

如何将课堂教学和舞台实践有机结合的思考

蒋瑾

湖南工商大学

摘要：舞蹈是一种表演艺术，主要通过身体完成各种优雅美丽但难度较大的动作。课堂教学和舞台实践是两种不同的过程，两者相辅相成。高校教师应该思考如何将课堂教学和舞台实践有机结合，以课堂教学为理论支撑促使学生优化舞台实践；以舞台实践为表演基础提升课堂教学效率，培养学生良好的艺术修养。

关键词：高校教育；课堂教学；舞台实践；有机结合

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.11.131

现阶段，高校舞蹈艺术专业的发展更加成熟，也受到了更多人的关注。舞蹈教学的主要目标是实现对高素质、专业化舞蹈艺术人才的培养，所以专业的课堂教学是基础和有效途径。而舞台实践是舞蹈课程教学改革的前沿阵地，是提升学生艺术表现力、艺术修养的关键。高校舞蹈教学中，如果教师只进行理论课堂教学，不指导学生舞台实践，显然学生们只能掌握理论知识无法掌握舞蹈技能；如果单纯组织学生进行舞台实践，不结合课堂教学，则缺乏理论支撑，致使学生的舞台实践毫无效果。对此，高校应该利用各种方式，有机结合课堂教学和舞台实践，凭借两者的结合提高教学的实效性，帮助学生在理论和实践的結合中提升能力，得到全面发展^[1]。

一、舞蹈课堂教学和舞台实践

从现如今高校的舞蹈教学可以发现，许多学生虽然对舞蹈学习有着浓烈的兴趣，但其实并没有良好的舞蹈基本功。在观看学生舞蹈的舞台实践时也可以发现，许多学生并不能完美的解读音乐，更不能控制好自己的形态，导致最终呈现出来的整体舞蹈表演效果并不好。究其原因，还是学生在舞蹈课堂教学中，欠缺基本功的训练，没有全面了解舞蹈的身体语言。舞蹈课堂教学中的基本功训练主要有两方面，一是形体的基本功训练，二是心理的基本功训练。舞蹈的形体基本功技巧包括跳、转、翻；心理基本功训练则是学生们对艺术的想象力，主要以心理动作驾驭形体动作，通过发挥艺术想象力，对舞蹈艺术的意境美进行呈现，于舞台实践中创造出情景交融的境界。与此同时，舞蹈教学和舞台实践有一个共同的心理基本功，即形象的创造力，学生形象创造力的培养需要教师们加大学生的指导力度，使其以形体动作对具有鲜明生动性的人物形象进行塑造。除此之外还有情感表现力，学生们要想形成此表现力，需要深刻准确的理解自己所表演的演员的思想情感，体验人物内涵，并以形体舞蹈的形式表现出这些情感内涵，如此赋

予角色鲜活的生命。

二、舞蹈课堂教学和舞台实践之间的关系

（一）舞蹈课堂教学是舞台实践的指导

于学生而言，舞蹈课堂教学占据着主导地位，只有正规科学系统的舞蹈课堂教学，才能实施成功的舞台实践。从舞台实践的具体情况可以反映出高校学生对舞蹈的理解能力和熟练程度。所谓的舞台实践就是表演者在舞台上的灵活动作，是舞蹈学者在生活体验后的情感再现，舞台实践和学生在生活中的真实情感体验和舞台下的学习积累紧密相连，需要学生不断进行舞台的艺术加工和创作。事实上，只有学生们在良好的舞台实践氛围中完美地结合舞蹈和整体形象，一踏上舞台便完全融入至舞蹈中，进行恰到好处的表演，才能在神形兼备的前提下优化舞台实践，通过舞蹈的体现培养学生的艺术修养。因此，高校学生需要注重平时的训练和点滴积累，需要从本质上对自己的专业系统技术进行规范，提高自己的舞台实践水平和舞台表演能力。

