

中国古典舞课堂教学与创编的关系探究

李梦瑶

陕西艺术职业学院

DOI:10.12238/jief.v4i3.5176

[摘要] 上世纪50年代开始,中国古典舞正式成为一个学科体系,经过数十年来的发展、探索和创新,在我国新老艺术家的不断努力、不断付出之下,我国古典舞已经形成了独具特色的专业教学体系,为我国古典舞的教学提供了有力基础。尤其是自上世纪80年代之后,中国古典舞融合武术、太极和戏曲,形成了古典舞身韵课程,以保障古典舞课程体系更为完善的发展,形成在学科建设上的一次创新性突破,并在不断推陈出新、和时代审美要求不断融合的社会背景下,使得我国古典舞不管是在教学还是在创编上,都获得了飞跃式的进展。因此,当代古典舞一线工作者,仍需持续不断地做出努力,通过研究古典舞教学和创编二者之间的实际关系,寻找出课堂教学为舞台创编提供的动作依据,以及如何将教学理论运用在实际创编中,以保障舞台表演更为完善,促使中国古典舞获得创新性的发展和突破。

[关键词] 中国古典舞; 课堂教学; 舞蹈创编

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

Exploration on the Relations between Chinese Classical Dance Classroom Teaching and Creation

Mengyao Li

Shaanxi Vocational College of Art

[Abstract] since the 1950s, Chinese classical dance has officially become a discipline system, after decades of development, exploration and innovation, under the continuous efforts of new and old artists in China, Chinese classical dance has formed a unique professional teaching system, for our classical dance teaching provides a strong foundation. Especially since the 80s, Chinese classical dance fusion martial arts, Tai Chi and traditional opera, formed the classical dance body rhyme course, to ensure the development of the classical dance curriculum system more perfect, formed in an innovative breakthrough in discipline construction, and constantly, and aesthetic requirements constantly integration of social background, makes our classical dance both in teaching or in creation, have leap progress. Therefore, the frontline workers of contemporary classical dance still need to make continuous efforts to find out the action basis provided by classroom teaching for stage creation by studying the actual relationship between classical dance teaching and creation, and how to apply the teaching theory to the actual creation, so as to ensure the perfection of stage performance and promote the innovative development and breakthrough of Chinese classical dance.

[Key words] Chinese classical dance; classroom teaching; dance creation

引言

对我国古典舞教学发展数十年的发展历程进行探讨和分析,前辈们的不断努力及其在教学成果上的研究经验,为后人留下了有力的研究基础,可以为我国古典舞教学和创编指明未来的发展之路,更加可以为后人传递古典舞的精神艺术美。但是尽管前人已经留下了十分丰富宝贵的教学和创编经验,但古典舞蹈教学和舞台表演,需要伴随着社会的不断发展而做出持续不断地改革和创新,尤其是教学工作,需对当前古典舞展开进一步

的研究,掌握时代发展需求,才可以优化古典舞蹈教学成果,实现教学的改革、全面创新,了解古典舞教学和创编之间的关系,真正地展现中国古典舞教学在舞台创编中的作用及价值,以推动我国古典舞事业实现发展向好。

1 中国古典舞教学体系的类型特点

1.1 “李唐”派

在中国古典舞蹈发展过程中,只有始终坚定民族艺术特色,才可以真正地获得稳定可持续发展。80年代,我国的古典舞学科

建设总共做了两件事,首先是实现科学性和民族性之间的深度融合,促使中国古典舞蹈基本功训练变得更为扎实,优化演员的综合素质训练,改善演员的技术技巧;其次是基于审美艺术这一角度,将传统的身段进行研究和继承,依照古典舞蹈自身特色、时代精神的发展需求以及古典舞的历史发展演变过程,基于训练这一角度,对教材进行提炼,形成与时代发展高度契合的古典舞身段,可将其称之为“身韵”。“身韵”的创建人为李正一、唐满城教授。在数年的中国古典舞实践教学过程中,通过深入研究,综合时代的审美发展需求,将其贯穿在中国古典舞教学实验中,形成了独具时代特色的研究成果,将古典舞添加了更多的特色之处,在其中融入更多的民族特色以及独具特色的审美艺术。

