐褪去。因此,教师则要跟随时代潮流,结合学生心理与需求,不断创新教学形式。前文所提到过的分层化教学则属于方式上创新,除此以外教师还需要重视内容上的创新。比如,结合当下文化热度、影视音乐等,将其改编成舞蹈等,从而吸引学生学习。此外,教学的创新对于学生的创新意识的激发与创造精神的培养也具有重要的影响力,能够引领学生往创新型人才的方向发展。

2 高校古典舞教学开展策略

2.1 增强师资力量,提高教师素养

完善的师资力量是顺利开展高校古典舞教学的必要前提条件。一方面,高校需要打破舞蹈教师断层的现状,适当放宽入职门槛;另一方面,要以“四有好老师”为标准,考量入职者的综合素质,让高校对于古典舞教师的选拔更为完善和严格。

例如,校方可以适当调整古典舞的学习模式,按照基础形体——初级——中级——高级——学术研究的进阶模式设立古典舞学科,并根据不同阶段配置不同学历或资历的教师。比如,舞蹈本科毕业生入职后可以基础形体教学,硕士毕业生入职后可以进行

初级古典舞教学, 硕士学历且具备两年教学经验者则可以配置到中级古典舞教学, 教学经验在两年以上则配置到高级古典舞教学, 而博士学位则可以从事校内古典舞学术研究类的教学工作。如此一来, 很多优秀的舞蹈毕业生则拥有了更多高校入职机会, 同时改善了古典舞教师的断层现象。此外, 基于新时代教育发展需求, 校方还需要考核入职者的综合能力与素养, 包括对于职业生涯的规划、办公软件及信息技术的应用能力、心理素质的考验等等。

古典舞在高校的开展尚处于稚嫩时期, 因此更需要强有力的师资队伍来打好第一枪, 为古典舞教学的后期发展、传统文化的传承奠定好前提基础。

2.2 关注学生差异, 设计分层教学

不同于舞蹈专业的教学与训练, 高校古典舞教学所面对的学生群体基本上都没有舞蹈基础, 其教学的主旨除了丰富艺术技能之外, 主要在于学生文化艺术素养、身心健康成长等方面的培养。因此, 在古典舞教学中, 教师需要关注不同学生的特点与差异, 从而设计更加人性化的教学, 帮助学生身心健康发展。

例如, 有的学生肢体比较僵硬, 体态也不是很好, 那么针对该类学生教师则可以重点训练其形体仪态, 先解决根本问题, 再进行舞蹈肢体的教学; 那么对于体态、身材比例较好的学生, 则可以将仪态与肢体教学结合起来, 进行初步舞蹈教学; 对于部分有舞蹈功底的学生, 则可以另外分组强化舞蹈教学, 或让其进行自主学习等。此外, 有的学生性格内向, 不擅长表演的, 那么针对该类学生教师则可以课程演讲和课程钻研学习; 相反, 有些学生性格活泼、肢体灵动、表现力较强, 那么则可以重点对其进行舞蹈教学。

此外, 教师还可以结合实际情况, 采取更多方式, 合理规划教学内容与教学时间, 让古典舞的教学落到实处, 让每一个学生都能够受益。

2.3 结合传统文化, 深化教学内容

中国古典舞与中国传统文化有着密不可分的联系。传统文化是古典舞形成和壮大的基础, 而古典舞亦是传统的文化发展与传承的途径。高校古典舞教学中, 教师要秉持着文化传承的宗旨和理念, 将传统文化教学融入舞蹈教学中, 从而实现文化的传承。

以古典舞《采薇》为例, 其名字源于《诗经·小雅·采薇》, 其配乐的歌词内容也选自于该诗的最后一句, 即“昔我往矣, 杨柳依依。今我来思, 雨雪霏霏”。舞蹈《采薇》是舞剧《孔子》的舞蹈组成部分, 其含义在于结合孔子一生的经历, 表现了从年少意气之时远离故土, 周游列国, 受尽风霜艰苦, 一边失意一边寻找精神家园,

半生归来后仿佛看见一群少女踏歌相迎。那么教师便可以以小见大, 先让学生体会这一句的意思与意境, 然后再上升到全诗, 体会其中的内涵, 最后再上升到舞蹈, 感受舞蹈中对于该诗的表现。

中华民族传统文化源远流长, 除了诗词之外, 教师还可以结合历史、故事、绘画等丰富和深化教学内容, 从而培养学生的文化传承意识。同时, 教师也要丰富自身的文化素养, 从而保证教学质量。

2.4 紧跟时代潮流, 创新教学内容

创新是教育界永恒的话题。为了更好地激发学生学习兴趣、调动学生积极性、促进学生创新精神的培养, 高校古典舞教学中, 教师要结合文化发展趋势与时代潮流, 不断地创新教学内容。

例如, 除了传统的古典舞如《采薇》《相和歌》《踏歌》等教学之外, 教师还可以设计学生感兴趣的舞蹈环节进行教学, 学习内容多元, 比如, 喜欢汉服文化的学生普遍都喜欢《礼仪之邦》, 还有在短视频平台火起来的《丽人行》的经典舞蹈部分等。此外, 还可以根据学生喜欢的影视剧, 将其改编成有情节、有故事的古典舞。比如, 可以将电视剧《知否》改编成女子独舞, 伴随歌曲《知否知否》, 表现深闺女子的愁思等。

当下时代文化交流频繁, 信息传递迅速, 为古典舞的创新与发展提供了有利条件, 并且国家日益倡导传统文化的发展。基于此, 教师要紧抓当下的大好时机, 不断吸取新时代的文化潮流, 从而实现古典舞教学的创新, 优化和升级舞蹈教学。

3 结语

综上所述, 将古典舞纳入高校教学体系, 对于文化的传承以及学生的全面成长都具有重要的价值和意义。首先, 高校需要适当降低入职门槛, 便于引进优秀的教育人才, 从而增强古典舞师资力量, 为高校古典舞教学提供强有力的保障。此外, 就古典舞在高校中的开展而言, 教师需要顺应时代与教育的改革和发展, 及时更新教学内容与教学方式, 从而丰富和创新教学内容, 调动学生学习的积极性, 便于后续教学的顺利开展。并且, 受大环境影响, 教师更要培养学生的自主性与自学能力, 从而保证教学的效率。任何一门学科都是具有重大意义的, 任何一科教师都肩负着巨大的责任。古典舞教师要正视自身的价值, 在古典舞教学的道路上不断探索与研究, 从而为舞蹈艺术与传统文化的发展贡献自己的一份力量。

作者简介: 苗燕 (1984.4—), 女, 硕士, 副教授, 研究方向: 舞蹈教育。

【参考文献】

- [1] 王蕊. 现代高校古典舞教学模式的改革及创新研究[J]. 喜剧世界 (下半月), 2021 (10): 76-77.
- [2] 叶泽昆. 中国古典舞在普通高校的教学价值探析[J]. 尚舞, 2021 (15): 107-108.
- [3] 王茜. 新时期高校中国古典舞教学改革策略研究[J]. 大观 (论坛), 2020 (9): 108-109.
- [4] 韩宜成. 试分析高校古典舞教学的现状及解决措施[J]. 中国艺术家, 2019 (8): 143-144.