

探索高职舞蹈表演专业剧目排练课程教学改革策略分析

唐忠波

(珠海艺术职业学院 广东珠海 519090)

摘要:当前,课程内容与教学方法、师资力量与教学资源以及学生综合素质培养方面存在一定局限。通过优化课程结构、创新教学方法以及融入德育元素,实现传统与现代舞蹈的结合、实践与反思的双向互动,以及艺术教育与社会价值的统一,是提升教学效果的关键策略。本文从课程改革的实践需求出发,结合具体案例,系统分析了高职舞蹈表演专业剧目排练课程教学改革的路径,为艺术教育的创新与发展提供参考。

关键词: 高职教育; 舞蹈表演; 剧目排练; 课程改革; 德育融入; 实践教学

引言:随着职业教育改革的深入推进和《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》等政策文件的出台,高职院校舞蹈表演专业的课程设置和教学目标逐步向应用型、复合型人才培养方向转变。剧目排练课程作为高职舞蹈表演专业的重要组成部分,不仅承担着舞蹈技巧训练的任务,还在提升学生的艺术创造力、文化自觉和社会责任感中扮演重要角色。然而,现阶段的剧目排练课程普遍存在内容单一、实践与理论脱节、创新性不足等问题,难以全面满足学生多元发展的需求。为适应新时代教育的要求和舞蹈表演行业的变化趋势,亟需对剧目排练课程进行系统化的改革与优化。本文从当前课程存在的问题入手,探讨适应社会需求和学生发展的教学改革策略,以期高职舞蹈表演专业教育提供实践借鉴。

1、高职舞蹈表演专业剧目排练课程的现有问题分析

1.1 课程内容和教学方法的局限性

1.1.1 传统教学中技巧训练与剧目排练的脱节

舞蹈课程主要以技术性训练为主,注重学生基本功的培养,如动作的标准化、身体的柔韧性与力量等。然而,剧目排练往往缺乏足够的创作和艺术性实践,教师更多关注学生的技巧展示而非情感表达和舞台表现。学生在掌握基本技巧的同时,缺乏如何将这些技巧与剧目需求结合的训练,导致学生在剧目排练中难以自如地表现出舞蹈的情感与艺术性。

1.1.2 剧目排练中缺乏创意与现代舞蹈元素的结合

许多高职院校在剧目排练中仍局限于传统舞蹈的排练形式,难以有效融入现代舞蹈的创意理念和表现手法。随着舞蹈艺术的不断发展,传统的剧目排练方式已经逐渐无法满足学生对艺术创作和创新表现的需求。学生在排练过程中虽然能够完成动作的执行,但往往缺乏个人化的创作意识和现代舞蹈语言的运用。

1.2 师资力量与教学资源的短缺

1.2.1 师资力量和教学经验不均

部分教师虽具备较强的舞蹈基本功和艺术创作能力,但缺乏教学经验和教学方法的创新,导致课堂上教学内容单一,互动性差,难以激发学生的兴趣和创作潜能。同时,一些教师的专业背景和教学水平参差不齐,尤其是在现代舞蹈和跨文化舞蹈等方面的教学资源较为匮乏,这使得学生接触到的舞蹈形式和表现技巧较为局限^[1]。

1.2.2 教学设备和排练场地的不足

首先,一些院校的舞蹈教室和排练场地面积狭小,设施简陋,缺乏必要的舞蹈地板、镜子和音响设备等基础设施,这直接影响了学生的舞蹈训练和排练效果。其次,缺乏足够的现代

化舞蹈技术设备和资源,例如视频回放系统、舞蹈动作分析软件等,使得学生无法有效地进行自我评估和技术调整。

1.3 学生创新能力和综合素质的培养不足

1.3.1 学生创新能力培养的滞后

传统的教学模式过于注重舞蹈技巧的训练和剧目排练的执行,较少关注学生创新思维的培养。大多数课程内容侧重于经典剧目的模仿和复现,学生的创作空间有限,导致学生缺乏主动探索和创新的机会。这种以技巧为主、创意为辅的教学方式,使得学生难以真正发挥个人的艺术潜力,也无法在舞蹈表演中进行自我表达与个性化创作^[2]。