1.2 “汉唐”派

汉唐派古典舞是通过舞蹈家孙颖先生所创建而成的,在汉唐派中,认为中国古典舞应该对我国古代文化的发展脉络进行进一步的追根溯源,需基于传统身体语言,形成独具我国特色的古典舞。2001年,汉唐古典舞招收了首届本科生,从此也开始走上了被大众熟知的发展之路。汉朝和唐朝为我国古代舞蹈艺术发展的重要巅峰时期,春秋战国和秦朝统一时期,由于历史社会发展的不稳定,在发展到汉代之后,舞蹈艺术体系真正地实现了稳固和定型。同时基于艺术这一角度,实现了舞蹈形式发展的全面繁荣,此时,国家社会经济发展水平较为发达,汉朝时期不管是舞蹈表演艺术形式还是民间俗乐舞,都具备着非常明显的综合性特征。比较具有代表性的如“百戏”表演,对于后续吸收姊妹艺术融入古典舞中,打下了坚实的基础。而唐代为我国古代文化发展最为鼎盛的朝代,舞蹈不再局限于上层社会,在社会多个阶层中都十分普遍,国家经济发展的繁荣昌盛,以及文化水平的全面提升,在积极吸引外来文化的过程中,使得唐代文化集思广益,具备更强的包容度,在这一过程中,也出现了大量的优秀舞蹈家。若是说汉朝为古典舞发展的奠基时期,那么唐代则是古典舞发展的总集成时代。因此在对古典舞进行研究的过程中,需要对汉唐两个时期展开深入挖掘,追寻这两个时代古典舞发展的风格特征以及美学特色。而汉唐舞派经过数十年的发展,以及在古典舞教学中的实践验证,不断地反复推敲、不断推陈出新,已经形成了独具特色的教学体系。在教学过程中,需要将汉唐两朝作为着眼点,积极提取这一时期的壁画舞蹈形象,尝试对古代原貌进行还原。

1.3 “敦煌”舞派

敦煌舞派最早起源于敦煌莫高窟中壁画上的舞蹈伎乐天人物形象,从首个民族古典舞剧《丝路花雨》出现之后,代表着中国古典舞敦煌舞派真正走上了发展之路。在敦煌舞派中,将敦煌壁画中数千年前的人物舞蹈形象进行了全面复原,这是在我国西部文化发展过程中,比较具备发展特色的形象舞姿壁画存留。在敦煌舞出现之后,对于进一步弘扬我国传统民族舞蹈文化,并加强古典舞的学术研究,开辟了全新的发展之路,尤其是高金荣老师在敦煌舞学派的教学和舞台创编中,做出了非常突出的贡献。最早高金荣老师创建的敦煌舞集训教材以及《千手观音》《舞从

敦煌来》等被社会各界广泛熟知。除此之外,还有大批量的舞蹈家和舞蹈教育研究工作者,为敦煌舞学派创新工作和发展工作,贡献了巨大的力量,比较被大众所熟知的《丝路花雨》的主演贺燕云老师,也是首个对敦煌壁画舞蹈形象进行复制、还原的舞者,将我国传统民族文化精神带给了国人,传向了世界,为进一步加强国内外的文化交流、实现文化融合、中外发展的友好沟通奠定了坚实的基础,更是形成了一条文化交流的美丽丝绸之路。

