

古典舞教学模式的深度变革： 从技能传授到文化传承的范式转换

孙瑜滢

新疆艺术学院舞蹈学院, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要: 古典舞中蕴含着我国传统文化元素内涵, 对于古典舞教学模式的深度变革进行探索, 有助于了解古典舞的发展脉络及文化传承特色, 让古典舞的教学有更加广阔的空间和明显的效果。本文首先分析古典舞教学的现状及问题, 进而从传承民族文化、提升学生艺术素养以及推动古典舞创新发展三个方面阐述这种范式转换的必要性, 最终给出实现古典舞教学模式变革以及范式转换的有效策略, 以求培养出有着深厚文化底蕴以及创新能力的专业舞蹈人才, 促进古典舞艺术发展。

关键词: 古典舞; 教学模式; 技能传授; 文化传承; 范式转换

Deep Reform of Classical Dance Teaching Models: A Paradigm Shift from Skill Transmission to Cultural Inheritance

Sun,Yuhan

Xingjiang Arts University Dance Academy, Urumchi, Xingjiang, 830000, China

Abstract: Classical dance embodies the essence of traditional Chinese culture. Exploring the deep reform of classical dance teaching models helps to understand its developmental context and cultural inheritance characteristics, expanding the teaching scope and enhancing effectiveness. This paper first analyzes the current state and challenges of classical dance teaching. It then elaborates on the necessity of this paradigm shift from three perspectives: inheriting national culture, enhancing students' artistic literacy, and promoting the innovative development of classical dance. Finally, it proposes effective strategies for realizing the reform of classical dance teaching models and the paradigm shift, aiming to cultivate professional dance talents with profound cultural heritage and innovative abilities, thereby advancing the art of classical dance.

Keywords: Classical dance; Teaching model; Skill transmission; Cultural inheritance; Paradigm shift

DOI: 10.62639/sspehe08.20250103

引言

作为我国舞蹈艺术体系中的重要组成部分, 古典舞有着丰富的历史文化内涵, 是中华民族审美观念以及哲学思想的艺术结晶, 从古代宫廷雅乐舞蹈发展到现代舞蹈的经典呈现, 古典舞经历了千年的演变, 其中韵律以及姿态都印刻着不同历史时期的文化碎片^[1]。但当前在古典舞教学中所使用的传统模式侧重于技能的传输以及动作的规范和技巧的打磨, 包括对于基本功的柔韧性和力量控制训练, 对跳跃和旋转这些高难度技巧的精细化雕琢, 伴随着文化自信的增强以及文化传承使命的明确, 古典舞的教学模式急需变革, 要实现从单纯的技能传授向文化传承的范式转换的要求, 这让学生们的文化自信得到增强, 也更深刻地领悟到了古典舞的艺术真谛, 推动古典舞在新时代的背景之下获得了创新性发展。

一、古典舞教学的现状与问题

(一) 教学理念重技能轻文化

在当前古典舞教学领域, 很多教师可能会将教学重点放在舞蹈技能的提升方面。比如在做基

本功训练时会安排学生做大量的压腿、下腰、踢腿这些基础动作的练习, 让学生的身体柔韧性以及力量控制水平越来越高。而在辅导技巧训练方面则要求学生熟练掌握各类跳跃、旋转、翻身技巧, 追求更高的难度和熟练度。教学中将大部分课时用于技能训练, 而针对于古典舞背后蕴含的文化内涵, 包括中国古代哲学思想对于舞蹈体态所产生的影响、不同朝代审美观念之下舞蹈风格的演变, 还有古典舞动作与历史故事关联性教学这些方面的投入时间和精力则存在不足, 这就导致虽然学生能够熟练地完成舞蹈动作, 却很难理解每一个动作背后蕴含的深层次文化价值, 演出时只能够表演出外在形态, 而无法传达出应有的艺术感染力, 让舞蹈缺乏灵魂。

(二) 课程设置缺乏文化深度

当前舞蹈的课程体系更多围绕着舞蹈技能展开, 像是基础训练课重视学生的身体柔韧性以及力量控制水平, 还有协调性等基础能力的训练, 而身韵课程则聚焦于舞蹈动作的韵律、节奏以及舞者姿态的培养, 这些课程在提高学生舞蹈技能方面作用明显, 但涉及到古典舞的文化知识类课程却稍显薄弱^[2]。虽然学校中大多开设了中国舞蹈史, 但是相应的课时则比较少, 课程内容也多

