

论流行舞教学现状和发展

——以四川音乐学院为例

孟光

(四川音乐学院 通俗音乐学院,四川 成都 610500)

【摘要】本文以四川音乐学院为例,简要阐述了流行舞课程设置、人才培养目标及教学方法的现状。结合流行舞的基本特性、发展趋势及对流行舞教学现状的思考,论述了对流行舞教学发展的基本构想和具体措施,从而展望了流行舞蹈发展的前景。

【关键词】流行舞;街舞;国际标准舞;教学

【中图分类号】J722-42 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2009)03-0154-03

引言

英国音乐学家柯伯特·劳埃德认为:“在整个音乐艺术领域中,民间音乐与艺术音乐之间有着一个广阔的地带,流行音乐便盘踞在这里。流行音乐并没有明确的边界,其一端伸向民间音乐,另一端伸向艺术音乐”^[1]。借用他对流行音乐的理解,来表达笔者对流行舞蹈的浅解:流行舞蹈就像流行音乐一样,其一端伸向民间舞蹈,另一端伸向艺术舞蹈。关于舞蹈的分类,从不同的角度有很多种分类方法,刘戈青博士在《中外舞蹈作品赏析》中讲到:“纵观舞蹈的发展态势,在当代创作与表演舞蹈的类属下,主要有民族民间舞蹈、古典舞、现代舞以及流行舞蹈四大子项,在流行舞文化基础上,流行舞的子项可分为国际标准舞与各种流行街舞”^[2]。目前我院将国际标准舞与街舞纳入流行舞蹈的教学范畴。

一 对流行舞的认识

(一) 流行舞的基本特性

从“社交”发展为“竞技”的国际标准舞,从“街头”发展至“舞台”的街舞,都在我国迅速发展,倍受青睐。它们有很多共同的基本性质,因而统称为流行舞。

1. 社会性。国际标准交谊舞作为一项高贵优雅的运动,可以调适现代人忙碌的生活,舒展身心,且有良好的社交功能。我国自1986年正式引进后,经过大力推广,发展迅速。同样,街舞在中国也倍受欢迎。在健身中心、各类大学校园、人群嘈杂的街头、电视的广告片里、明星的MV中,街舞舞者的身影随处可见。可见流行舞具有很强的可观赏性(审美性)、趣味性(自娱性),并且将健身、娱乐、表演融于了一体。

2. 随意性。随意性的三个主要因素:第一、流行

舞蹈不拘于时间、场地,可以在任何时候出现在体育中心、休闲广场及街头;第二、流行舞参与者的文化层次、文化素养、审美情趣的差异;第三、较强的自娱性和参与性决定了流行舞蹈在表现形式中观众与表演者之间没有明显的界线,具备较强的随意性。

3. 专业性。随着流行舞的发展和要求,其专业性逐渐强化。各类专业性舞蹈比赛早就被大众、舞蹈表演和教育工作者所认同。舞蹈工作者以流行舞蹈创作和表演为职业,将其艺术价值进一步展现,给大众带来美的享受,如2003年第一届“动感地带”M-zone中国街舞挑战赛;2007年第七届CCTV电视舞蹈大赛。流行舞如同其它舞种一样具有可以评判和审视的专业性,并以其独特的专业表现形式得到了大众和业内人士的认同。

4. 个体性。流行舞蹈的表演没有特别固定的舞蹈风格和模式,每个人跳出来的感觉都不一样,这种个性化的舞蹈更容易释放、宣泄自己内在的气质和情感。尤其是街舞,已成为很多青少年精神生活的表达方式之一,成为演绎时尚与个性的语言。

(二) 流行舞的价值

文化艺术是为社会政治经济服务的,每个时代都有一种特定的文化艺术产物。在特定的生活文化氛围中,社会的现实需求决定着舞蹈教育事业发展的方向。流行舞就是目前最具发展潜力的舞蹈,它的价值决定了它的发展趋势,也引导着我国高等艺术院校的教学工作。

1. 健康价值。从生理角度看:第一、它是有氧运动,肢体动作夸张、具有爆发力,对关节和肌肉运动较多;第二、它对身体协调性、灵活度的提高也有一定帮助;第三、它可以有效地缓解身体压力,从而使