（二）舞台实践是舞蹈课堂教学的真实体现

现代社会提高了对艺术的需求，没有艺术实践的舞蹈教学便是不完整的教学体系^[2]。在高校舞蹈教学中，只有不断结合课堂理论和舞台实践，构建出良好的教学体系，才能凭借科学系统的课程教学和舞蹈的艺术实践等体现出舞台实践教学的具体内涵。舞蹈的艺术表现依靠丰富的理论知识和舞蹈基础技巧；舞台的艺术实践则是舞蹈课堂上理论技巧的具体表现形式。学生们可以通过舞台艺术实践，对舞蹈课堂教学的理论技巧进行补充丰富；可以通过舞台的艺术实践，不断统一结合学生在课堂上学习的舞蹈技能以及相对应的基础理论知识。在突出舞蹈的感性和理性时丰富学生的理论知识，熟练学生的舞蹈技能技巧，增强学生的语言能力，提高学生的舞台实践能力，完善学生的综合素质。

三、课堂教学和舞台实践的区别

高校舞蹈课堂教学和舞台实践存在许多区别，这些

区别着重体现在三方面，一为环境的区别；二为对象的区别；三为形象的区别。环境的区别。舞蹈表演的环境具有根本性差异，舞蹈课堂教学的地点是舞蹈教室，而舞台实践的地点是表演舞台。舞蹈教室比起舞台有许多限制，空间小，学生们能够展现的动作幅度也会很小。舞台上的空间更大，学生们就可以在舞台实践中根据表演需要不断加大动作幅度，以收获更好的舞台实践效果。教室中的日光灯通常只是用来照明，但表演舞台上绚烂的灯光不仅能够用来照明，还能够渲染气氛，营造良好的舞蹈意境。且每个舞蹈教室都会有对应的镜子，学生在进行舞蹈练习时可以通过照镜子，对自己的动作进行观察，了解自己的动作是否到位、是否规范、舞蹈的身体语言是否准确等等。也正因此，许多学生会对镜子产生较为严重的依赖性。但表演舞台上没有镜子，台下是观众席，聚光灯的作用下，学生舞蹈表演的动作会被观众看得一清二楚，也因此而缺乏安全感，表演时容易出错。对象的区别。学生们在舞蹈教室进行课堂学习时，主要面对的对象是教师和同学，长期相处下学生们会产生良好的安全感；但舞台表演面对的不仅是教师和同学，还有许多观众，因此极为容易紧张失措。形象的区别，学生在舞蹈教室中参与课堂学习时，需要保证简洁整齐的形象；而舞台表演中，学生们需要穿着不同于平时生活服饰和舞蹈训练服饰的剧目特定的服装头饰。

四、高校课堂教学和舞台实践有机结合的价值作用

高校有机结合舞蹈课堂教学和舞台实践对于提升舞者的自信心、舞蹈技巧和舞蹈教学水平具有重要的价值作用。教师可以通过实践的经验提升教学水平并不断创新，利用良好的舞蹈教学与实践相结合的机制培养出更加优秀的舞蹈人才。首先，高校有机结合舞蹈课堂教学和舞台实践可以提升舞者的自信心。舞台实践是高校学生展示自我、表达情感的重要平台，通过不断参与舞台演出，学生能够逐渐摆脱紧张和胆怯的情绪，增强面对观众的自信心。实践中的成功经验会不断积累，激发学生更多的自信心，进而提高其在舞蹈表演中的表现力和个人魅力。其次，高校有机结合舞蹈课堂教学和舞台实践能够提升学生的舞蹈技巧。在舞蹈课堂中，学生可以接受专业的指导和系统的训练，不断完善自己的动作技巧和舞蹈技能。然而，仅仅停留在课堂中的学习是不够的，舞台实践能够让学生将所学技巧应用于实际演出中。舞台实践需要学生在真实的表演情境中运用舞蹈技巧，不断调整和优化自己的动作，提高舞蹈的质量和水平。最后，高校有机结合舞蹈课堂教学和舞台实践对提升教师的舞蹈教学水平也具有重要作用。舞蹈教学需要

