

舞蹈专业学生舞台艺术实践能力培养研究

郑思佳

(宁夏师范学院, 宁夏 固原 756000)

【摘要】舞蹈作为一项历史悠久的表演艺术,具有动作性、节奏性、抒情性、艺术性等方面的特点,不仅能够表达出舞者对艺术、生活、情感的追求,更能够给人以美的享受。随着我国社会主义文化建设的进一步发展和繁荣,同样也给舞蹈艺术带来了新的生机。本文以舞台艺术实践与课堂舞蹈学习的差异作为切入点,阐述了舞台艺术实践能力在舞蹈学习当中的意义以及当前舞蹈专业教学工作存在的问题,最后针对提升重视程度、转变教学模式、建立评价体系、维系编创环境以及进行经典鉴赏等方向提出了相应的培养措施,供有关人士参考。

【关键词】舞蹈专业; 艺术实践; 能力培养

引言:一般来说,舞蹈指的是一种以有节奏的身体动作作为主要表现手段的艺术形式,可以借助音乐或其他表演道具实现。在舞蹈专业教学过程当中,提升学生的舞台表现力与舞台感染力是一项必修课,因此舞蹈专业教育工作者应当进一步提升对学生舞台艺术实践教育的重视程度,从而促进学生舞蹈能力的进一步发展。

一、舞台艺术实践与课堂舞蹈学习的差异

(一) 表演环境存在差异

相较于课堂舞蹈教学活动来说,在舞台当中进行艺术实践具有极为显著的差异,通常来说,舞台表演活动能够给演员提供的表演空间更为宽广,因此为了有效提升舞蹈的艺术观感,舞蹈演员应当在原有的基础上适当增加动作幅度,才能保障舞蹈动作的整体舒展,确保舞蹈的艺术美感得以有效体现。另外,舞台当中的灯光表现相较于课堂舞蹈教学活动来说也更加复杂,各种类型、颜色、强度的氛围灯光交相辉映,同样也会对舞者的表演造成一定影响。最后,为了使演员对自己的动作更加明晰,很多舞蹈教室当中都会安设镜子,但在舞台实践当中,舞者并没有镜子等设施对自己的动作进行修正,部分舞蹈演员容易产生不适应的心理,舞蹈动作可能会产生偏差。

(二) 表演对象较为不同

在课堂教学与练习活动当中,学生和演员们主要的表演对象是舞蹈教室以及其他同学,人数较为有限,对他们也较为熟悉,因此表演过程较为轻松,而在舞台艺术实践活动当中,学生面对的观众人数不断增长,与观众之间的沟通和交流也较为有限,在表演过程当中可能会产生严重的紧张情绪,导致肢体僵硬,影响舞台表演效果^[1]。

(三) 表演形象存在区别

学生在教室与课堂当中进行舞蹈练习的过程当

中,大多穿着练功服,这种服饰简洁整齐,对身体的束缚较为有限,但在舞台艺术实践活动当中,学生和演员必须穿着适应舞蹈要求,突出舞蹈特色的表演服饰,这类服饰可能会对演员的动作产生一定的制约和限制,对舞台效果同样也产生了一定的负面影响。

二、舞台艺术实践能力在舞蹈学习当中的意义

(一) 对舞蹈教学的意义

1. 提升舞蹈教学效果

在舞蹈专业的教学过程当中,学生的舞台艺术实践活动能够为理论教学提供更加重要的支持和验证作用。传统的舞蹈专业教学模式中,师生对舞台艺术实践能力的培养工作重视程度存在不足,导致很难从表演过程当中进行有效总结和归纳,同时也难以进一步提升学生的表演能力与表演效果。强化舞台艺术实践能力的培育,让学生更多地参与到实际的演出和编创实践当中,能够针对观众的反馈、自我的总结和梳理对个人表演当中存在的欠缺进行有效补足,让学生能够在舞台艺术表演实践过程当中对课堂上学到的舞蹈理论知识进行更加深刻有效地验证,同时也进一步强化了课堂教学效果,让学生对舞蹈艺术的理解不断深入,进而促进学生综合素质的有效培育。

2. 激发学生的学习兴趣

单一的理论知识教学不仅会压制学生的学习兴趣,影响他们的学习热情,还会对课堂气氛起到严重的负面作用,制约了舞蹈教学的课堂效果。在很多院校舞蹈专业的教学流程当中,针对学生的舞台艺术实践活动都存在着一定的欠缺。受到课程教学进度、学生接受能力以及学校协调能力等方面因素的培养,导致分配给学生进行舞台艺术实践活动的课时极为有限,教师只能在较短的时间当中将理论教学内容向学生进行灌输,导致学生的学习积极性不断下降^[2]。