人们有更充沛的精力进行工作和学习。

从心理角度看:随着社会经济的推动,生活节奏变快,精神压力变大,人际交往的物质化,紧张的都市人越来越感到生活的负累。流行舞蹈的趣味性、丰富性、随意性、宣泄性对心理的调节和缓解起到了很好的成效。

2.文化价值。任何舞蹈艺术,不仅具有它特定的舞蹈技能,还更有深层次的文化及发展。流行舞也同样具有其独特文化背景及发展。以街舞为例,我国街舞文化受世界街舞运动发展格局的改变,迅速进入了世界多元文化模仿期,形成“中国式街舞”即运用我国传统的音乐风格,以美国街舞的舞蹈套路为主要表现形式。

在逐步的发展中,街舞形成了一种新型舞蹈文化:它遵循中国的审美文化、历史文化、教育文化去摆脱过于积极模仿国外风格的状态,在舞蹈质感、服饰及节奏等方面融入中国的民族特色,使街舞的风格更具有本土化的特点。

二 流行舞在我国高等艺术院校的现状

(一) 流行舞蹈教学设置

随着流行音乐与流行舞蹈在当代中国不断掀起一次次热潮,我院杨士春院长以敏锐的眼光和洞察力,在2001年正式创办了四川音乐学院通俗音乐学院——中国第一所流行音乐学院。我院作为以流行音乐、流行舞蹈为教学主体的综合性艺术学院,由于学院专业设置针对性强,具备大批高素质的艺术教学师资队伍,成为流行艺术教学发展的主要推动力量。目前开设了通俗演唱、音乐制作与录音工程、流行歌舞、流行器乐、现代音乐文学、现代流行舞六大专业,流行舞蹈的教学出现在三大专业中,在通俗演唱专业作为形体教学,在流行歌舞专业街舞作为专业课程教学,在现代流行舞专业开设了多种风格的教学。

(二) 人才培养的目标定位

“舞蹈教育学,就其根本意义上说,它来源于舞蹈教育实践。失去了实际经验,舞蹈教育学就成为无源之水,无本之木”^[1]。因此,我院培养流行舞复合性人才的目标是:在理论教学和实践教学的过程中,逐渐培养学生自我发现、自我调整的能力,成为适应社会需求的表演人才和教育人才。

(三) 流行舞教学方法

在流行舞蹈教学中,“口传身授”教学方法沿袭至今,成为舞蹈教学的基本模式。为进一步提高教学效率和质量,我院还利用电视化、多媒体辅助课堂教学。利用电视教材直观、形象、生动的表达教

学内容,使学生获得充分的感知,激发学习兴趣,加深理解和记忆。通过电视屏幕,学生能身临其境地受到艺术的感染,多重感官的刺激活跃了学生的思维过程;开展多种教育形式,组织流行舞蹈比赛和演出,提高学生的参与能动性,激发兴趣;放映专业性的大型比赛,结合教学进行实况演示,使学生更直观地模仿,准确地找到动作感觉并形成高水平的舞蹈技能。

三 我院流行舞蹈教育发展的基本原则

(一) 科学性原则

遵循流行舞蹈知识技能的准确性、严格性,且符合学生舞蹈认知的规律,建立基础的流行舞蹈教学的科学体系。根据培养目标和学生的接受水平,教学中应选择有代表性的基础动作为教学内容。代表性指“有发展力的风格型动作”,选择的动作不仅能代表不同文化的舞蹈风格特征,而且唤起学生对舞蹈学习的兴趣,奠定舞蹈学习可持续发展的基础。

(二) 规范性原则

1.合理的专业课程设置。合理的课程设置是学科建设的核心。目前我院流行舞专业开设了拉丁舞、街舞、踢踏、芭蕾基本功、现代流行舞、素质技巧等一系列课程,合理的课程设置以及高质量的教学水平保证了流行舞蹈教学在我院的顺利开展。

2.规范的教学内容。规范的教学内容是教学模式系统化、稳定化的内在因素。流行舞教学是舞蹈教学体系发展的新流派,其规范的教学必须遵循舞蹈教学体系:循序渐进的原则—由浅入深,从简单技术、技巧元素到训练组合,再由训练组合发展到完整的剧目。

(三) 系统性原则

流行舞作为艺术教育的一部分,它不是孤立的,系统化教学必然从横向和纵向两个方向来建设和充实。横向的系统教学涉及综合的音乐素养和文化基础培养;纵向的系统教学涉及到流行舞专业水平的深度培养。通过系统的教学,流行舞蹈才能在艺术院校中得到长远的发展。

