

Research on the Importance of Repertory Rehearsal Course in Dance Teaching

Ying Liu

Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan, 611331, China

Abstract

Dance contains more artistic elements, so students of dance major must master the deep connotation of knowledge during the learning of dance field knowledge. At the same time, teachers need to design dance teaching in terms of education, editing, performance and other aspects of students' ability training. This paper points out the importance of repertory rehearsal course to dance teaching, and gives the methods to improve the teaching level.

Keywords

dance major; repertory rehearsal course; importance; teaching methods

剧目排练课程在舞蹈教学中的重要性研究

刘影

四川电影电视学院, 中国·四川成都 611331

摘要

舞蹈包含较多艺术成分, 因此舞蹈专业学生在学习舞蹈领域知识期间, 必须掌握知识的深层次内涵。同时, 教师需要针对舞蹈在教育、编辑、表演等方面针对学生能力培养提出的需求进行教学设计。论文指出剧目排练课程对舞蹈教学的重要性, 并给出提升教学水平的方法。

关键词

舞蹈专业; 剧目排练课程; 重要性; 教学方式

1 引言

大力推进教育改革的过程中, 舞蹈专业应该明确教学工作的重点内容, 剧目排练是舞蹈专业极为重要的组成部分, 囊括很多舞蹈层面的知识, 教师需要根据新课标对舞蹈专业给出的教育任务做好课程优化工作, 挖掘剧目排练课程在舞蹈教学中的作用, 灵活地开展课程教学, 帮助学生夯实舞蹈基础知识, 培养学生形成学科素养, 提升剧目排练课程教学水平, 对学生专业能力的培养具有积极意义。

2 舞蹈专业剧目排练内容

剧目排练课程是舞蹈表演专业极为重要的组成内容, 舞蹈基本功训、舞蹈技术技巧、中国民族民间舞、中国古典舞、声乐等课程等是课程包含的内容, 是舞蹈表演专业中具有综合性质的基础课程。剧目排练课程选择不同题材、不同民族、不同风格的优秀剧目或是已经获得重要奖项的剧目, 将其作

为训练题材, 让学生通过训练活动掌握舞蹈动作要领以及舞蹈动作要求提升舞台感染力, 学生通过舞蹈动作吸引观众目光, 并利用舞蹈的内在文化达到以情带舞的表演效果^[1]。

剧目排练通过整合学生所学的动作, 并对动作进行细致要求, 让学生在动作展示期间按照剧目要求做好细节的把控, 以塑造舞台人物形象。学生在剧目排练课程中, 需要掌握作品表演风格并能深入的理解作品内涵, 结合过往经历加深对所学内容的理解。另外, 结合舞台实践可以深化学生在理论课程中所学的知识, 还能让学生在成长过程中不断丰富其表演经验, 提升学生舞蹈动作表示效果, 让学生透过肢体动作的舞动, 传递内在潜藏的情感, 优化舞台表演的呈现效果。

剧目排练课程包含舞蹈技术技巧、舞蹈基本功训练、中国古典舞声韵、中国民间舞等课程作为综合性课程。教师在教学期间根据学生当下的学习能力以及学习需求, 灵活地对知识内容进行理性剖析, 由浅入深引出课程中的关键内容,

引导学生快速理解内化课程知识。除此之外,教师还要把课程教学中的实践与理论和谐地统筹在一起,根据学生能力培养调节实践课程比例,让学生在学习期间有足够的机会通过实践活动把握肢体表现方式、训练及表演行为要点,提升学生的肢体表现能力。

考虑到剧目排练课程的教学要求,教师还会引导学生掌握舞蹈关于变化、队形、动作等层面的知识,教学工作需要考虑到剧目排练课程包含的内容,并在教学期间将舞蹈各个层面的知识浓缩于课程教学中,丰富学生的学识,为学生舞台编创与表演打下牢固的基础。

3 剧目排练在舞蹈专业教学中的重要性

剧目排列在舞蹈专业具有非常重要的地位,可以丰富学生的专业知识,对于学生学科素养的培育也有良好的效果。除此之外,剧目排练在舞蹈专业中还具备以下的优势。

3.1 提升教学针对性

在中国大力推进教育改革的背景下,学校为了提升学生的能力达成教育部对高校给出的教学目标与任务,对舞蹈是学生其能力进行深入调研,并根据收集的数据来判断舞蹈类专业的教学情况。当前,教师在剧目排练内容讲解环节中,主要以理论教学为主,并采用单方向的教学方式结合以往教学案例分析剧目内容,同时在教学过程中使用多媒体现代设备,让学生可以在图片、短片等网络资源作用下观看剧目表演,在此基础上可以有序地推进剧目排练教学工作,让学生可以在课上快速掌握知识内容。