而强化舞蹈专业学生舞台艺术实践能力的进一步培养,能够使让学生在短时间内获取到自己的学习成果反馈,并根据反馈的相关信息明确自己的努力方向以及下一步的学习规划,使学生的学习积极性以及学习热情得到进一步调动和发扬,促进舞蹈专业教学工作水平和质量实现质的飞跃。

3. 引导学生的创编能力

在舞蹈专业学生的学习过程当中,不仅要针对表演能力进行针对性培养,学生的舞蹈创编能力同样也是教学重点之一。然而很多学生囿于单一的舞蹈表演学习当中,制约了对创编能力的培养效果。强化舞台艺术实践能力的培育,能够为学生提供更加广泛的表现环境以及表现空间,让他们能够接受到舞蹈观众的情感体验,有效拓展舞蹈专业学生与观众之间的交流和沟通渠道,让他们能够在观众的反馈当中体会到舞蹈蕴含的情感与追求,并在长期的表演实践当中逐渐形成自己对舞蹈作品的理解,进而实现高质量的二次创作。由此可见,实现舞台艺术实践能力的培育对引导舞蹈专业学生创编能力的进一步提升具有关键性作用。

(二) 对学生能力的意义

1. 提升舞蹈表现力

很多院校的舞蹈专业设计思路较为陈旧,教学内容受到严重限制,学生也很难接触到当前主流舞蹈领域当中的热门作品,使学生的舞蹈能力以及表现力的锻炼受到制约。进一步引领舞蹈专业学生参与到舞台艺术实践活动当中,能够使学生对当前舞蹈领域的前沿发展动态具备更加深入的了解和认知,并且能够在作品排练的过程当中领会到舞蹈创作者的思想情感以及艺术追求,进而使自己的舞蹈表现力得到进一步飞跃和提升。

2. 培养学生审美能力

积极优秀的审美观不仅能够让学生运用舞蹈表演技巧的能力更加成熟,还能使学生站在观众的角度上对舞蹈表演动作做出相应的评判,从而对舞蹈表演做出有效改进和创新。在传统的舞蹈专业教学模式过程当中,学生对舞台艺术实践的接触十分有限,对舞蹈当中的美学认知仅仅停留在表层,并没有从真正意义上深入到舞蹈艺术当中,导致很难实现与观众的换位思考。在教学当中引入舞台艺术实践活动,能够让学生对观众的反馈具备更加清晰有效的认识,明确自己的美学认知,在舞蹈表演和排练工作当中逐步加深学生审美能力的培养,从而使他们的鉴赏能力与表现能力得到综合性提升^[3]。

3. 增强学生的感知能力

在舞台艺术实践过程当中,只有富含饱满感情

的舞蹈才能有效吸引观众的注意,调动观众的热情。这对舞蹈演员的感知能力以及想象能力都提出了较高水平的要求。针对舞蹈专业学生的特点,推动舞台艺术实践活动在学生教育工作当中的进一步深入,能够为学生提供有效的创作与实践机会和环境,让他们能够扎根于经典作品当中,结合自己的生活感悟对想象能力、感知能力进行更加全面的培育与建设,从而促进学生舞蹈表演能力的全方位发展。

三、当前舞蹈专业教学工作存在的问题

(一) 师生之间的交流与沟通较为有限

在现阶段各大院校舞蹈专业教学工作当中,学生与教师之间的沟通和交流较为有限,部分教师仅仅在课堂上为学生提供指导和引领,没有在课后时间对学生的舞蹈素质以及表演能力进行跟踪性培育,一方面使学生难以将自己学习过程当中存在的问题和疑惑向教师进行有效反馈,另一方面同样也制约了教师对教学内容以及教学规划的优化和调整,使舞蹈专业的教学安排难以满足学生的实际需要,影响学生的舞台实践能力。

(二) 课程类型安排较为机械

受课程进度的影响,各院校的舞台实践课时纷纷被大幅度压缩,学生无法在实践过程当中对课上学习到的理论知识进行有效印证,也难以在学习过程当中针对舞台经验、应变能力以及舞台表现力进行有效积累和锻炼,在学习过程当中容易产生“闭门造车”的现象,从而使舞蹈专业学生的全面发展产生负面影响。

(三) 缺乏针对的创造性培养

由于每个学生的身体素质、擅长舞种以及动作表现各有不同,由于师生之间的交流与沟通渠道受到限制,舞台艺术实践活动的开展也受到阻碍,因此教师也难以根据学生的特点进行针对性教学,使整个舞蹈教学流程缺乏科学性和适用性,影响舞蹈专业教学质量和教学效果。

