

新媒体视域下高校剧目排练课程的创新发展研究

李婕 王世章 马义诗 杨霞

(四川文化艺术学院, 四川 绵阳 621000)

【摘要】在新媒体时代背景下,高校剧目排练课程必须跟上时代的步伐,通过不断的教学改革、完善剧目排练课程的教学模式,更好地适应新媒体时代的要求。为此,文章从新媒体视角出发,对大学剧目排练课程课的实际情况进行了剖析,并对新媒体技术在课程中的创造性运用进行了探讨,实现学生舞蹈表演能力的提高。

【关键词】新媒体; 高校剧目排练; 课程创新

引言

剧目排练课程是高校舞蹈专业的一门重要课程,它是一门综合基本功、技巧、民族民间舞、舞蹈节奏和表现力的综合课程,是培养学生综合舞蹈素质的有效途径。高校剧目排练课程是舞蹈教学的最后呈现,也是教师可以直接衡量舞蹈教学效果的指标。在进行剧目排练课程教学时,教师可以采取多种教学方式,覆盖各舞种及舞蹈表现方式,指导学生掌握各种技术技巧,在课程中实现形象的动作模拟,掌握舞台演出知识,从而使学生达到由技术精通走向舞蹈表现、由课堂教学走向舞台演出、服务社会的飞跃,实现培养具有创造性的舞蹈综合表演人才。

一、高校剧目排练课程的特点

(一) 综合性

剧目排练课程综合性很强,教师需要按照学生的学习能力及课程要求,制订合理的剧目排练计划,创新课程模式,可增进学生对有关舞种的了解,进而推动剧目排练的进行。

(二) 外延性

剧目排练课程课与一般的舞蹈课有很大的区别。在舞蹈教学中,呈现一场舞台演出作品是一件十分复杂的工作,要使一部作品完美地完成,就需要学生对舞蹈的整体表现要素进行了解,包括剧目的背景文化等因素,以便在剧目排练中灵活使用课程要素,完美呈现舞蹈剧目。

(三) 评定性

目前,高校舞蹈专业以“单向”的方式进行评价,明显有失偏颇。在教学评价中加入剧目排练这门综合性课程的评价,可以帮助教师从舞蹈品位、舞蹈美、舞蹈内涵三个角度来评判学生,极大地改善了评价的效果。

(四) 完整性

舞蹈是一门综合性艺术,剧目排练课程可以让学生从整体视角对剧目进行分析,结合舞蹈动作和表演神态等要素,综合锻炼学生的舞蹈能力,从而提升学生的综合舞蹈素质。

二、高校舞蹈剧目排练课程的价值

(一) 全面提升学生的综合素质

在高校舞蹈的教学要求中,要培养学生的综合舞蹈素质,训练心理素质,锻炼学生的职业素养。高校舞蹈院校的剧目排练课程,可以帮助学生加深对剧目内容的了解,通过不断地练习,使学生熟悉基础的舞蹈动作,对复杂的舞蹈技能进行有效掌握。经过剧目排练,学生可以并以这些技能为基础,合理地改变不同的舞蹈动作,将自己的创造性思维融入其中,使舞蹈动作更加合理、流畅。

当前,高校舞蹈剧目大都以表现剧情、刻画角色为主要内容,因此,对舞蹈演员的综合素质要求较高。作为一名舞蹈专业学生,不仅要了解舞蹈剧目的基本内容有透彻的了解,而且要有扎实的舞蹈功底,才能在剧目排练过程中不断地提升自己的综合素质,在舞蹈中感受到艺术美,获得创造性启发^[1]。

(二) 有助于巩固基础学习

在普通高校舞蹈教育中,基本功是一门非常重要的课程。基本功训练是使学生熟练掌握基本动作,循序渐进地提升形体素质的一种强有力的武器。舞蹈剧目排练课程旨在让学生在经过初步的练习后,具备一定的舞蹈技巧,学生能够顺利进行一段完整的舞蹈练习,使学生之基本功教学成效最大化。在训练学生扎实的基本功时,教师要指导学生注重身体形态的塑造,掌握舞蹈的力度,掌握旋转、跳跃等具有幅度的动作。让学生从整体上发挥自己的能力,对自己的表现与不足有一个客观而全面的认识。