2 中国古典舞课堂教学与创编的关系

2.1 中国古典舞课堂教学为创编提供基础语汇

不管是中国古典舞蹈课程教学还是舞蹈创编,都和素质训练密不可分,综合目前中国古典舞蹈舞台现状分析,演员在实际表演过程中,肌肉控制水平以及肢体语言的表达,都和课堂基础语汇训练有着紧密的联系。而基础语汇训练需要通过课堂教学,潜移默化、点点滴滴的积累,才能够改善演员的基本功。在实践中国古典舞课程教学的过程中,通过让学生了解节奏形态、风格特征、技巧处理、动作肢体等问题的表达,让学生改善舞蹈适应能力,发觉学生在舞蹈表演上存在的缺陷和不足之处,最后加以训练。这些也是进一步拓展学生舞台知识,掌握舞台规律的重要途径,也是中国古典舞教学和舞台创编无法缺少的艺术灵魂。而这些扎实的基础训练及课堂教学,也可以为学生后续的上台表演及舞台创编,奠定坚实的词汇基础。从本质上来说,在中国古典舞的实际发展过程中,基础词汇一直在其中发挥着无法缺少的重要基础作用和引领作用,例如早期的剧目,大多数就是通过课堂词汇进行组合衍生而来的。

2.2 中国古典舞课堂教学为创编提供语言支持

对于舞蹈作品来说,文化以及风格是代表作品的重要表现模式,而技巧的运用则是使得当前舞蹈作品得以锦上添花的重要途径。通过对舞蹈技巧的合理运用,除了可以展现出演员的舞蹈基本功以及良好的身体素质,也可以实现课堂教学和舞台创编二者之间的深度融合,建立出更为完善的联系桥梁。在舞蹈作品中,感情以及文化对于舞蹈动作的表现,主要是可以起到支架和桥梁的作用,代表着作品的灵魂、血肉,若是缺乏舞蹈技巧,那么舞蹈的灵魂和魅力也就无从谈起。因此,基于舞蹈艺术技巧在舞蹈作品中的作用展开分析,掌握技术并不是为了技术,而是为了保障更为深刻地了解中国古典舞的民族情感以及其蕴含的深刻文化,以保障舞蹈形成独具特色的语言,展现出民族的风韵以及其潜在的艺术文化价值。在舞蹈作品中,技巧的运用不在于掌握数量的多少,而是在于是否可以将技巧运用得恰到好处,是否可以通过技巧地运用,展现出舞蹈作品中的人物和形象,真正地实现吸引观众注意力,让观众观看之后过目不忘。而想要让学生更为清晰直观地了解到如何运用技巧,掌握身体的发力方法和肌肉控制能力,就需要通过科学合理的基本功训练,让技巧和训练展开深度融合,让学生更为清晰直观地了解到技术技巧的掌握,随后运用在舞台表演和舞台创编中,为观众带来审美上的艺术享受。而技巧使用的魅力,除了展现让观众感受到舞蹈的魅力,获得来自美和艺术上的享受,还需要让观众对舞蹈作品中的

人物形象实现过目不忘,对该舞蹈作品产生一定的符号记忆,以实现舞蹈的表演、内容二者之间的高度统一,舞蹈作品风格也可以得到真正地展现,为后续舞蹈创编打下坚实的基础。

2.3中国古典舞课堂教学可为创编提供表演经验

舞蹈作品的形成,需要融入人体的动态美,人体所带来的动态印象美需要将人体动态美和人体美作为核心,形成审美基础。人体所带来的动态印象美,需要伴随着社会历史文化的发展而不断进步,基于这一审美价值理念,对中国古典舞蹈教学和创编进行研究。课堂教学需要和实践进行有机融合,除了需要尊重历史文化以及事物发展的一般规律,还需要依照社会发展的不同需求,在充分尊重理解历史文化的基础条件下,实现人体美、意象美之间的深度融合,保持高度一致,并通过科学合理的训练办法,让学生了解到舞台表演的魅力,进而了解到一部优秀舞台作品的创作,需要融入历史文化,并通过审美观来为其提供支撑。在中国古典舞的实践练习过程中,民族性和风格性一直是重点关注内容,这种审美特征贯穿在中国古典舞的教学和创编中。在实践训练中,首先是对演员身体素质的要求达到巅峰,其次在动作的运用上,需要保障刚柔并济。在技巧运用时,和挺直、挺拔的芭蕾舞要求有所不同,古典舞更多是在动作和肢体中展现出民族风格和民族文化内涵。课堂教学其最大功能就在于,可以保障基本功训练足够完善,确保训练过程的规范和完整,形成具备独具特色的基础训练,总的来说,中国古典舞的民族性审美特点,在展现出民族特性的过程中,还融合了功能性训练,以达成对舞蹈人才的有效培养,同时,中国古典舞也实现了审美和基本功训练之间的高度契合。

