

浅析古诗词融入综合院校《中国古典舞身韵》课堂的实践意义

张晶

(太原师范学院舞蹈系, 山西 晋中 030619)

[摘要] 本文就《中国古典舞身韵》因传统“口传身授”的教学方式所导致的教学形式过于单一、学生学习缺乏主观能动性、课堂教学与舞台实践脱节等问题提出将古诗词融入其课堂的实践意义分别进行阐述。

[关键词] 古诗词; 古典舞; 实践意义

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.986

中国古典诗词和中国古典乐舞同为中华优秀传统文化,二者以相伴相生的方式诞生,以不同的物质载体相互依存。东汉傅毅在《舞赋》中曾写道:“歌以咏言,舞以尽意”,我们可以看出“诗歌”和“舞蹈”互为依存的关系,以及中国汉朝时期,人们对诗词与乐舞的关系认知已颇为深刻。诗与舞,既相对分隔,又相互融通,二者共同的目的都是在表达情感,只是采用了完全不同的方式。古诗词用语言文字表情达意;古典舞用身体语言抒发情感。可以说,诗歌是舞蹈的灵魂,舞蹈是诗歌的肉身,舞蹈与诗歌互为载体。

舞蹈和诗歌的结合从远古以来就是颇为常见的表情达意的一种方式。《诗序大序》写道:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗;情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,手之舞之,足之蹈之也。”我们从中不难看出“诗言志”、“歌咏叹”、“手足舞”三种艺术形式在古老的中国土壤受到同样的文化熏陶,三者以相似的文化审美、不同的艺术形式互承互载,以密不可分的关系相互成就。据此,我们将中国古典诗词引入《中国古典舞身韵》课堂,以“歌、舞、诗”三位一体的表演教学形式来代替传统的教学方式。

一、激发学生学习兴趣

中国古典舞的发展历经了从兴盛到落寞的复杂的历史流变,其在南宋时期失去独立存在的方式而依附于戏曲之中。50年代老一辈的舞蹈先驱经过调研、分析、反复提炼和加工,创立了中国古典舞学科,确立《中国古典舞基础训练》课程。经过前辈们呕心沥血的刻苦研究,80年代初又进一步确立了以风格训练为主要目的的《中国古典舞身段》课程,也就是我们现在熟知的《中国古典舞身韵》课程。

该门课程主要以“单一元素组合”进行教学,传统课堂教学方式多为“口传身授”,教学目的是要让学生在中国古典的审美范式下,熟练掌握组合表演。而在实际的教学情况中,最为突出的问题是单一元素大家都掌握的很好,大多数学生经过反复练习也能基本掌握组合动作,但组合要呈现的表演性却差强人意,只有少数的同学可以将表现力自然而然地融入组合表演中,大部分的同学则需要花大量的时间和精力来反复引导,反复要求,但也仍然很难达到“人舞合一”的表演状态。这一点在专业艺术院校可能较为少见,但在综合院校的舞蹈系却十分普遍。综合院校的舞蹈生,大都为普通高中毕业的学生,与中专艺校毕业的学生相比,专业训练的时长和精细度存在着一定的差距。如果我们只是一味的照搬艺术院校学生的训练方式到综合院校艺术生的课堂,对出现的不契合的问题视而不见,久而久之势必会导致学生对该门课程的学习兴趣下降,亦或是教师需要投入大量的教学精力来解决这一问题,那么同样的教学时间教学内容势必就会变少,学生学习到的知识也相应变少。

该如何来解决这一问题呢?首先笔者认为我们要从教学对象的实际情况出发,与中专艺校生相比,普通高中舞蹈特长生专业课时较少。那么也就意味着,她们学习文化课的课时较多,对文学的理解能力较为占优势。我们应该抓住这一特点,充分地发挥它的优势。那么,有没有什么是学生容易理解,理解之后能带着人物的感情再去学习组合动作呢?经过反复的实践,我们将中国古诗词引入了《中国古典舞身韵》课堂。将

原有的教师“示范”学生“模仿”,变为学生先理解古诗的涵义,带着对古诗的理解哼唱其旋律,真正做到积极主动参与到课堂中来。在身心都兴奋的状态下,再来学习课堂组合,进而提高教学质量。

二、丰富学生审美感受

舞蹈是通过肢体语言传情达意的艺术,传递谁的情感?传递什么样的情感?是我们在教学中经常忽略的问题,学生在没有理解和掌握情感基调的前提下学习组合动作,只能被刻板的灌输,因为没有理解所以即使学会了组合动作也只能表现出不够生动的组合表演。而独具魅力的古诗词的加入正好巧妙的解决了这一问题,因为它不光是至简优美、内涵丰富的文字,其独特的语言结构使它形成了抑扬顿挫的节奏,要求严格的格律也让它散发出和谐的韵律美。这样富有魅力的节奏美和韵律美也同样可以感染到我们的课堂,并且与古典舞身韵的呼吸、节奏完美契合。

古诗词融入《中国古典舞身韵》的课堂,也就是将古诗词的情景之美以视觉化的形式展现出来。这样一来学生可以在课堂中尽情感受古诗词所传递出的意境美,同时进一步感受中国传统文化的意境美,在古诗词中感受“喜、怒、哀、乐”各种各样诗人所要传递的情感,在诗歌雅致的意境中,感受丰富的审美内涵,进一步用精准的肢体语言表达出来。

三、加强培育人文素养

古诗词是中华民族几千年发展中重要的文化瑰宝,代表着民族的智慧和文化的审美,文人墨客将观舞后的感受以“诗”的方式用文字记录下来,我们熟知的《观公孙大娘舞剑器》、《霓裳羽衣歌》中,都形象地记录了舞者的姿态、动作、服饰、道具以及生动的表演情节。古诗词中也有许多关于爱国主义的诗篇,比如著名的爱国诗人陆游的诗《秋夜将晓出篱门迎凉有感》、杜甫所著爱国诗《春望》;也有许多孝敬父母的诗篇,如唐代诗人孟郊《游子吟》;以及我们熟知的《长歌行》中“少壮不努力,老大徒伤悲”劝学的经典诗句等等。把这些诗篇引入舞蹈课堂,大胆的尝试“歌、舞、诗”三位一体的教学形式,除了能激发学生的学习兴趣,更重要的是使舞蹈教学和人文素养的培育不脱节。

在网络文化充满我们生活的时代,当代大学生价值观尚未完全形成,需要在课程中融入思政内容,建立文化自信。将古代诗歌融入舞蹈教学课堂这一创造性的课程改革,不仅能改变学生对于《中国古典舞身韵》的认知观念,更是培育学生人文素养的重要方式,我们培养的任何一个学生,没有人文素养的教育,都是与当今舞蹈教学理念相悖的。人文素养的提升,对于学生在完成组合动作的质量以及表演组合时情感的释放都会有更深一层的提高。有了好的人文素养作为支撑,也为今后走向工作岗位,走向教学或艺术创作之路沉淀重要的基石。

参考文献

[1]王克芬.中国古代舞蹈史话[M].北京:人民音乐出版社,1980.

[2]方瑛.古诗词阅读教学路径例析[J].文学教育(上),2021(10):118-119.

作者简介:

张晶(1987.1-),女,汉族,山西省沁水县人,硕士,讲师,研究方向:舞蹈表演、舞蹈教育。