

The Construction of Drama Rehearsal Course in the Cultivation of Dance Performance Talents

Ying Liu

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

Abstract

Dance art is to use human body language to express people's inner feelings, which belongs to the art form of expressing emotions and thoughts with body as the media. Many art colleges and universities in China set up dance performance art major at the beginning of their establishment, with a mature curriculum system. However, with the sublimation of modern education concept and art understanding, and the integration of dance art and modern art thought, more and more attention has been paid to the teaching ideas and personnel training. As a dance teacher, it is necessary to combine modern dance art concept and development trend, deeply explore the dance talent and inner potential of students, improve the level of dance skills of students, but also pay attention to the emotional stimulation of students. This paper mainly discusses how to construct the repertory rehearsal course based on the cultivation of dance performance talents. This paper first introduces the key elements of encai training of dance performance, then analyzes the current situation of drama rehearsal courses of dance performance talent training, and finally puts forward some ideas for the construction of drama rehearsal courses of dance performance talent training.

Keywords

dance teaching; dance performance talent training; drama rehearsal course

舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设

刘影

四川电影电视学院, 中国·四川成都 611331

摘要

舞蹈艺术在于利用人的肢体语言表达出人内心情感,是属于以肢体为媒介抒发情绪和思想的艺术形式。中国很多艺术类高校在建校之初就开设了舞蹈表演艺术专业,有着成熟的课程体系,但随着现代教育理念和艺术理解的升华、舞蹈艺术与现代艺术思想的融合,在教学思想和人才培养方面也越来越多受到重视。作为舞蹈教师,必须要结合现代舞蹈艺术理念和发展潮流,深度发掘学生的舞蹈天赋和内在潜质,提高学生舞蹈技巧掌握水平的同时也要注意学生情感的激发。论文主要对如何基于舞蹈表演人才培养进行剧目排练课程建设进行讨论。首先介绍舞蹈表演人才培养的关键要素,再分析当前舞蹈表演人才培养的剧目排练课程现状,最后针对舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设提出几点思路。

关键词

舞蹈教学; 舞蹈表演人才培养; 剧目排练课程

1 引言

舞蹈艺术是一门复杂的表演形式,其包含了音乐、美术、戏剧、文学等多种艺术内涵,主要的表演形式是通过人的肢体语言,运用带有强烈节奏性和艺术造型的直观动态姿态进行情感的抒发,集合姿态、动作和静态造型为一体,并塑造出带有丰富情感和鲜明特点的舞蹈形象,能通过完整的舞蹈动作表达出人的思想情感,属于一种能反映人类社会活动的艺术表达形式,这也决定了舞蹈是一项带有强烈实践性的综合性艺术。

近年来,随着信息化网络新媒体的高速发展,舞蹈艺术的推广和传播范围越来越广,不同地区舞蹈艺术得以广泛的流传,舞蹈艺术思想以及艺术表现形式也得以不断创新,同时对于舞蹈表演人才的需求也不断上涨,对舞蹈表演人才培养的标准也不断提升,这也为舞蹈表演人才培养课程带来了极大的挑战。如何通过舞蹈表演人才培养剧目排练课程的建设提高舞蹈表演人才的整体艺术水平成为人们所关注的焦点。对于一名优秀的舞蹈表演人才来讲,其应该熟练掌握基本的舞蹈艺术理论知识,具备扎实的舞蹈艺术表演技巧,要能集编导、表演、教学和创新能力于一身,如此才能将舞蹈的情

感完整地表达出来,且带有鲜明的舞蹈艺术特点。

作为舞蹈教学的核心,舞蹈剧目排练课程的建设不但能综合体现出舞蹈教学训练,同时也能展示出更好的训练结果和训练目的,其是集舞蹈表演技巧、表演风格、基本理论和音乐情感为一体,体现出舞蹈艺术综合性的重要载体和培养优秀舞蹈表演人才的有效途径,有利于培养全面型、综合型优秀舞蹈表演人才、提高其表演能力。因此,必须要重视舞蹈剧目排练课程的建设,这也是舞蹈艺术发展和人才培养的重要环节与必然选择。