在剧目排练课程教学期间,规划并调整舞蹈专业知识,使教学内容更具针对性,从而让学生可以快速发现舞蹈类专业知识的主要内容,对学生学习相关专业知识拥有极大的益处。另外,教师在剖析剧目排练内容时,考虑到学生当下的专业知识积累量以及学生目前可理解专业知识的能力,通过层层递进的方式引出专业课程内容,让学生可以在学习过程中夯实基础,不断积累专业知识,增加对舞蹈专业课程学习的自信心,激发学生自主学习的主体意识,从而由被动学习转变为主动学习,使舞蹈类专业教学工作可以顺利推进^[2]。

3.2 培养学生形成创新意识

剧目排练包含的内容更多,其可以使舞蹈类专业教学具备针对性,并按照专业改革要求开展课程教学工作。剧目排练的内容对于学生综合层面素养的提升拥有良好的效果,

教师在教学期间为了达成教育部对学生各方面能力培养的需求,让学生可以快速产生创新意识以及创造层面的能力,灵活地采用教学方法在舞蹈类专业教学中完成知识内容的编排与整理,所以在剧目排练类课程进行前,让学生在课前通过上网或是采用其他途径,观看课程及家长的舞蹈类别作品,使学生可以通过前期复习,对舞蹈作品有大致地了解,在此基础上教师可以快速开展教学工作。

对学生当下基础知识的积累情况,并根据学生能力培养要求,引入实践活动来训练学生的肢体表现能力。在舞蹈教学中教师为了更好地达成教学目标,根据教学要求以及学生当下对舞蹈知识的理解能力,灵活地选择教学内容并对剧目排练进行细致分析。在课程教学中旁征博引,让学生可以从不同角度、不同层面分析舞台表演类知识,从而在夯实学生基础同时,还可以增加学生关于舞蹈知识的积累量,促使学生形成创新意识并提高创造能力。

3.3 全方面发展学生能力

剧目排练课程是舞蹈教学的重要环节。当前,学校为了提升学生的专业素养,全方位地发展学生的能力,在教学期间无论是现代舞或民族舞等类型教学中,均要求学社能掌握专业基础知识,同时以培养学生形成学科素养为目标,组织教学活动,在夯实学生专业基础知识的同时,还会安排多做类型活动并通过活动,希望可以增加学生知识存储量。例如,在剧目排练期间引入历史、经济等相关的活动,让学生可以在项目活动中掌握舞蹈表演要点,还可以有效地扩充其在其他领域方面的知识。剧目排练对学生关于舞蹈技巧的表现有较高的要求,因此在学生掌握理论知识的前提下,必须加强课上实践教学强度,让学生可以通过实践活动快速掌握舞蹈活动技巧,将舞蹈动作与情感有机结合在一起,根据学生对剧目主题的理解,借助舞蹈动作表现自己对舞蹈的理解。

在实践活动期间,教师需要考虑学生学习期间存在的问题,还应该尽可能地提升课上教学效率,私下多与学生交流,了解学生的想法,从而可以有针对性地进行课程内容的编排、调整,根据学生不同阶段的表现,灵活地选择教学方式,提升学生学习水平,让学生可以通过剧目排练快速掌握舞蹈技术要领。另外,教师在教学过程中合理地规范学生的舞蹈动作,并给予学生正确的引导,在动作中融入自己的情感使表演拥有艺术价值。

4 院校舞蹈系剧目排练课程改革优化策略

为提升剧目排练课程教学水平,院校需要根据中国教育部门提出的教学要求进行课程深化改革优化课程体系,确保教师工作能达成教育部门下达的工作要求。论文为了更好地分析剧目排练课程改革内容,以星海音乐学院舞蹈系在剧目排练课程改革方面为例进行研究^[1]。

4.1 概况

星海音乐学院是中国本科舞蹈室,于2003年成立,随着发展成立研究院,在本科阶段教学设有舞蹈与音乐舞蹈表演与教育两个专业,学制均为4年;而研究生分社舞蹈表演与教育专业,学制为三年。

目前,舞蹈系在校学生已超过1000人,并且当下已经将舞蹈研究、舞蹈创作、舞蹈教育、舞蹈表演融为一体,建立完整的学科体系,舞蹈教学的目的是指导学生可以掌握舞台表演技巧,因此舞蹈院校的教育人员在课程内容设定的过程中充分考虑到课程内容在实际中的应用,将舞台实践与理论教学有机地融合在一起,充分考虑到学生所在年龄段的个人学习能力、心理特征等诸多要素,在以人为本的理念下对课程内容进行调整与完善,使舞蹈教学可以在系统、学科体系下开展,进一步提升舞蹈教学水平。

