

芭蕾舞教学中舞蹈表现力的培育方式探究

◆ 解冰冰

摘 要 1661 年,法国国王路易十四由于酷爱芭蕾舞,所以在首都巴黎开设了首个芭蕾舞学校,并创造出了完善的教学理论。至此之后,芭蕾舞便成为一项系统、完整的舞蹈形式。文章将针对舞蹈表现能力以及当前芭蕾舞教学中存在的问题进行详细分析,目的是探究出芭蕾舞教学中舞蹈表现力的培育方式,以便于高效地提升芭蕾舞学生的舞蹈表现能力。

关键词 芭蕾舞教学;舞蹈表现力;情感教学

中图分类号 J722.5

文献标识码 A

文章编号 1002-4808 (2018) S1-0092-02

舞蹈作为艺术形式中极其重要的组成部分,其自身便具备一定的审美特质。可以说,舞蹈表现能力是美学范畴内的一种艺术直觉,是通过舞者的肢体表现而营造出的一种审美意境。舞蹈表现能力是芭蕾舞表演的根本,如何在芭蕾舞教学中增强舞蹈表现力,已经成为当前芭蕾舞教学工作亟待解决的重点。本文将针对芭蕾舞教学中舞蹈表现力的培育方式进行详细的分析与研究。

一、舞蹈表现力概述

正所谓“艺术便是创造”,舞者通过对生活中现实事物的感知,在脑海中进行编创与组织,通过肢体的控制和身体动作的展示,让观众在感知舞者情绪的同时,感受到美的体验。芭蕾舞一般给人以高贵、古典、宫廷的审美感受,在芭蕾舞优势特点引导下,芭蕾舞表现力主要是通过芭蕾舞动作的编排与组织,揭示不同的故事情节与人物性格、心理特点。^[1]与此同时,芭蕾舞表现力更加注重舞者与观众的心灵交流,通过舞者的肢体与动作的表达,使广大观众在舞蹈表演中感知不同环境下的舞者所抒发的内在情感。切实将自身所表达的情感与情绪,融入芭蕾舞的表演中,正是芭蕾舞表现力的重点。芭蕾舞表现力,已经是衡量一个舞者的专业水平的重要标杆。

二、当前芭蕾舞教学中存在的问题

(一) 相对忽视灵感启发

由于历史的原因,使芭蕾舞总与优雅、气质、

一丝不苟等词汇相关联。正因如此,教师在开展芭蕾舞教学时,往往也会利用相对保守的形式开展教学工作,使芭蕾舞教学工作更加着重高超水准的基本功练习和保持优雅气质。受传统舞蹈教学思维的影响,使芭蕾舞教学在开展的过程中,相对忽视对舞者灵感的激发,一成不变的舞蹈教学缺失了舞蹈原本的灵性与生命力。

(二) 教学气氛不够活跃

在芭蕾舞教学过程中,教师往往会更加重视对学生动作完成标准的要求。在舞蹈动作练习中,往往对学生完成动作的力量、高度、速度都有明确的要求,学生不得不在舞蹈练习中努力练习基本功。^[2]反反复复的基本功练习,高压的教学,很容易消磨学生的舞蹈表现创造力。久而久之,学生的思维逐渐固化。严肃的教学氛围、高标准、高技术的舞蹈教学,不利于提升学生的舞蹈表现力。

(三) 情感化内容缺失

据笔者的调查,在芭蕾舞教学过程中,教师由于更加注重规范化的教学内容,使芭蕾舞表演相对缺乏情感化的内容,表演形式相对单一,整齐划一、一板一眼的现象严重。当前很多芭蕾舞,自始至终舞蹈的点线连接都是直角和直线,很少融入“圆”与“沉”,很难将女芭蕾舞演员肢体的美感展现出来,舞蹈整体相对缺乏灵动性。与此同时,由于芭蕾舞是一种艺术化的表演,但是当前芭蕾舞教学中更加注重学生的气质展现,使很多芭蕾舞表演中很少有面部表情,给观众一