1.3.2 综合素质的全面发展缺乏

高职院校舞蹈表演专业的培养目标不仅应局限于舞蹈技术和表演能力的提升,还需要注重学生的综合素质发展。然而,现有课程体系和教学实践中,学生的艺术修养、人文素质和团队合作能力等方面的培养仍显不足。舞蹈不仅是肢体艺术,它与音乐、戏剧、文学、历史等多学科密切相关,这要求学生具备一定的跨学科知识和文化素养。在剧目排练过程中,学生往往被单一的技术训练所限制,忽视了舞蹈背后的文化内涵和情感表达。此外,由于剧目排练通常较为集中,教师在指导学生时更多关注技术层面的提升,忽略了学生艺术表达中的情感体验与创造性思维的激发。这使得学生在参与剧目排练时,往往停留在技术性的演绎阶段,而难以深入挖掘角色的内在情感与思想深度。为了全面提升学生的综合素质,舞蹈教学应拓宽视野,培养学生的跨学科能力、艺术修养以及团队协作能力,从而促进其全面发展。

2、高职舞蹈表演专业剧目排练课程教学改革策略

2.1 课程结构优化,传统与现代舞蹈的结合

2.1.1 传统舞蹈与现代舞蹈的内容融合

传统舞蹈和现代舞蹈各具特色,它们在技巧、表现形式和艺术理念上有所不同。课程结构优化的第一步,是将传统舞蹈的经典剧目与现代舞蹈技巧相结合,既保留传统舞蹈的文化底蕴,又注入现代舞蹈的表现形式与创作自由。这一结合不仅能够让学生在传统舞蹈的学习中,培养创新思维,也能拓展学生的艺术表现空间。

例如,在剧目排练中,可以选取一些具有代表性的传统舞蹈剧目,如《红色娘子军》、《梁祝》等,结合现代舞蹈元素进行创新。传统舞蹈中的编排和舞步可以保留,舞蹈语言和形式可以引入现代舞的流动性与身体表达方式,形成独特的舞蹈语言。通过对传统舞蹈的创新改编,不仅帮助学生理解和继承传统文化,还能增强学生的艺术创造力和舞台表现力。

2.1.2 优化课程内容的模块化设计

在传统与现代舞蹈的结合中,教师可以根据剧目的需求,设计不同的教学模块。例如,可以将课程分为基础训练模块、技巧提升模块、剧目排练模块以及创意与创新模块等。每个模块的内容既独立,又相互联系,从而形成完整的教学体系。

以“传统舞蹈基础训练”和“现代舞蹈创新编排”两个模块为例。在传统舞蹈基础训练模块中,学生可以学习经典舞蹈剧目的基本技巧和表演要点,通过对传统舞蹈的细致分析和实践,掌握舞蹈的文化和艺术内涵。而在“现代舞蹈创新编排”模块中,学生则需要运用现代表现手法,对传统剧目进行改编,加入现代舞的自由表达、非传统编排技巧,以及创新性的舞蹈动作。

2.1.3 引导学生进行自主创作和融合式排练

现代舞蹈的一个显著特点就是强调创作的自由性,学生不仅要学会在舞蹈中传达情感和故事,还要通过创意表现出个性化的艺术风格。在剧目排练过程中,教师应鼓励学生进行自主创作,推动学生在传统舞蹈剧目的基础上,融入现代舞蹈的元素,开发出创新性、个性化的表演方式。例如,在排练《莲鼓越歌行》这样的传统剧目时,学生可以在保留传统舞蹈动作的同时,加入个人化的舞蹈编排和现代化的表现手法,如融合现代舞的即兴表现、情感表达的多元化等,使作品呈现出新的生命力。

此外,教师应引导学生将现代舞蹈与传统舞蹈的对比性和互补性发挥到极致。例如,在进行《红色娘子军》剧目的排练时,可以在动作设计上结合现代舞的流畅与力量感,打破传统舞蹈中的结构性和约束性,让舞蹈更具自由度和表现张力。

2.2 教学方法创新,注重实践与反思的双向互动

2.2.1 强调实践中的探索与创造

舞蹈表演的核心是实践,而剧目排练本身就是一个综合性实践活动。创新的教学方法首先要求教师将更多的时间和精力投入到舞蹈实践中,鼓励学生通过亲身参与剧目排练,探索不同的表演方式和创作方法。例如,在进行传统舞蹈剧目的排练时,教师可以鼓励学生在经典舞蹈动作的基础上进行个人化和现代化的改编,让学生从传统的舞蹈语言中汲取灵感,同时加入自己的创意和理解。

2.2.2 反思环节:促进学生自我成长

实践与反思的双向互动是教学创新的关键。在剧目排练过程中,学生的反思不仅能够帮助学生更好地理解舞蹈动作的深层含义,还能够促进学生在艺术表达上的突破。教师应定期组织反思性讨论和总结,让学生回顾排练中的每一个细节,思考每个动作和表现背后的情感与故事。