(稿件编号: EHE-25-3-1011)

作者简介: 孙瑜滢 (1974-), 女, 汉族, 山东省淄博市, 研究生, 副教授, 研究方向: 舞蹈表演、龟兹乐舞、舞蹈学、戏曲舞蹈。

局限于舞蹈发展脉络的简单梳理,没有深入到各个历史时期剖析古典舞和社会发展的内在联系。同时,古典舞美学课程也出现边缘化现象,学生对于古典舞的独特审美原则、审美意境这些内容了解不够深刻,即便开设了文化课程,也存在着教学内容以及舞蹈训练脱节的现象。在基础课上,学生单纯做动作训练,却不了解这些动作承载的文化渊源,无法领会其中的文化深意,因此文化知识就很难有效融入舞蹈教学的各个环节,学生对于古典舞的认知也不够全面。

(三) 教学方法单一

传统古典舞教学更多情况下会用到教师示范、学生模仿的方法,教师对舞蹈动作进行示范,学生则依样进行模仿,在反复练习的过程中掌握动作技巧。这样的方式虽然有助于学生快速掌握舞蹈动作的精髓和技巧,让学生在短时间内形成肌肉记忆,熟悉舞蹈动作的规范,但从长远来看,其弊端也非常明显。因为这种方式更加依赖于教师的示范,限制了学生的自主思考能力发展,学生则被动接受教师的指令,对于舞蹈动作背后蕴藏的原理以及文化内涵的探究不够充分,在对学生个人创新能力进行培养时,使用的单一化模仿教学方式无法有效地激发学生的创新思维,学生只能机械的重复一些动作,而难以将个人的理解和创意融入舞蹈中,在文化传承方面,单纯的技能模仿教学导致学生对于古典舞的文化精髓理解比较局限,很难从更高的文化层面解读舞蹈中的动作以及作品,也不利于实现古典舞文化的传承和创新,培养出的舞蹈人才存在缺陷。

二、从技能传授到文化传承范式转换的必要性

(一) 传承民族文化的需要

古典舞是中华民族的灿烂瑰宝,其中融合着古代哲学思想、审美观念等多元化的文化元素,比如说是中国古典思想蕴含着对于自然以及和谐之美的追求,而舞蹈动作就常常模仿自然界的行云流水,追求灵动自然的意境呈现。传统礼仪规范体现在古典舞的体态动作的规范和优雅方面,强调舞者的仪态端庄、举止得体。不同时代审美观念塑造了古典舞独特的艺术风格,唐代的丰腴大气、宋代的婉约典雅都可以在古典舞的动作服饰以及妆容方面得到完美的呈现^[3]。有很多古典舞作品还源自于历史故事,比如说《霸王别姬》就将楚汉相争的历史作为背景,借助于舞蹈展现出了项羽和虞姬的爱情悲剧,呈现出了壮丽的英雄末路诗篇。通过古典舞教学模式实现从技能传授到文化传承的范式转换,可以方便学生对这些文化元素进行挖掘,深刻理解在古典舞中所承载的民族文化情怀,让这些珍贵的文化遗产得以传承下来,建立高度的民族文化自信和认同,让古典舞成为中华民族文化传承过程中的重要载体。

(二) 提升学生艺术素养的需要

单纯的技能训练可以培养学生的舞蹈技巧,

让学生所掌握的舞蹈基本功更强、舞蹈技艺更加扎实,而文化传承则有助于学生艺术内涵的丰富,当学生对古典舞的文化背景以及审美观念有深层次的了解之后,在舞蹈表演的过程中就更容易理解舞蹈作品的深厚情感表达。比如说在演绎将古代诗词作为蓝本创作的古典舞作品时,学生也更容易体会其中所蕴含的情感和意境,以及诗词创作的历史背景,能准确使用舞蹈动作展现作品的内涵。同时,文化知识的应用促进了学生艺术视野的拓宽,学生学会从不同的角度欣赏舞蹈作品,提高学生的艺术鉴赏力,当学生学习古典舞的美学概念之后,就可以理解其其中所蕴藏的独特审美规则,比如说“圆、曲、拧、倾”的体态美、“形神兼备”的意境美,在舞蹈表演中更注重动作与情感、意境的融合,让舞蹈表演更具感染力和艺术价值。