解冰冰/北京师范大学珠海分校艺术与传播学院讲师,硕士 (广东珠海 519085)。

种生冷、僵硬的遥远感。刻板的动作设置、生硬的表情、缺乏情感化的舞蹈形式,很容易拉远观众与芭蕾舞之间的距离。

三、芭蕾舞教学中舞蹈表现力的培育方式

(一) 转变教学观念,开展启发、创造性教学

教师应规避传统芭蕾舞教学的弊端,将更多的启发元素融入芭蕾舞教学课堂中来,积极引导学生在原有的舞蹈基础上进行创新,利用鼓励与引导来代替传统只注重基本功的芭蕾舞课堂。为了激发学生的创造能力,教师可以在芭蕾舞课堂中积极开展“即兴舞蹈”的锻炼内容。例如,教师可以通过分组的形式,每组三人,使学生拉开距离自由站立。先引导学生闭眼,感受音乐旋律。^[3]通过学生脑中对音乐内容的想象与感知,使学生用肢体表达出自己听到音乐的情绪,使学生伴随着音乐的旋律进行即兴发挥。与此同时,教师还可以定期对学生的舞蹈想象力、舞蹈编创力进行检查,引导学生从生活中的实际情况出发去感知生活中的事物,酝酿自身舞蹈灵感,并通过肢体及动作表述自身想要表达的内容。教师要切实将启发性教学内容与创新性教学内容融入日常的芭蕾舞教学中,使学生在感悟中摸索、在创造中提升自身的舞蹈水平,培养学生芭蕾舞表现力的初步意识。

(二) 融入情感教学因素,调动学生肢体感知能力

专业化的舞蹈能力,是提升舞蹈表现力的重要基础。专业的舞蹈素质,主要包括肢体力量、肢体柔韧性、肢体控制力与肢体平衡力等各个方面。想要培育出专业的芭蕾舞演员,舞蹈教师就必须紧抓芭蕾舞基础,在夯实学生芭蕾舞十二个基本动作的同时,针对不同的芭蕾舞表演内容,制订区别化的情感动作因素,使学生在夯实自身芭蕾舞基础的同时,学会通过不同舞蹈动作来展现自身舞蹈情感。为了夯实学生的专业素质,提升其肢体对音乐氛围的感知力,教师可以积极在舞蹈教学中通过不同的教学动作,增强学生肢体的表达能力。例如,针对欢快、轻盈的音乐内容,教师便可以引导学生利用脚跳、旋转、击脚跳、小踢腿等动作,诠释欢快的音乐内容。针对哀伤、缓慢的音乐内容,教师可以引导学生利用擦地、蜷腿侧跳、伸展、画圆圈等动作,彰显惆怅的音乐氛围。值得注意的是,教师应该积极地在教学

过程中融入头部动作和面部表情,切实地使观众能通过舞者的肢体艺术,更加深刻地诠释寓于舞蹈表演中的情感。

(三) 加强心理引导,增强学生自信心

自信心是对自身能力的一种肯定,更是一种积极挑战自我的果敢。想要增强学生舞蹈的表现力、切实使学生将高昂的热情融入芭蕾舞表演中,就必须从内而外增强学生的自信心。为了增强学生对于芭蕾舞表演的自信,教师首先可以根据学生的表演,积极给予其肯定,不要吝啬自己的语言。当学生通过自身的努力做到某个动作时,教师可用激励性的语言,如“太棒了!你很有跳芭蕾的天赋!你跳舞的气质真好”等,调动学生学习芭蕾的积极性,激发其学习舞蹈的主观能动性。其次,教师可以通过舞蹈实践活动的形式,增强学生的舞蹈信心,积极为学生争取舞蹈表演的机会,使学生在真正的舞蹈表演中感受观众崇敬的眼光,认识到芭蕾舞带给学生的荣耀,切实通过观众的掌声与赞叹,增强学生的芭蕾舞表演信心。与此同时,教师应多带领学生观看专业的芭蕾舞表演,参与专业的芭蕾舞比赛,让学生自主地认识到自身与专业之间的差距,调动起学生的自尊心,切实使学生通过教师的鼓励坚定芭蕾舞表演的信心,树立提升自身芭蕾舞专业技能的决心。

(四) 提升学生艺术修养,深化芭蕾舞表现内容

很多经典的芭蕾舞剧目都是从文学剧、音乐剧等内容改编的,舞蹈作为艺术形式中的重要内容,与其他艺术形式息息相关。教师应该积极引导增强自身的艺术修养,只有学生提升对文学、音乐、影视等艺术层面的素养水平,才能帮助学生更加深刻地去把握表演所表达的内容。^[4]为了切实引导学生提升自身艺术水平,教师可以定期向学生推荐与芭蕾舞相关的文学著作,如《胡桃夹子》《费加罗》《唐吉珂德》《大红灯笼高高挂》等文学作品。与此同时,在进行新的芭蕾舞表演时,教师一定要使学生了解舞蹈背后的情感融入。例如,当表演芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》时,教师一定要让学生观看《罗密欧与朱丽叶》的影视剧或者文著,使学生感知芭蕾舞表演背后的情感与精神,以便于他们更深层次地感知芭蕾舞背后的情怀,切实调动舞者与观众之间的情感共鸣,提升自身的舞蹈表现力。

(下转第102页)