(四) 学生的舞蹈风格较为单一

由于教师的精力有限,同时也受到现阶段舞蹈专业人才培养模式的影响,现阶段大部分院校开设的舞蹈类型包括古典舞、民族舞、现代舞、芭蕾舞等几个大项,而对于一些小众舞种的研究则较为有限,学生在舞蹈学习的过程当中能够深入接触到的舞种类型受到一定的制约,其视野得不到有效开拓,最终形成的舞蹈美学风格也较为单一,影响了舞蹈专业教学工作水平的不断提升^[4]。

四、强化学生舞台艺术实践能力的培育策略

(一) 有效提升对艺术实践的重视程度

要进一步强化舞蹈专业学生舞台艺术实践能力

的培育工作，首先就要提高对舞台艺术实践的重视程度。相关院校和专业应当明确舞台艺术实践对学生能力与素质提升产生的重要作用，将实践作为保障教学效果的重要手段，在有限的课时设计当中不断强化实践课程所占比重，让学生能够在舞台艺术实践表演活动当中对舞蹈产生更加深入的了解和认知，并能够在短时间内吸收先进的舞蹈思想以及舞蹈理念，在表演过程当中融入自己对舞蹈作品的理解与思考，从而进一步提升舞蹈表演的美感，使学生的各项能力能够满足舞蹈专业的学习要求，让学生能够在实践过程当中对理论知识进行验证，有效加深学习印象，促进他们学习热情与学习积极性的不断进步。

（二）转变教学模式，参与各类实践活动

在现阶段的舞蹈教学实践过程当中，常见的舞台艺术实践活动包括以下几种类型，首先是专业正规的舞蹈比赛，在我国的舞蹈艺术发展过程当中，已形成了全方位、立体化的舞蹈赛事体系，而桃李杯舞蹈比赛则是其中知名度最高，同时也是影响力最强的赛事之一^[5]。桃李杯由中国文化部主办，每三年举行一届，具有中国舞蹈奥斯卡的美誉，其比赛宗旨为检阅我国舞蹈教学成果，交流舞蹈创作经验，提升舞蹈教学与表演水平，以及选拔优秀人才等等，是舞蹈专业学生进行舞台艺术实践的关键性平台。其次是各类文艺演出，随着素质教育理念的不断发展，校园活动逐渐成为学生们展现自我、相互交流、相互学习的重要机遇，各大院校纷纷举办艺术节、文艺演出等活动，给学生的实践活动提供了更加宽广的舞台。相关专业负责人应当进一步提升对院校艺术节的重视程度，并安排学生积极参与，使他们能够在校园内的舞台上进行有效地艺术实践，从而促进学生舞蹈能力的全面化发展。最后是公益性艺术活动，随着经济社会的不断进步，各类公益机构如文化宫、孤儿院、敬老院等纷纷对精神艺术层面展开了追求，相关院校负责人员可与这些公益机构进行合作，一方面能够满足其精神需求，另一方面也使舞蹈专业学生得到了更加多元化的实践平台，从而为促进其舞台经验的快速发展，提高学生的舞台应变能力以及舞蹈表现力奠定坚实的基础。

（三）建立统一完善的能力评价体系

在传统舞蹈专业的教学模式当中，对学生的实践能力评价指标较为单一，往往仅在练习教室当中进行测试，学生的舞台实践能力很难得到进一步的检验和考察。部分院校的舞蹈教师已认识到这一问题，采取班级之间相互观摩和交流的模式，但这并不能从根本上解决舞蹈专业学生舞台实践能力薄弱的问题，影响了舞蹈专业教学工作的进一步发展。因此，相关院校

舞蹈专业负责人员应当明确实践能力培养的重要意义，建立健全统一完善的学生实践能力评价体系，并予以有效落实，强化舞台艺术实践在学生能力评价与考核过程当中所占比重，使每个学生都能够得到舞台展现的机会，实现学生的全面化发展。例如，舞蹈专业负责教师可以与学校进行协商，在每个学年为舞蹈专业学生举办一次汇报演出，并邀请全校师生参加，教师根据学生在汇报演出当中的实际表现进行打分，并将其纳入到学生综合评价指标当中，让舞蹈专业师生能够进一步明确舞台实践活动在舞蹈专业教学过程当中的重要意义，有效发挥出实践活动在学生能力培养当中的重要作用，进而为促进学生舞台艺术实践能力的不断进步做好铺垫。