(三) 推动古典舞创新发展的需要

文化是艺术创新的源泉,实现古典舞的创新必然离不开针对于文化内涵的深层次理解,只有对古典舞的文化内涵有全面而深刻的把握,才能在传承传统的前提之上做进一步的创新,在中国古典舞中蕴含的“身韵”元素实际上就是对传统舞蹈文化的提炼和升华,通过舞者对于声乐的学习,让传统舞蹈元素和现代审美有机结合,创作出了更具时代特色的舞蹈作品及动作。比如说文化传承的教学模式,让学生对于古典舞的创新思维得以激发,让他们将现代音乐和舞台科技、时尚理念这些元素和古典舞文化有机结合,在舞蹈音乐上用到了现代电子音乐以及古典乐器演奏结合的途径作为古典舞音乐氛围营造的坚实前提。而在舞台设计方面则用到虚拟现实技术以及多媒体技术,打造出富有冲击力的舞台效果,帮助学生在传承文化的前提下也能创作有时代特色的古典舞作品,实现古典舞艺术在新时代背景下的创新发展^[4]。

三、实现范式转换的策略

(一) 转变教学理念

古典舞教学中需要树立文化传承的核心地位,要求教师深刻认识到文化传承在古典舞教学中的核心价值以及意义,使文化传承作为教学工作开展的首要目标。日常教学工作中不仅关注学生的舞蹈技能提升,也要培养学生对于古典舞文化的理解和感悟能力,在对舞蹈动作进行讲解时,可以引导学生深层次思考每一个动作背后的文化内涵,比如在讲解古典舞中“云手”动作时,可以先引导学生了解这个动作来自于中国古代哲学中对于天地自然运行规律的独特理解,看待云手的动作轨迹如同行云流水,体现着中国人对于自然以及和谐之美的高度追求和向往,这样从文化角度展开知识内容的诠释,使学生在掌握技巧的过程中也能领会其背后的文化内涵和艺术真谛,使学生的舞蹈表现力得到增强^[5]。除此之外,在教学中也需着重关注学生文化自信的培养,经过系统而深入的学习古典舞的文化知识,让学生

体会到古典舞对于中国民族文化的地位及重要性, 感受其在世界舞蹈艺术中的魅力。教师可以组织学生开展古典舞文化研究活动, 包括对古典舞和中国传统绘画以及书法艺术之间的关联性, 探索古典舞在不同历史发展时期的演变过程以及对和社会文化之间的相互影响, 也可以鼓励学生积极参与到古典舞文化的传播过程中, 包括文化交流活动或者社区文化演出, 让更多人感受到古典舞的魅力和精髓, 也正是在这个过程中学生的文化自信得到了培养, 他们会自觉成为古典舞文化的坚定传承者以及积极弘扬者。

(二) 优化课程设置

古典舞课程体系中应当增加文化课程所占的比重, 包括中国舞蹈史、古典舞美学以及中国传统文化等, 提高学生的专业素养及文化水平。其中, 中国舞蹈史的课程应该对中国舞蹈从起源到发展的整个过程做全面详细的论述, 并帮助学生了解在不同历史时期古典舞的风格特点、艺术成就、效果呈现以及和时代背景的关系, 这样学生就能了解到古典舞的发展脉络, 把握古典舞的精髓。而在古典舞美学课程中, 则需要讲解古典舞的审美特征、审美标准以及审美意境, 比如说讲解“虚实相生”“气韵生动”这些美学原则如何在古典舞中进行体现, 从更高的美学角度思考古典舞的魅力呈现。中国传统文化课程则涵盖着中国文学和艺术等不同领域的内容, 让学生深层次思考中国传统文化以及古典舞如何相互影响, 拓宽学生的文化视野。除此之外, 也需要注重文化以及技能课程之间的深度融合, 要打破文化课程以及舞蹈技能课程之间的壁垒及隔阂, 让文化知识能够有机地融入到舞蹈技能训练中^[6]。其中基础训练课程应结合古代舞蹈的体态审美以及文化内涵, 训练学生的舞蹈姿态, 遵循古代“立如松, 坐如钟, 行如风”的体态审美标准, 培养学生挺拔优雅的姿态, 讲解这种体态背后的审美韵味, 展现出中国人对于君子品德的追求。而在舞蹈身韵课上, 通过讲解古典舞身韵的文化意境, 引导学生掌握技巧, 提高舞蹈的表现力。在教授“提沉”动作时, 介绍其中蕴含的中国传统文化中对气息、生命韵律的理解, 让学生在练习时注重气息的运用和内心的感受, 从而更深刻地表达出舞蹈的意境。