况等条件进行综合评价。只有采取这种主客观相结合的评价方式,才能更真实地反映学生的体育学习情况。

(五) 允许学生个体差异的存在

因为学生间学习基础、学习能力与体能水平有着较大的差别,所以并不是所有的学生都能完成相同的教学目标。对于体育教师来说,如果以相同的标准要求每个学生,那么教师给予学生的批评、否定将要远远多于鼓励和表扬。由此容易导致身体素质比较差的学生不能达到体育教学的要求,进而使其在体育学习上遭受挫折和失败,导致一部分学生产生自卑心理,丧失对体育学习的动力与兴趣,影响学生身心健康发展。对于现阶段的体育教学来说,教师应充分考虑学生间存在的个性差异,允许不同体育发展水平现象的存在,对体育素质较差的学生予以适当鼓励,促进学生由被动学习转为主动学习,根据自身努力体验到学习上的进步与成功。

体育教学中,如果忽略学生间客观存在的个性差异,对他们采取统一的要求标准,不仅会抑制我国体育教学水平的发展,还会造成不公正现象的出现。这样不仅违背体育学科最初的开设目的,也与当代体育精神产生较大分歧。

(上接第93页)

(五) 添加创新内容,增强观众的感知力

作为一种表演形式,芭蕾舞的表现力与观众对舞蹈的感知力息息相关。芭蕾舞教学应积极转变传统高傲、冷漠的表现情感,拉近与观众之间的距离。传统芭蕾舞教学中的弊端日渐突出,已经证明传统芭蕾舞教学模式,不适合我国舞蹈的发展趋势。教师应积极进行舞蹈教学内容的创新,将迎合观众积极审美情趣、增强舞蹈表现力的内容,融入芭蕾舞的教学中。教师可以积极地在民族舞、现代舞中探索创新灵感,在芭蕾舞的基础上,积极吸收其他舞蹈形式的优点,做到扬长避短。以古典舞为例,古典舞能通过极其丰富的情绪表现手段,将动作与舞蹈情节融会贯通。芭蕾舞教师,可以积极探索古典舞蹈“提、沉、冲”等形式的律动特征,并将相同情感表达的肢体内容进行借鉴。可以将古典舞《梁祝》选段与《罗密欧与朱丽叶》选段的内容相整合,从《梁祝》中借鉴优秀的舞蹈动作,通过教师的整合与组织融入芭蕾舞教学中。与此同时,教师还应该针对

体育是一门讲究参与性的学科,学生能主动、积极参与到体育运动当中,就已经证明了该项学科的魅力。

综上所述,为了全面提升我国基础体育教学水平,教师应该允许个体差异性的存在,并以这种个体差异性作为教学着手点,对学生进行全方位的体育水平培养,注重因材施教,为学生的发展提供相同的机会,使学生能在原有的基础上得到充分的、独特的发展。

参考文献

- [1] 曲新艺,周涛,姜志明,等.也谈我国普通高等学校体育人文教育去边缘化问题[J].沈阳体育学院学报,2015,34(4):80-85.
- [2] 董传升,孙夕鹭,赵宏雯,等.基于体育认知差异性的体育院校非体专业学生体育理论教学过程设计研究[J].北京体育大学学报,2015,38(9):94-100.
- [3] 邓若锋.身体练习体验的体育教学理论框架构建[J].体育学刊,2016,23(1):112-120.
- [4] 王建伟.高校体育选项教学对学生运动动机影响的研究[J].广州体育学院学报,2015,35(3):125-128.
- [5] 邵桂华.突破重复:超循环视野下的体育教学创造性[J].武汉体育学院学报,2015,49(1):67-72.

不同的情绪,适当融入不同的面部表情,使观众通过舞蹈演员的面部表情能感知到剧情的发展进度以及舞蹈演员的心理变化。

总而言之,表现力是舞蹈表演的灵魂,高效地开展芭蕾舞表现力培育,势在必行。由于芭蕾舞的特点,使当前芭蕾舞教学普遍存在刻板、教学氛围严肃、缺乏创新等现象,阻碍了表现力教学的开展。广大芭蕾舞教师应积极转变传统舞蹈教学思维,融合多种舞蹈的优势,对原有芭蕾舞进行有针对性的创新,积极添加情绪因素,通过多种形式调动学生对芭蕾舞表演的灵性。

参考文献

- [1] 臧园.浅谈芭蕾舞教学中的基本功训练与艺术表现力的培养[J].文艺生活旬刊,2011(11):205.
- [2] 沙薇.芭蕾舞教学中的基本功训练与艺术表现力的培养思路研究[J].北方音乐,2014(7):164.
- [3] 王雨和.关于培养学院派芭蕾舞教学中舞蹈表现力方法的研究[J].艺术研究,2016(1):136-137.
- [4] 隋永强.试论学院派芭蕾舞教学中舞蹈表现力的培养[J].启迪:教育教学版,2015(11):3-4.