（四）引导学生形成个性化的表演风格

由于学生的审美观念、对舞蹈作品的感悟水平、舞蹈表演经验以及身体素质存在一定程度上的差异，因此统一的舞蹈教学模式难以适应当下舞蹈专业学生的实际要求。教师应当明确学生之间的差异和不同，并针对这一特性对自己的教学模式以及教学内容及时做出调整，进而使学生形成更加个性化、差异化的表演风格，促使学生舞台艺术实践能力的不断发展。具体来说，教师可从以下几个方面入手，首先是对舞蹈专业学生的基本状况进行摸排，针对每个学生的身体特点进行记录，并进行研究和分析。其次，结合每个学生的表演特点制订出相对应的个性化舞蹈表演方案，使每个学生都能够在教师的引领下形成更加个性化、差异化的表演风格，有效强化他们对舞台艺术实践的认知，促进他们对舞蹈学习积极性的进一步提高。最后，教师还可以针对学生在舞台艺术实践活动当中的表现进行针对性地指导，让他们能够明确自己的舞蹈优势与短板，并能够将其有效利用，使学生的舞蹈技能得到更加有效的培养和锻炼，促进舞蹈专业课堂教学效果实现质的飞跃。

（五）带领学生对经典作品进行鉴赏

在舞蹈专业教学过程当中，除了理论知识和艺术实践之外，培养他们形成良好的鉴赏与审美能力同样也是促进其舞蹈技能快速发展的重要手段。教师应当定期带领学生针对经典舞蹈篇目作品进行鉴赏，对其中舞蹈演员的肢体语言和情感表达进行讲解和分析，并要求学生进行学习，让他们能够在经典作品当中汲取养分，在舞台艺术实践当中将养分进行消化，并能够融汇到自己的作品表演当中，使舞蹈专业学生能够具备较强的鉴赏能力和审美素养，认识到经典舞蹈作品存在的重要价值，并且让学生能够感受到舞蹈之美^[6]。通过作品鉴赏以及舞台艺术实践的相互印证，这

样才能使他们的艺术感知能力、舞蹈表现力得到更加深入地锻炼和发挥,同时提升他们的自我学习认知,让他们能够在经典鉴赏的过程当中逐步提升对艺术内涵的追求与表达,从而在潜移默化当中使学生的学习认知能力得到进一步强化。

(六) 为学生提供优越的编创实践环境

舞蹈编创工作不仅能够锻炼学生对作品主题的把握能力以及对舞蹈动作的设计能力,还能让他们通过舞蹈这一艺术形式将自己的情感和思想进行更加深入地表达。但在很多院校的舞蹈专业当中,由于课时限制、教师素质、技术水平等因素的影响,导致难以为学生提供更加优越良好的舞蹈编创实践环境,学生无法通过舞蹈形式将自己的情感和意愿进行有效展现,同时也很难实现对其舞蹈能力的综合性培养。相关教师以及专业负责人应当进一步强化对学生舞蹈编创工作的重视程度,从技术指导、环境构建等方面为学生的舞蹈编创活动提供更加全面专业的支持,使舞蹈专业的学生能够在教师的引领下将自己的思想情感通过舞蹈的编创工作进行充分表达,并且能够在舞台上进行表演,一方面能够有效树立学生的学习信心,让他们对舞蹈编创工作的兴趣和热情得到进一步强化,另一方面还能使舞蹈专业的学生的人际交往能力、编创能力、感知能力、想象能力得到更加充分地锻炼和提升。

结论:总而言之,在现阶段的舞蹈专业教学活动中,学生的舞台艺术实践不仅能够使教学质量实现

不断进步,还能有效调动学生的学习热情与学习兴趣,促进舞蹈学习的深层次发展。相关舞蹈教育工作者应当及时转变教育理念和教育思想,认识到舞台实践的重要作用,从多方位、多角度促进舞台实践的进一步落实。

参考文献:

- [1] 何辉,陈霞,李晓乐.应用型人才培养模式背景下舞蹈表演专业实践课程体系的建设[J].戏剧之家,2022(04):125-126.
- [2] 张宇宁.新时代院校舞蹈艺术专业教学实践模式探析——评《舞蹈艺术教学实践与编创技法探研》[J].中国教育学刊,2022(01):129.
- [3] 陈志惠,陈丹丹.应用型舞蹈人才培养模式探析——以四川电影电视学院舞蹈系特色实践教学为例[J].文科爱好者(教育教学),2021(06):5-6.
- [4] 陈志惠,陈丹丹.探析舞蹈专业课堂教学与舞台实践结合模式研究[J].艺术评鉴,2021(24):67-69+76.
- [5] 李珊珊.舞蹈表演实践及舞蹈文化传播——评《舞蹈表演与舞蹈艺术文化研究》[J].中国教育学刊,2021(10):113.
- [6] 冯子钰.“陌生化”的舞蹈编创实践探索——以舞剧《流浪》为例[J].戏剧之家,2021(26):127-129.

基金项目:本文系宁夏师范学院2022年校级教改项目,项目编号NJYZYGGK2218。