作为发展数千年的文化艺术形式,古典舞对美的追求是十分热烈的,除了可以展现出演员身体所带来的人体美和印象美之外,还可以通过肢体来传递民族文化。而想要传递出这种文化,则需要通过课堂教学来保障基本功的扎实,并通过课堂教学、舞台表演和舞台创编三者之间的有机融合,达成这个目标。比较具备代表性的如《兰陵王入阵曲》,可展现出古典舞的民族艺术特性,这一特性想要得到真正的展示,就需要演员具备扎实的基本功。通过课堂教学来实现,这样才可以保障其舞台经验的扎实,为后续古典舞的创编奠定有利基础。舞台经验的积累,并不仅仅是通过舞台表演,更加需要通过常规化课程来进行不断地训练和总结。常规化的课堂教学,不仅仅代表着对身体素质的训练,更是对剧目表演技术的进一步优化训练,在整个过程中,改变学生的舞台创编水平,掌握不同风格的表演技巧,适应各种高难度

动作,了解故事情节,掌握舞台表演中的人物心理,形成从课堂到舞台创编、舞台表演的桥梁。而舞台表演是否完善,是对学生课堂训练、课堂教学进行评价的重要指标之一,反之,通过课堂教学,也可以为后续的舞台表演及舞台创编打下坚实的基础。

3 结论

综上所述,中国古典舞作为一类有着深厚民族历史文化的传统舞蹈形态,在其实际发展过程中,不管是教学体系还是创编,都获得了质的发展。因此,相关舞蹈工作者需要建立出舞蹈课堂教学和舞蹈创编二者之间的沟通和联系桥梁,这样才可以保障培育出更多的中国古典舞人才,优化教学效果,并在中国古典舞创编的推陈出新上,不断获得成功,让学生可以顺利地由课堂走向舞台,创造出更多优质的舞蹈作品,为中国古典舞的传承和发扬光大奠定坚实的基础。文章基于中国古典舞教学体系的类型特征进行了探索和分析,阐述了李唐派、汉唐派和敦煌派,同时研究了中国古典舞课堂教学和创编二者之间存在的内在联系,古典舞可为创编提供基础语汇,提供语言支持,同时可为古典舞创编打下坚实的表演经验基础,对于二者之间的关系,仍需进行持续探索和分析,实现中国古典舞事业的可持续稳定发展。

[参考文献]

- [1]王鹏程,汪怡潇.同祖同根,相得益彰——谈中国古典舞身韵在基础训练中的运用[J].艺术大观,2021,(30):93-95.
- [2]张哲.中国古典舞身韵对古典舞剧目重要性探讨[J].大观(论坛),2021,(09):64-65.
- [3]刘伟.新媒体时代中国古典舞在美育传播与教学中的发展——评《新媒体舞蹈概论》[J].中国科技论文,2021,16(09):1035.
- [4]尹梦婷.探析中国古代诗词在中国古典舞人物形象塑造过程中的呈现[D].天津体育学院,2021.
- [5]刘紫千.五声性调式与音腔化语言在中国古典舞课堂音乐创作中的运用分析——以《中国古典舞身韵巡礼钢琴伴奏曲集》为例[J].北京舞蹈学院学报,2021,(02):127-134.
- [6]刘青弋.历史之祸?今人抉择?——论中国古典舞“传承链”断裂与“传承场”丧失[J].当代舞蹈艺术研究,2021,6(01):46-57.
- [7]施伟.浅析当前中国古典舞创作的困境及对策[J].大众文艺,2021,(03):126-127.

作者简介:

李梦瑶(1994--),女,汉族,陕西西安人,硕士研究生,助教,研究方向:中国古典舞。