2 舞蹈表演人才培养的关键性要素

2.1 明于舞理

舞蹈艺术表演教育发展是属于全面性的,其艺术之所以成为精神文化,主要是通过以文化内涵作为载体。舞蹈表演艺术的观赏者往往需要具备一定的知识文化水平,方才能更好地理解舞蹈表演过程中所体现的内容。反过来讲,舞蹈表演艺术家也必须深刻理解舞蹈表演艺术的文化内涵,如此才能在舞蹈表演时完全将舞蹈所承载的文化思想表达出来,这也就要求舞蹈艺术表演人才的培养必须要注重文化素养的部分。如果过度重视舞蹈表演专业肢体动作的训练而不及进行舞蹈专业知识的补充,在对文化传统学习时一知半解根本无法更好地表现出舞蹈动作所代表的语言和文化内涵,也无法实现舞蹈专业知识层面主观能动的创新。即便进行了舞蹈动作的创新或新舞蹈动作的开发,没有任何文化底蕴含义的支撑,毫无情感表达的舞蹈肢体动作往往只是动作技法上的发挥和简单的肢体动作罗列,等于丧失了舞蹈表演的灵魂,也就无法成为被大众所能接受和理解的舞蹈艺术。因此,对舞蹈艺术文化的认知不可停留在艺术动作模仿,需要充分地深化对舞蹈艺术之美的本质认识,舞蹈表演人才的培养需要注重个人的艺术追求,扎实地掌握舞蹈艺术相关理论知识,也就是对舞理明确。如果古典舞蹈艺术的教学当中极为强调形、神、劲、律,外在形态完成的同时还要具备形体上的优美、精神层面的神韵,舞蹈动作的强劲和整套动作的韵律^[1]。

除此之外,在舞蹈艺术表演人才培养剧目排练课程建设当中,必须要重视对文化层面的教育和设计,通过加深理论层面的深度认知和动作意识的强化,促使舞蹈训练的协调,达到另一个高度,并依靠意识带动动作,不断地丰富肢体动作的内涵意义,由此来舞蹈动作的表现力和其内在的潜力。

2.2 晓于舞情

舞蹈艺术本身是源于一种身体本能抒发内心所渴求或情绪的表现形式,最初的舞蹈源自于远古时代人们对神明或自己所信仰的图腾或对自己祖先进行祭祀过程中所用于情感表达的动作,利用这些肢体动作来表达自己对神明或图腾或自己祖先的崇敬,后来不断地演变成一种独特的肢体动作形式,这就意味着舞蹈艺术表演是对情绪和感情的表达。情到浓时自然而然产生的手舞足蹈,释放出一种外在力量的表现。情感因素在舞蹈艺术表演过程中是其必不可少的关键要素。如果缺乏内心情感,必然导致动作僵硬,无法将真正的思想和文化内涵表达出来,整套舞蹈动作表演的内容也会不清晰,从而感染力不足的情况。

舞蹈的创新是表现惊奇与品质的综合性艺术创作,惊奇也是惊艳,是能让观众体会到前所未有的视觉高度,而品质则主要是指舞蹈艺术作品所能呈现的质量保证。例如,舞蹈肢体的张力质感和表演技巧的高超是能被大部分观众所接受和追求的美感享受,而联系惊奇与品质的则是情感。这就要求舞蹈艺术教育当中培养学生情感的丰富表达,要将情感注入动作肢体语言,在表演的过程中传递给观众,可以说,舞蹈表演艺术是通过舞蹈演员肢体去宣泄其内心情感的形式,所有的舞蹈技艺和技巧能力训练都是为了完整地表达出艺术情感而打下的基础。