教师有丰富的教学经验和实践经验，而参与舞台实践能够使教师深入了解舞蹈创作和表演的全过程，掌握最新的舞蹈发展动态。通过舞蹈课堂和舞台实践的结合，教师能够将实际演出中的经验和发现应用到教学中，提高舞蹈教学的质量和效果。同时，教师可以通过舞台实践与行业内的专业人士交流和互动，从中汲取更多的教学灵感和创作思路。

五、高校课堂教学和舞台实践有机结合的具体策略

(一) 开展多形式的课堂教学，创造舞台艺术实践环境

现阶段，许多高校开始重视舞蹈课程教学，丰富了舞蹈课程教学的内容，改变了传统的舞蹈教学模式，多种形式的舞蹈教学让舞蹈课堂教学的效率不断提高。越是如此，高校教师越是需要以多元化的形式有机结合舞蹈的基本理论知识和舞蹈的舞台实践，通过课堂教学和舞台实践的融会贯通优化舞蹈教学课程的设置，提高最终的教学质量。其次，由于良好的舞蹈课堂教学氛围、舞台艺术实践环境等至关重要，可以给学生提供施展自身才华的舞台。所以高校方面需要重视舞台实践环境的创造，营造浓厚的学习氛围。学校可以经常举行舞台艺术实践活动，教师组织学生进行艺术性的交流。教师们要传授学生舞台实践的有用技巧，将如何上台进行舞蹈实践作为授课的一部分，尽可能缩短课堂和舞台、理论和实践、学习和工作之间的距离。促使学生通过大量实际的舞台实践提高舞蹈教学质量，增强自身真实的舞蹈表演能力，从而更高效的成长发展。

(二) 定期举办舞蹈演出

要实现高校舞蹈课堂教学和舞台实践的有机结合，可以定期举办舞蹈演出^[3]。高校的舞蹈教师们先制定出一个清晰的演出计划，包括演出的时间、地点和演出的主题。通过提前规划，确保演出的顺利进行，并为学生提供足够的准备时间。教师积极与校内的艺术院团或舞蹈教育机构进行合作。利用这些合作，发挥艺术院团和舞蹈教育机构的作用，利用专业人士丰富的舞台表演经验和资源，给学生的课堂学习和舞台实践提供支持和帮助，包括舞台搭建、音响灯光、服装提供等等。还要鼓励学生参与舞台演出，为其提供舞台实践的机会。通过选拔、评比或试演等方式选拔合适的学生参与演出，为学生提供专业的指导和辅导，确保学生的表现水平。只是需要注意，教师不能局限于一种舞蹈形式，多样化演出形式可以增加演出的趣味性和吸引力。所以应该考虑包括独舞、群舞、舞剧、即兴舞蹈等在内的不同形式，以满足不同学生的需求和兴趣。教师需要鼓励学生积极

参与演出，可以制定学生参与计划，设立不同级别的演出，包括初级、中级和高级演出，让不同水平的学生都有机会展示自己。舞台演出需要一定的舞台技能，如舞台表演技巧、舞台化妆、服装管理等。为此，高校可以提供相关的舞台技能培训，让学生了解舞台演出的各种要素，提高学生的专业素养^[4]。为了吸引观众参与，高校应该开放演出给校内外的师生、舞蹈爱好者和相关行业人士。通过校园广播、社交媒体、海报和宣传册等方式，广泛宣传演出信息，并提供便利的观演方式，如购票和预约系统。