4.2 具体措施

4.2.1 建立系统的教学流程

首先,星海音乐学院舞蹈室为了提升教学水平,在剧目排练课程内容设计方面,改变传统单一的教学方式,借助多媒体创设智慧课堂,利用多媒体设备展示与舞蹈剧目排列相关的内容,丰富教学内容,让学生可以掌握剧目排练课程的相关知识,进一步提升课程教学效果。其次,在以往的教学流程基础上增设舞蹈表演能力训练环节,通过专项训练内化学生学习的理论知识,并在实践活动中提升学生舞蹈动作的运用熟练度。最后,教师开展针对性主题训练,让学生在学习过程中通过镜像反应、模仿大自然生物、内心视觉旅行等多个项目训练学生的能力,刺激学生的思想,丰富学生的想象力。

教师在教学过程中重视学生记忆力、想象力、模仿力、思维能力、观察力、创造力的培养,因为其是舞蹈专业人才智能结构必须具备的能力,舞蹈表演单元训练对学生能力培养拥有良好的促进作用。教师在剧目排练课程教学前考虑到

学生当下的能力水平,根据教学目标合理的设计教学方案,采用由浅入深的方式逐步提升教学难度,使学生可以在课上提升自身能力实现快速成长,使其舞蹈表演能力可以得到大幅提高。

目前,剧目排练课程中舞蹈表演能力训练仍是舞蹈系专业课程教学的重点,教师在长期教学中不断积累教学经验,分析学生处于此时段的生长规律以及学生认知新知识的速度,完善剧目排练课程在舞蹈表演能力训练方面的教学体系,以此确保教学工作可以有序进行。

4.2.2 引入本土文化

星海音乐舞蹈教师在剧目排练课程方案设计期间,考虑到学生综合素养培养的需要,为了更好地开展剧目排练教学工作改变以往教学模式,整合多方资源,挖掘地方文化元素,创造具备岭南风格特色的作品,使舞蹈剧目具有当地文化特色。因为星海音乐学院地处中国岭南文化城——广州,因此在当地文化特色资源收集方面拥有极大的地理优势,从民间采风一直到课堂演练,教师对每个环节进行精准地把控,完成动作素材采集、整理、编创与调试等工作,编制完整的体系。与此同时,通过训练要求让学生进行舞台表演,以此获得良好的活动效果。

在本土精品剧目设计过程中,将地方文化教学模式艺术创作有机地统筹在一起,发挥舞蹈剧目排练课程的特色。例如,舞蹈系教师与学生在《风起岭之南》的专场活动中,挖掘地方文化突出岭南文化风格,构建舞蹈剧目排练活动,对剧目排练课程内容进行改革,使学生可以在课程学习中掌握剧目排练的精髓,还可以承接中国广东省地方文化,确保对方文化可以持续地传承下去。

4.2.3 建立实践教学体系

舞蹈是人体的肢体语言,由于大众在思维习惯、物质载体方面存在差异,所以难以使用文字对舞蹈作出精准的定义,中国新舞蹈艺术的开山者吴晓邦先生曾经提及:“人的感官受到外界刺激后,会反映到大脑皮层并在此基础上影响到人的表现,改变呼吸规律心跳速率。”

教师在舞蹈专业课程学习期间,应该从多角度、多方面思考教学工作,分析舞蹈在情感风格、时代韵律等方面的特征,为了能更好地引导学生发现舞蹈知识内涵,快速理解知识要点,使用多媒体设备开展教学工作,利用多媒体设备使剧目以直观、生动的画面呈现在学生眼前,通过感官刺激让学生

对知识内容有非常深刻的印象。在视觉与听觉两方面作用下,为学生营造身临其境的环境,从而可以让学生更快地分析、掌握剧目练课程内容。除此之外,教师还可以采用角色扮演等多种方式,引导学生通过实践活动,掌握课程关于舞蹈技术方面的知识,帮助学生记忆相关内容。

为了更好地帮助学生理解剧目排练内容,考虑到舞蹈剧目排列属于舞蹈教学非常重要的环节,因此在教学期间需要将实践与活动有机结合在一起。在课堂教学环节中,师生的互动频率将会影响到课程进行效果,教师考虑到学生主观能动性对其学习知识起到的作用,因此使用肢体语言引领教学工作,确保学生可以在教师生动的讲解方式下,对知识内容产生兴趣,增加师生课上互动频率。例如,教师在舞蹈剧目“运动心理学”指导过程中,传授学生动作与规律相关的知识,通过动作引领情感指出情感与动作间的关系,让学生可以亲身体会快速掌握知识要点。

5 结语

剧目排练是舞蹈专业非常重要的组成部分,可以提升学生的综合能力,夯实学生的舞蹈专业基础。教师应该在当下采用灵活地教学方法,根据学生能力培养需要,大力推进舞蹈专业课程改革工作,在现代化教学理念下优化课程教学模式,灵活地选择教学方法,提升剧目排练课程教学的有效性。

参考文献

- [1] 刘伊晔. 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.
- [2] 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.
- [3] 李晓燕. 论舞蹈高等教育中剧目排练课程的优化与创新——以星海音乐学院舞蹈系剧目排练课程改革为例 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2013(03):89-93.