

国标舞艺术化教育新方法

张雨辰

(天津师范大学 天津 300450)

[摘要] 国标舞作为一种特殊的舞蹈艺术形式融合了体育竞技与艺术表演的特点,使其呈现出了一种力量与柔和并济的美感。而且在具体的教学过程中除了教师对国标舞的严格要求之外,也在积极的运用新的思维将中国化元素融入进去,旨在通过系统、正规的理论教育和多样的实践活动来规范学生的动作、行为,让学生真正从中国的审美角度来了解国标舞的魅力,更好的促进国标舞竞技与艺术的协同共进,从而实现国标舞的中国化发展。文章就从国标舞的发展历程、剧目的创作、教学的总结以及具体的案例分析入手来探讨国标舞艺术化的发展。

[关键词] 国标舞; 发展历程; 教学方法的创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.124

国标舞与交谊舞有着本质的不同,比如起源不同、舞姿要求不同、性质不同。

随着社会的发展,兼具体育美和艺术美的国标舞也以其独有的魅力在各国流传,并在不断地发展中成为一种新兴的舞蹈品种。通过文献的记载,国标舞在传入我国之后就一直将其放在“竞技类”层面,比如我国每年都会举办各类专业舞蹈赛事,通过赛事来挖掘、分析国标舞的发展历程,并通过分析人们的需求来判断和探寻未来的发展方向。鉴于此,我们在开展国标舞教育过程中不仅要传承国标舞的本来特色,也要尊重中国的实际情况,秉承着“借鉴、吸收和转化”的原则,创新教育方法,并在其中融入本土文化,使其呈现中国特色,从而提高国标舞在世界的影响力。

一、国标舞发展历程回顾

1、国际发展历程。国标舞是体育与艺术高度融合的产物,是以男女为伴的一种步行式双人舞的竞赛项目,分为摩登舞和拉丁舞两个项群,其中又分为十个舞种。国标舞最早起源于十一世纪的欧洲国家,那时它是一种流行于宫廷贵族之间的社会交际舞蹈形式,直到法国大革命结束,它才打破宫廷的桎梏走进了民间,逐渐被大众所认可、接受和传承。而国标舞真正走进世界各国则是在20世纪中期,这个时期英国举办了首届世界性的赛事,直至千禧年,国标舞正式成为悉尼奥运会指定表演项目。

2、国内发展历程。在1980-1990年间,国标舞在我国的发展形式主要体现在它的“竞技”功能上,因此这个时期国标舞者都会积极参与大大小小的各项赛事,已取得的最终的成绩来衡量自己及所在团队的技术水平,并通过观察他人的表演、听取评委的评价意见来反思自己的不足,进而有针对性的开展后续的训练。在之后的十年间是国标舞在我国发展的第二大阶段。这个时期的关键点在于舞者纷纷走出了国门,在世界舞台上与各国进行角逐。比如“黑池舞蹈节”“UK国标舞世界公开赛”等,这些赛事凝聚力世界各国的顶尖的舞者,一旦取得卓越的成绩,则就会成为令世界瞩目的新星。但相对来讲,我国的参赛者排位并不靠前,整体的技术水平并不高,从而影响了国标舞在我国的发展。最后一个发展阶段是20世纪九十年代末期直到今日,国标舞在我国的发展已经进入了多元化的黄金期。最为显著的就是国标舞的定位和功能不再局限于竞技,而是通过艺术化的演绎、人物形象化的塑造让国标舞有了更为鲜艳、生动和丰富的艺术文化内涵。这时的每一个参赛者、每一个学习者都可以在舞台上诠释自己的舞蹈艺术,最终国标舞具备了艺术化的特色。

二、剧目创作的分析与教育教学的总结

1、剧目的编创。随着国标舞国际化的发展,国标舞在剧目的编排上也更加注重与生活的融合。比如将生活的现状、人们对生活真实的表达与需求、本民族或者本地区所具有鲜明的文化特色及内涵等都融入了舞蹈中,通过舞蹈形式表达出来,同时学习者不仅要掌握它本身的竞技技巧,也要通过

动作的创新及糅合来诠释自己所扮演角色的内心情感和思想。这就意味着当前的国标舞在编排时不能完全按照竞技的套路来。比如在确定了一个主题之后,我们就会围绕这个主题来选择题材、创编情节、塑造人物,其中也要求参演者对自己扮演角色的一些想法说出来,让情节更加丰富和生动;尤其要注意刻画人物时要重点刻画细致的人物风格,尽可能的用艺术形式演绎出美感韵律。其次,要强调音乐的准确性和舞蹈的风格性。比如伦巴音乐,虽然音乐的变化与竞技的展现没有明显关联,但我们仍要注意倾听音乐,跟随音乐的变化来调整舞者的肢体与心灵情感,是两者更好的融合起来。最后,要在舞蹈中融入中国元素。比如借助某些特殊的节日,将节目的寓意融入舞蹈中。比如中央台的拉丁舞剧目《霸王别姬》,融合了京剧二胡伴奏和念白,用京剧的铜锣敲打声混合着现代歌曲,将霸王和虞姬的爱恨、无奈诠释的淋漓尽致。另外在传统的舞蹈服装上也可以融入中国式的服饰。

2、教学的总结。一名成功的舞者需要一位优秀的教师来教育和指导。因此作为一名教师不仅要有丰富的理论知识、深厚的舞蹈功底和高超的舞蹈技艺,还要将自己的内心情感与艺术作品相结合,更要发挥想象力用肢体语言来挖掘并完美的阐释作品深层次的文化内涵,从而打动观众,引起共鸣。那么在教学中,教师要带领学生深入细致的分析作品的内容、蕴含的情感、人物的性格、作者编排的意图以及作品背后的舞蹈文化内涵,提升其情感认知能力,解答他们学习和排练过程中遇到的疑惑,引导学生充分认识所塑造的人物形象,正确揣摩自己扮演人物角色所表现的情感,以求更好、更真实地刻画人物。其次,开展艺术教育是为了发挥艺术本身“以情感人,潜移默化,寓教于乐”的社会功能,通过艺术作品所反映的深层次文化内涵向观众传达真、善、美的正确价值观,从而最终实现“人文化成”的终极目标。舞蹈反映出的是舞者自身的艺术追求和自我情感体验,舞者自身不仅要具备良好的艺术修养,更重要的是要传达给观众积极向上的高品质艺术享受。因此,培养学生的目的是为了达成其自我价值层面的认知及完善。

三、结论

中国文化的博大精深为国标舞的持续发展提供了活力。我们在继承国标舞的同时也要将中国文化内涵融入其中,创编出独一无二的剧目,只有排演出“思想精深、艺术精湛、制作精良”的国标艺术作品,才有利于国标舞艺术化的进一步传承与发展。

参考文献

- [1] 龚其超.论国标舞的艺术化创新发展[J].大众文艺.2013:172.
- [2] 陈淑民.探究国标舞艺术化教育新路径[J].艺术教育.2019.9:92-93.
- [3] 刘炼.国际标准舞艺术作品的发展研究[D].中国艺术研究院.2019.4.