（三）增加学生舞台实践机会

高校应该有效增加学生舞台实践的机会，提高课堂教学和舞台实践有机结合的效率，提高学生的舞蹈技巧和表演水平。高校应该组织舞蹈工作坊和讲座，邀请专业舞者、编导或艺术教育专家等来校进行指导和讲解。学生可以通过参加这些工作坊和讲座，学习实际的舞台实践经验，了解舞蹈创作和表演的技巧和相关知识。教师根据学生的舞蹈水平和兴趣，将学生分级组织成不同层次的舞蹈团队。每个舞蹈团队都应该有自己的舞蹈指导老师 and 排练时间，定期组织舞台实践活动，给学生提供展示自我的机会。在舞蹈课程中学校增设舞蹈策划和管理课程，教授学生如何策划、组织和管理舞台实践活动。学生可以学习舞蹈演出的策划和组织流程，包括演出主题确定、演出剧本创作、舞台器材准备，以及舞者选拔、编排和排练等^[5]。定期举办舞蹈展示活动和比赛，为学生提供展示自我的舞台。这些活动可以有不同的形式和主题，如校内专场演出、校外交流演出、舞蹈比赛等。学生可以选择参与合适的展示活动和比赛，通过与其他学生交流竞争和学习，不断提高自己的舞蹈技巧和表演能力。学校应在校园内建立舞蹈协会或俱乐部，以促进学生的舞台实践。学会或俱乐部可以组织定期排练、舞台展示和舞蹈交流活动；还可以邀请专业舞者或编导来校指导演讲。为了提供更多的舞台实践机会，学校可以开设舞台实践相关的选修课程，如舞台舞蹈创作、灯光舞美设计和舞台表演。这些选修课程可以帮助学生更深入地了解舞台实践的各个方面，提高其在舞台上的表演能力和舞台技巧。

（四）建立舞蹈实验室

高校可以建立一个具有良好实践条件的舞蹈实验室，为学生提供更多的实践机会和资源支持，促进舞蹈课堂教学和舞台实践的有机结合。首先需要确定舞蹈实验室的空间需求，包括舞蹈教室、排练室和储藏室等。

教室的大小要能够适应不同舞蹈形式和团体大小的需求，而排练室要有适当的舞蹈地板、镜子和支持设施。舞蹈实验室的建立需要购置一些必要的设备供学生使用，例如音响设备、灯光设备、舞台道具。借此给学生提供更加真实和专业的舞台实践环境，促进学生的技巧培养和创作实践。为舞蹈实验室引入专业的舞蹈指导，可以是学校内的舞蹈教师、舞蹈编导或舞蹈教育专家等。这些专业指导人员负责指导和支持学生的舞蹈实践活动，并提供艺术指导和专业知识的分享。舞蹈实验室可以定期组织舞蹈实践活动，例如舞蹈创作研讨会、舞蹈工作坊和舞蹈展示，促进学生创作和表演能力的提高。舞蹈实验室应该有固定的创作和排练时间，以满足学生的实践需求。学生可以利用这些时间进行舞蹈创作、编排和排练，完善自己的作品，掌握更多的舞蹈技巧。舞蹈实验室可以与其他学科合作，例如音乐学院、戏剧学院，促进跨学科合作和交流。可以组织舞蹈音乐创作活动、戏剧舞蹈表演等项目，为学生提供更广泛的实践机会和学术视野。

结语

总而言之，高校课堂教学和舞台实践具有紧密的联系。舞蹈课堂教学的质量效率可以在舞台实践的配合下快速提升；而舞台实践能在优化的舞蹈课堂教学中更加高效，也更能锻炼学生的综合能力。故而高校需要正确了解舞蹈课堂教学和舞台实践之间的关系和区别，分析课堂教学和舞台实践有机结合的价值作用，然后丰富教学方法，改进创新专业教学模式。以此发挥课堂教学和舞台实践的作用，优化舞蹈教学，增强学生的艺术表现力、美感意识和鉴赏能力，提高学生的艺术表演能力和素质修养。

参考文献

- [1]王思斯, 罗森. 高校舞蹈专业课堂教学与舞台实践的完美结合—以重庆人文科技学院为例[J]. 时代教育: 下, 2020(1): 0040.
- [2]岳畅琦. 高校中国古典舞蹈课堂教学优化策略[J]. 山西青年, 2021(11): 115-116.
- [3]朱添莹. 戏剧表演理论在舞蹈表演人物类角色塑造中的探讨[J]. 艺术评鉴, 2022(23): 145-148.
- [4]金玲. 舞蹈元素在戏剧表演中的运用[J]. 戏剧之家, 2019(5): 50.
- [5]蔡静璇, 周润琳. 新形势下舞蹈编导专业融合戏剧表演元素的分析研究[J]. 山西能源学院学报, 2023(1): 90-92.