2.3 精于舞艺

舞蹈艺术专业的教学角度来讲,肢体动作的训练是属于第一要素,从舞蹈艺术的特点就可以看出,舞蹈艺术是借助人的肢体动作、身体来作为媒介进行艺术展示的艺术形式。例如,手舞足蹈,充分说明了舞蹈与肢体动作之间的紧密联系,是将抒发人的心智和情感最高层次的表达方法。从舞蹈艺术的呈现角度来说,舞蹈表演者的肢体动作代表的是演员的主要标志和表现特征,其所负有的代表意义极大地肯定了人肢体动作运动训练的重要性。

随着现代教育理念的转变和舞蹈艺术创新难度的增加,很多舞蹈作品当中的艺术表演动作难度越来越高,为观众带来赏心悦目的表演的同时,也对表演者舞蹈技巧和动作训练提出了更高的要求,这也需要顺应时代发展特点和舞蹈艺术的发展方向,进行舞蹈动作适度合理的创新,如此才能推动舞蹈艺术的良好发展和追寻更高层次的艺术。

舞蹈动作讲求技巧、技艺,尤其技巧、技艺的出现往往

也是舞蹈表演情绪进入高潮部分的体现,能为观众带来更加刺激的视觉体验和情感共鸣。如果在剧目排练课程设计中将对舞蹈技巧和技艺进行乱用则往往会导致失去舞蹈艺术的连贯性,也丧失了观赏的精彩艺术性,也就丢失了艺术本质,成为了单纯的肢体动作罗列^[2]。因此,对于舞蹈表演艺术人才剧目排练课程建设,必须要注重对人才舞蹈技艺与技巧的强化训练,训练的方式方法较为多样,并且针对身体不同位置 and 不同肢体的动作训练也具备较强的针对性。例如,舞蹈表演人才基本功训练当中的柔韧素质和协调平衡性以及节奏感应都需要进行重点的训练,这也是舞蹈艺术表演人才培养下剧目排练课程建设的重要核心关键要素中极为重要的一点。

3 舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设思路

3.1 以剧目排练课程为载体积极进行基础课程教材体系创新

面向舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设,需要各艺术院校着眼于加强对具有表演潜力艺术人才的重点培养,并以剧目排练课程的建设与创新来提高舞蹈表演人才培养的效果。

3.1.1 必须要注重舞蹈基础理论课程的合理化建设

高校需要注重舞蹈基础理论课程的合理化建设,在此基础上适当增添一些具备较高、拓展性的课程,如美学、文学和音乐以及哲学等科目。要结合艺术的自由,灵活地进行课程体系搭建,为学生营造出更加良好的教育环境和师资条件,重点进行学生艺术底蕴和文化素养以及审美能力的教育提升。

3.1.2 要加强与舞台剧目相关联的基础课程原理性与元素性训练内容的融入

舞蹈课程体系的建设必须要奠定舞蹈剧目表演所需要具备的基本能力和基本技巧,将中国古典舞为主干的基本功训练融入课程当中,并在实际的基本功训练过程中结合舞蹈艺术基本思想和内涵,帮助学生逐渐领悟中国古典舞审美特征体系和舞蹈训练方法。广泛选取优秀的传统剧目,编排精品课程教材,真正将舞蹈表演艺术的理论知识和基本功渗透到舞蹈表演人才培养的环节当中,结合舞蹈教师的知识能力水平和专业技能水平进行综合吸收,同时也要让学生接触到更高水平的舞蹈思想和舞蹈文化,做到集百家之长,融合为一炉,并以此为基础进行舞蹈表演的创新,为舞蹈表演人才塑造出