例如,在排练现代舞蹈改编剧目时,学生可能会遇到动作设计的困惑,或对传统舞蹈形式的创新表达感到挑战。此时,教师可以引导学生进行小组讨论,分享各自的理解和创意,同时通过反思环节,帮助学生重新审视舞蹈动作的技术细节和情感传递,进而改进表演中的不足,找到更加精准和个性化的表达方式。

2.2.3 互动式反馈:教师与学生的共同成长

在双向互动的过程中,教师与学生的关系应当是相互启发、共同成长的。教师不仅仅是知识的传授者,更是学生创作的合作伙伴。教师可以通过个性化的指导,针对每位学生的特点提供有针对性的反馈,同时鼓励学生在创作过程中积极提出问题和看法。

例如,在某个剧目的排练中,学生对某一段舞蹈动作产生疑惑时,教师可以引导学生思考该动作在整体剧目中的作用,

并鼓励学生提出自己的解决方案。教师给予积极反馈的同时,也可以反思自己在教学过程中是否存在局限性,如何更好地帮助学生克服困难。

2.3 德育元素融入,培养学生社会责任感与艺术素养

2.3.1 融入社会责任感:通过舞蹈传递社会价值

舞蹈艺术作为一种表达思想和情感的方式,具有强大的社会影响力。教师在剧目排练过程中,应鼓励学生通过舞蹈作品探讨和传递社会价值,关注社会热点问题,并通过舞蹈表达自己的社会责任感和文化使命。例如,教师可以选择具有深刻社会意义的舞蹈剧目进行排练,如反映社会变革、民生问题或环保意识等主题的作品,让学生在舞蹈表演的过程中思考社会问题,认识到艺术作为一种社会力量的责任。

例如,在排练一个关于“家国情怀”主题的舞蹈剧目时,学生们通过表演反映社会变革中的情感冲突,探讨个体与国家、家庭与社会之间的关系。在这个过程中,学生不仅加深了对舞蹈艺术的理解,还培养了学生对社会责任的认知与思考。

2.3.2 强化艺术素养:提升学生的文化认同与审美情趣

艺术素养是学生综合素质的重要组成部分,也是舞蹈教育中的核心内容。德育的融入有助于提升学生的艺术审美与文化认同感。通过对舞蹈作品中的文化背景、历史传承和社会价值的深入分析,学生能够更好地理解和认同艺术的内在精神,形成更加丰富的艺术情感和审美趣味。

教师可以通过讲解传统舞蹈艺术的历史背景、文化价值及其在社会生活中的重要性,引导学生深入思考舞蹈与文化之间的关系。例如,在排练一部传统剧目《莲鼓越歌行》时,教师可以通过讲解江南水乡的历史文化、采莲女的象征意义,让学生从文化和艺术的角度去感知舞蹈的美学价值和历史底蕴。

2.3.3 结合当代思政教育:通过舞蹈增强学生的民族自信

舞蹈剧目的排练不仅是技术的训练,更是价值观的培养过程。在剧目排练过程中,教师可以将当代思政教育与舞蹈教学有机结合,引导学生在作品创作中思考中国传统文化的魅力,增强学生的民族自信和文化认同感。例如,在排练现代舞蹈《长征》或《红色记忆》时,学生们通过舞蹈的方式回顾中国革命历史,重温革命先烈的奋斗精神,激发学生对祖国和民族的热爱。教师不仅要注重舞蹈技巧的教授,还要通过讲解作品背景、时代意义等方面,让学生了解这些作品在传递的价值观及其时代背景,帮助学生树立正确的历史观、国家观和民族观^[3]。

结束语:总之,通过优化课程结构、创新教学方法以及融入德育元素,课程可以在培养学生舞蹈技能的同时,注重艺术素养与社会责任的同步发展。传统与现代舞蹈的有机结合、实践与反思的双向互动,以及德育元素的有效渗透,为课程教学提供了多维度的发展方向。在未来的教学实践中,应进一步加强课程体系的科学性、教学方法的多样性以及德育内容的实效性,以全面提升学生的专业能力和综合素质,为培养高素质艺术人才奠定坚实基础。

参考文献:

[1]张自清. 高职舞蹈表演专业课群体系建设现状的分析[J]. 南北桥,2022(16):187-189.

[2]陈思思. 关于高职院校舞蹈表演专业芭蕾基础训练课程的教学探究[J]. 丝路视野,2023(14):49-51.

[3]董慧. 高职舞蹈表演专业教学方法改革的探索与实践[J]. 畅谈,2022(22):139-141.

唐忠波,1987.12,男,汉,湖南永州,毕业于怀化学院,本科,舞蹈学专业,研究方向:舞蹈