(三) 强化学生的音乐理解能力

当前,我国高校基本舞蹈训练教学中,搭配的音乐形态比较单一,而高校舞蹈剧目排练课程多以鲜明节奏感的乐曲为主,并且音乐种类丰富。在剧目排练中学生可以根据自己的能力、喜好来选择适合自己的舞蹈,正确理解音乐的节奏和律动可以帮助学生更好地进入到舞蹈练习中。在舞蹈剧目排练课程中,学生们可以充分地体会到音乐与舞蹈的交融,从而提高自己对音乐的理解与鉴赏能力。

（四）培养学生的创新能力

不同的舞蹈剧目都有着不同的艺术感染力，学生可以在剧目排练课程中激发自己对舞蹈艺术的情感，和舞蹈内容产生情感共鸣。在对剧目作品的深入理解中，学生可以充分发挥自己的想象空间，并以此为基础，对剧目舞蹈进行二次创作，以此表现独具特色的自己的理解。

（五）提升学生的艺术鉴赏力和文化修养

鉴赏能力主要是指学生对舞蹈作品的认识与欣赏的层次，文化素养是以了解作品为基础的，通过了解作品的创作背景、本体结构以及基本意图，来增强学生无形之中的知识储备和感情表达^[2]。在排演剧目的过程中，学生通过观看不同的录像，进行不同的表演呈现，感受到不同的舞蹈意图，能够增强学生的审美意识，让学生能够更好地理解每个舞蹈作品的创作背景和文化内涵等，更好提升学生对音乐的了解能力和鉴赏水平，进而推动学生的身心发展。

三、高校舞蹈剧目排练课程面临的问题

剧目排练是高校舞蹈课的必修课程，在舞蹈教育的发展过程中，也暴露出一些问题：首先，高校的舞蹈课程一周进行一、两次的练习，很难有效地提升教学质量，更难实现教学目标。其次，随着高校规模的不断扩张，学生的层次也出现了很大的差异。普高生和艺校生在专业素质上存在差异，而当前高校院校的剧目排练课程多采用统一教学的形式，没有顾及到全体学生的舞蹈水平。第三，当前的剧目排练还停留在传统的教学模式上，老师们依据学生的专业程度来选择剧目，且多以经典剧目为主。在教学中，先让学生按照视频进行模仿，接着进行舞蹈动作的讲解和彩排练习。但是，这样的教学模式已经不能适应现在学生的发展需要。第四，当前高校舞蹈剧目排练课程还没有配套的舞蹈教材，无法适应日益提高的舞蹈教育需求。

四、基于新媒体视域对高校剧目排练课程的优化

（一）调整课程设置和合理安排课时

剧目排练是高校舞蹈教育中不可缺少的一环。但从教学时间安排上看，剧目排练课上课时间较短，与其它课相差甚远。比如，有些高校每周开设4-5课时的民族民间舞课程，但是仅有1-2个排练剧目。民族民间舞课程是高校舞蹈教育的重要组成部分，而剧目排练同样需要更多时间学习。为此，各高校都要对自己的课程进行适当的调整，并对其进行科学的规划。

比如，在高校的低年级教学中，学生在学习基本功的同时，也要通过剧目排练进行练习，使之成为一种学习习惯；高段的学生已经熟练掌握舞步和舞蹈技巧，教师可以安排多种形式的排练剧目。通过独舞、双人舞、三人舞、团体舞等多种形式，将同学们的协作意识和团体协作意识都充分地发挥出来，从而使学生们们的整体素质得到提升，确保高校剧目排练课程程