四 对我院流行舞蹈教育发展构想与措施

(一) 流行舞专业课程体系优化

1.教材编写和教学大纲制定。目前流行舞蹈教育在国内没有统编教材。我院立足于科学的训练模式,教学的规范化和系统化,从舞蹈解剖学、运动学、美学的角度去分析流行舞,以元素、组合、剧目三部份为主干教学模式,以把握运动规律和动态表现为编创原则,提取各个舞种精髓的训练动作作为

元素,再融合发展为多元化的训练组合,精心构建流行舞蹈教学体系整体框架,使技术与技巧、实践与创作做到互为所用、互为补充,达到全面推进综合能力和整体素质的目的。

2.技术技巧动作清晰化。提高流行舞的舞蹈技术含量,提取它特有的技术技巧和艺术性。动作体态、形态、方向、路线,肌肉控制紧张与松弛的交替是舞者淋漓尽致表现艺术的方式。动作的技术和技巧是直接影响艺术美感的要素,做到其内容的规范化,强化准确度,是流行舞课程设置的核心,技术和技巧动作标准的清晰化,是流行舞教学体系得以稳定发展的重要元素。

(二) 人才培养中的注意要点

流行舞蹈教育应摒弃以“学科为中心”的传统教育方式,建设以“能力为中心”的全新教学模式,突破传统教育格局,强调人才培养的实用性,使学生成为具有专业素质的应用型人才。根据流行舞蹈人才市场需求,培养集演、教、编、讲(理论传授)于一身的综合型人才。

1.提高素质。良好的身体素质,是身体协调能力的保证及舞蹈美感的基础。力量、柔韧、耐力是三大重点素质。力量素质影响动作的速度、干净度及爆发力;柔韧素质影响动作的幅度大小、美感及表现力;耐力素质是体能训练与动作表现力有机结合的保证。

2.提高审美意识。流行舞的动作灵活多变,表

现时需激情四射,大胆的张扬个性。多数学生基本能掌握身体的体态、动作的韵律和风格,但在完成动作时不能很好的表现与动作相符合的情感,致使动感四射的流行舞缺乏感染力。因此,在流行舞教学中应该不断提高学生的审美意识,进行自我欣赏修正,提高自身的技术水平和表现意识。

3.提高音乐节奏的把握能力。对音乐的节拍、节奏、强弱感受能力不足,所完成的动作不能很好地表达音乐的特点和节奏,致使音乐情感在动作表现中的传递受阻。不仅使跳动的音乐黯然失色,也使动感的舞蹈缺乏震撼力。因此,应持续培养学生对音乐节奏的把握能力。

4.提高艺术修养。流行舞是融音乐、舞蹈、造型、表演等多项艺术为一体的综合性运动技能,是一种外来文化。教师必须引导学生学习相关艺术内容及表现形式,了解此种舞蹈的文化底蕴;针对学生动作协调性差及表演不到位等弊病,可结合古典舞、当代舞、现代舞、民族民间舞等多种舞种交叉训练的方法,以增加动作的美感及艺术表现力,培养其对不同舞种不同表现力的综合理解力。

总之,以终为始,培养符合社会需求的复合型人才,是我国高等艺术院校培养流行舞人才的目标。相信流行舞蹈在高等艺术院校中,经过不断的改革创新,一定能顺应时代的要求,培养出更加出色的集流行舞蹈表演、教育和编创能力于一身的复合型人才。

注释及参考文献:

- [1]陶辛.流行音乐手册[M].上海音乐出版社,2000:3.
- [2]慕羽.中外舞蹈作品赏析[M].上海音乐出版社,2004:24.
- [3]吕艺生.舞蹈教育学[M].上海音乐出版社,2000:4.

A Discussion of the Present Situation of Popular Dance Teaching and Its Development

——Taking Sichuan Music Institute for Example

MENG Guang

(Popular Music School, Sichuan Music Institute, Chengdu, Sichuan 610500)

Abstract: This text, taking Sichuan Music Institute for example, illustrates simply the present situation of the course establishment, the talents cultivation aim and the teaching ways of the popular dance. Meanwhile, combining with its basic feature, developing tendency and present teaching situation, this paper discusses some basic ideas and measures to develop popular dance teaching and some of its prospects.

Key words: Popular Dance; Street Dance; International Standard Dance; Teaching