更多舞蹈内蕴,丰富其舞蹈表演的范围和文化内涵。

3.2 将音乐鉴赏训练融入剧目排练课程的建设,提升艺术感染力

音乐是舞蹈的声音,而舞蹈呈现了音乐的意境。如果仅仅是用舞蹈动作去表演,而缺乏了音乐这一陪衬,很难将心中情感真正地表达出来和感染观众。因此,音乐与舞蹈之间有着极为紧密的联系,是相辅相成和不可分割的,将舞蹈和音乐组合起来,才是完整的舞蹈表演艺术作品。这也就要求舞蹈表演人才的培养还需要注重对人才音乐鉴赏能力的训练。在进行舞蹈表演人才培养下,剧目排练课程的建设过程中,需要融入音乐鉴赏能力训练和音乐创作以及剪辑技巧的学习。之所以这样讲,原因在于,舞蹈并不仅仅是对传统舞蹈、肢体动作或已经存在的舞蹈艺术作品进行简单的模仿,而是要在不断掌握扎实的基础舞蹈知识与肢体动作表演技巧的基础上,追求舞蹈艺术的极致。很多舞蹈的创新或舞蹈艺术作品的创作并不一定能找到更加合适的音乐作品,更多的是舞蹈的创作与创新过程中需要配合音乐的创作,甚至需要舞蹈创作者们自行进行音乐的剪切和重新组合,最终制作出与舞蹈相匹配的音乐,如此才能提高音乐与舞蹈的匹配度,以此来增强舞蹈艺术作品的艺术感染力。因此,建设时必须培养学生在音乐审美和艺术上的造诣,使其具备良好的音乐艺术修养,要训练学生对音乐的制作能力,促使学生能根据不同的舞蹈艺术动作设计来进行音乐的选择。

3.3 重视剧目排练课程与实践教学的融合,提高舞蹈表演技巧

在进行人才培养剧目排练课程建设时,舞蹈表演技巧的提升训练和实践教学的融合是其必不可少的组成部分。

第一,在安排教学内容方面,应遵循基础理论知识和充分理解专业要求以及熟练掌握专业技能的原则。增加基本功与基本能力训练的同时,还要让学生充分掌握基本的理论知识和相关专业联系。在强化演出实践与剧目教学的结合情况下,做好基本的教学内容设定。

第二,积极组织学生参加校内与校外的各种演出或舞蹈比赛,通过实践活动来不断积累舞蹈表演人才的经验。舞蹈表演人才在实践活动当中去体会舞蹈的文化内涵和寻找到如何进行内心情感表达的方法,激发出舞蹈表演人才自身的潜能,并做到进一步发掘,促使教师与学生在舞蹈教学和演出

实践当中。得到共同的进步,为舞蹈艺术的创作和舞蹈艺术的创新提供更多的灵感,也能不断磨练舞蹈表演人才对舞蹈技艺的娴熟掌握,为创作出更多优秀的新舞蹈作品奠定坚实的基础^[3]。

4 结语

舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设并不仅仅是训练表演人才的艺术模仿能力,而是要帮助人才掌握扎实的理论知识,训练其对肢体动作技巧与技艺的全面掌握,使其能通过动作和肢体语言来迸发出内心情感的表达和对艺术的理解。除了对学生的要求不断提升之外,对教育者也是一种考验。无论是表演还是教育,都需要在不同的层面上继续对艺术展开不断创新的追求,追求艺术表演的极致方能称之为精彩的艺术。因此,人才培养的剧目排练课程建设需要以剧目排练课程为载体,积极进行基础课程教材体系的创新,需要让舞蹈表演人才具备深厚的文化内涵和文化素质。同时,还要将

音乐鉴赏训练融入剧目排练课程建设当中,通过音乐的韵律激发舞蹈表演人才内心情感表达的欲望,如此才能赋予表演动作的艺术感染力。当然,这也需要重视剧目排练课程与实践教学的融合,借此来提高舞蹈表演人才的表演技巧。此外,舞蹈表演教育者必须要重视舞蹈表演教育的现状,及时对教育模式教育方法进行更新和深度讨论,以培养优秀综合型舞蹈人才为主要核心目标,为追求艺术之极致培养出更多更加优秀的舞蹈表演人才。

参考文献

- [1] 刘晓琴.舞蹈表演人才培养模式的探究[J].参花(下),2018(04):107.
- [2] 李燕,李玉婷.舞蹈表演专业剧目课程的教学组织与实践[J].中国民族博览,2017(22):17-18.
- [3] 姚英姿.面向舞蹈表演人才培养的剧目排练课程建设[J].文化创新比较研究,2018(11):157-158.