(三) 创新教学方法

教学过程中可以尝试创设和古典舞相关的文化意境, 使学生感受到古典舞的文化氛围, 提高学生的感悟力。讲解古典舞作品时, 教师可以充分利用多媒体资源播放舞蹈背后的历史画面, 展示古代绘画和雕塑等艺术作品中的舞蹈形象或播放古典音乐, 从而营造出身临其境的文化氛围, 提高学生对于舞蹈的充分认知。在讲解古典舞作品《踏歌》时就可以播放魏晋时期的历史纪录片, 呈现当时的社会风貌及生活场景, 帮助学生感受到魏晋时期文人雅士的生活情趣和审美追求, 更好地理解作品内涵, 展现出舞蹈的韵味。其次可以组织学生开展和

古典舞文化传承相关的项目式学习, 包括古典舞文化研究项目、古典舞作品创作项目等, 其中对于古典舞文化的研究项目, 可以安排学生自主的选择研究课题, 例如古典舞中的服饰文化研究或古典舞与传统节日之间的关系研究, 通过学生查阅资料、实地访问采访专家等途径, 对古典舞文化做更深层次的研究; 而在古典舞作品的创作项目下, 学生可以根据自己所学的古典舞文化知识和掌握的舞蹈技能, 完成舞蹈作品的创作任务, 将某个历史时期的故事或人物作为蓝本, 选择音乐、编排动作、设计舞台, 融入自己对于古典舞文化的理解和创新, 正是在这个过程中, 实现学生自主学习能力、创新能力以及对团队协作能力的同步培养目标。除此之外, 还可以加强实践教学, 通过组织学生参加中国古典舞演出以及文化交流活动等途径, 增强学生对于古典舞文化的深入理解和认识, 在比赛中学生对自己的所学成果进行了展示, 和其他优秀的舞者进行了交流和切磋, 学习他人的长处, 弥补自己的不足, 拓宽了文化视野, 在文化交流的过程中, 学生也学习并了解了其他地区的舞蹈文化, 促进了文化的交流融合, 多元化的古典舞实践活动, 帮助学生在实践的过程中不断进步。

四、结语

古典舞教学模式实现从技能传授到文化传承的范式转换, 完美迎合潮流和趋势, 契合文化传承的使命及脉络, 在实现传统文化传承以及提升学生艺术素养等多个方面意义重大。通过转变教学理念、优化课程设置以及创新教学方法, 可以促进这一范式转换目标的有效实现, 未来社会对于文化传承仍然会更加关注, 在古典舞的教学模式中必然将不断深化改革, 培养出有着专业能力、深厚文化底蕴以及创新精神的古典舞人才, 推动我国艺术事业发展。

参考文献:

- [1] 邓斌, 宋冉. 中国古典舞美学礼仪文化在形体艺术训练中的应用与研究 [J]. 艺术教育, 2024, (01): 253-256.
- [2] 史展, 李潇. 高校古典舞身韵教学创新研究——关于“诗乐舞”一体化教学模式的实践调查 [J]. 戏剧之家, 2022, (33): 130-133.
- [3] 张娟娟. 基于点线美视角的中国古典舞基训教学改革实践——以晋城职业技术学院艺术系为例 [J]. 晋城职业技术学院学报, 2020, 13 (05): 48-49+60.
- [4] 徐菡阳. 构建具有地方特色的舞蹈教学体系——满族舞蹈在当前舞蹈教育中的教学初探 [J]. 戏剧之家, 2022, (02): 131-133.
- [5] 刘娜. 民族舞蹈人才技术能力训练与发展——评《民族舞蹈技能训练之教学模式研究》[J]. 热带作物学报, 2021, 42 (12): 3791-3792.
- [6] 王鹏程, 汪怡潇. 传承文化, 感受舞蹈魅力——浅析中国古典舞教学现状以及模式创新 [J]. 大众文艺, 2021, (23): 140-142.