的延续性与科学性，以适应高校培养舞蹈专业人才而培养的需求。

（二）改变教学观念，提高教学手段

当前，部分高校舞蹈的剧目排练课程仍依赖于老师进行统一指导，学生只能被动地学习、扒视频，学生的主观能动性及师生协作的效果不明显。要转变师生原有的教育观念，增强师生间的协作，达到交互式学习的目的。一方面，老师要加强学生的学习积极性，也就是说，要让他们主动地去搜集、查找课本上的舞蹈影像，坚持多看、多听、多想，再结合所搜集的录像资料以及同学们的综合素质来决定排演的曲目^[3]。借由观赏录影带，让学生在不知不觉间，激发自己内在的艺术创造力，提升自己的舞蹈鉴赏水平，并对日后的舞蹈练习有所助益。其次，要加强教师和学生之间的有效合作。在排演的过程中，学生要充分发挥自己的想象力、理解能力，发挥自己的创造性。在教学过程中，教师要给予足够的专业指导，以提升学生的创造力、表现力及舞蹈的品质，积极探索教师与学生之间的协作教学思想。

与此同时，教师在教学中要打破传统的教学方式，运用新媒体技术，开展多种形式的教学手段，有机地将课堂教学和学生的实际水平联系起来。将新媒体与舞蹈教学相结合可以调动学生学习积极性，让学习不止限于课堂内。在课堂外学生也可以运用新媒体进行学习，更好地了解创作者意图，从而更深层次理解作品表达的思想情感。

在课堂上，教师要主动地和学生进行交流，听取学生在舞蹈表演中的心得体会，并适当地使用多媒体设备来辅助教学，运用多种以学生为主体的教学方式，充分调动学生的积极性和创造力，逐渐实现由被动接受转变为主动学习，为学生将来的舞蹈能力发展奠定扎实的基础。

（三）注重学生的舞台实践

舞台实践是一种以舞蹈比赛、表演、乡村舞蹈、社会文艺演出以及与世界各地的文化交流为主要内容的教学活动。高校要积极为学生创造舞台实践的机会，主动地让学生参加实践表演，从而达到“学以致用”的目的。

剧目排练课程是舞蹈演出的重要组成部分。通过剧目排练课程，可以提高学生的表演能力、综合应用能力、想象力、创造力、评价能力等艺术素质，从而让学生将自己所学的舞蹈技巧运用到实际当中，把自己对舞蹈的认识表现出来，凸显出作品个性，深刻表达自己的舞蹈感情。舞台演出则是检验学生剧目排练课程的唯一标准。从实践舞台的呈现效果，可以看出学生剧目排练的优劣。所以，要让学生们多参与各类的舞蹈活动，并通过实践来检验排练的效果。在舞蹈实践的过程中，同学们可以开阔自己的眼界，全面提升自身的舞蹈综合素质与能力，同时也对演出

中的剧目进行了检验,不断对剧目进行完善,更好地培养出舞蹈人才。总而言之,让学生循序渐进地参与到舞台实践中来,能够使学生们在真实演出中发现舞蹈动作与情感表现之间的关系,了解舞蹈作品的内部价值,达到对舞蹈动作的准确把握,可以有效地缩短从课堂到舞台的距离,从而逐渐地提升了自己的舞蹈表现力和艺术素养。

(四) 充实排演剧目的内涵

1. 舞蹈类型的多样性

在长期的高校剧目排练课程教学实践中,多数教师在对剧目内容的选择上可以更广泛。高校的主要目的在于为复合型的舞蹈艺术提供专门的训练,因此,学生应尽量多地接触各种舞蹈。在高校舞蹈剧目排练的教学大纲中,应该包含不同种类的舞蹈。学生可以利用信息技术,搜索不同舞蹈艺术风格进行了解学习。

就宏观而言,不管是古典作品的流传,还是新作品的大量涌现,都为老师们提供了大量的舞台素材^[4],全国各地的少数民族歌舞,种类繁多,内容也十分丰富。就微观而言,就算是同一种舞蹈,其结构与本质也存在着明显的区域差异。例如,以古典舞为背景的抒情与叙事类作品,因南北文化的不同,在节奏、形式等方面存在着很大的差别。

教师可以根据学生能力及特点,尽可能选择不同种类舞蹈进行学习,让学生感受不同种类舞蹈的魅力,从而提醒舞蹈审美和实践能力。

2. 课程思政融入作品排练

“课程思政”理念源自2004年以上海市为引领的思想政治教育课程改革的探索,是将思想政治教育潜移默化地浸入专业课程中,实现思想政治教育的润物无声。

对于高校舞蹈剧目排练而言,教师可以加强学生的思政教育,促进高校学生完善自我,实现有效发展。教师要从作品最根本的内容出发,合理选择舞蹈素材,以此为契机,激发学生的学习积极性,发展学生的舞蹈素养,提升学生的思想觉悟。

在对学生进行引导时,教师要综合考虑作品的深层含义,将思想政治教育融入到舞蹈教学之中,让学生在学习作品时,能够汲取到作品更深层次的精神内涵,在课程中感知红色文化,树立正确理念。

(五) 注重学生创新思维的培养

舞蹈教学以发展学生的创作能力为首要目标,而创作则是其生命之所在。这一系列的作品,既有创意的构思,又有精心的编排,既有舞蹈演员的舞姿,又有舞台背景音乐、灯光、幕布背景等方面的创新。

因此,在舞蹈剧目排练的课程设计中,老师要充分调动学生的思维能力,使其在舞台上表现出丰富的表现力。在实施过程中,让学生也能发挥自己的动手能力和创造性。同时,教师要鼓励学生主动

地把自己的意见说出来,然后变成具体的实施步骤。在实施之后,针对具体的问题进行详细分析,来实现作品呈现上的改善和创新。在此过程中,学生将排练和创造性相结合,学生的舞蹈创意与可塑性得到了最大的发展,同时也为我们国家培养出了大量的舞蹈专业人才。

(六) 开展舞蹈交流

各高校的舞蹈学院要经常组织专业的舞蹈人员进行教学的交流与研讨,使广大师生能够从优秀舞蹈家的教学经验中汲取舞蹈技巧,从而促进学生对舞蹈的了解和兴趣。同时,高校应该为师生创造一个良好的国际交流环境,运用新媒体技术,在网络平台上建立联系,使学生在舞蹈艺术的交流中,更好地认识到舞蹈艺术的真正内涵,从而使学生在以后的工作中得到更好的发展。另外,随着新媒体平台的广泛性,学生可以学着对舞蹈进行自主的编排,通过视频的形式记录,再进行剪辑,发布到新媒体平台上。通过自主设计真实的舞蹈演出,使学生能及时发现自身的不足,并检视自身的学习状况。学生也可以在平台的交流互动区看到各种行业的人的评价,同时和外国舞蹈系学生的交流想法,以新兴方式激发学生的学习积极性。

结语

舞蹈剧目排练课程对学生而言,是一种很好的锻炼形式和训练方法,其内容涵盖了舞蹈教育的各个方面,并能培养出一批具有全面素质的人才。为此,高校要特别注意加强剧目排练课程方案的制定与组织,有机融合新媒体技术,保证剧目排练课程方案的高效执行,对人才的培养和教育训练起到积极的推动作用。

参考文献:

- [1] 李伟. 地方高等院校舞蹈专业中剧目排练课程的优化与创新[J]. 教育教学论坛, 2017,(19):129-130.
- [2] 曾湘玲. 高校舞蹈剧目排练课教学策略的思考与探析[J]. 艺术评鉴, 2020,(16):120-122.
- [3] 朱维青. 浅析剧目排练在高校教学中的重要性[J]. 艺术评鉴, 2018,(06):139-140.
- [4] 丁晓全. 高职戏曲教学中剧目排练课的重要意义探究[J]. 戏剧之家, 2021,(11):47-48.
- [5] 张朝娣. 高师舞蹈课程与“课程思政”融合探索[D]. 山东师范大学, 2023.

本论文为四川文化艺术学院2023年教学与质量工程项目《舞蹈剧目排练应用及作品赏析》重点研究成果,编号:2023JY03

作者简介:

李婕(1997.02-),女,汉族,四川绵阳,讲师,研究生,舞蹈表演。