

我国街舞发展概况与艺术院校街舞教学

孟 光

(四川音乐学院 通俗音乐学院,四川 成都 610051)

【摘要】本文通过街舞在我国社会群体、校园群体中的推广与发展状况的调查,分析了现阶段街舞发展与教学中所存在的五大弊端,从而对艺术院校的街舞教学如何避免类似的问题提出了几点思考与建议,旨在促进街舞课程体系的完善,以促进街舞在我国艺术领域的发展。

【关键词】Hip-Hop文化;街舞文化;发展概况;舞蹈性;艺术性

【中图分类号】G80-05 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2009)01-0152-05

引言

我国在街舞方面的理论研究状况大体有三个方面:其一,我国对街舞运动的理论研究尚处于起步阶段,截止于2003年12月(来源于万方数据库),还没有关于街舞研究的著作、理论教材和国家级课题立项,科研论文仅两篇。从2004年至今,只有论文有所增加,总体仍显得比较匮乏,其中,黄璐是少数进行理论研究中坚力量,她著有多篇关于街舞理论研究的论文,如《普通高校街舞教材整体框架设计》、《街舞运动风靡与世界的原因分析及趋势预测》、《街舞运动美的表现特征》、《浅谈高校街舞队的体育营销策略》等;其二,这些主要的学术论文都主要局限于体育运动的范畴,将街舞作为一种体育项目来进行研究,研究其运动健康价值,如提高运动能力、增强心血管系统机能、提高呼吸系统功能水平、提高身体协调性、塑造良好的身体姿态等。例如《街舞运动在中学体育教学开展的可行性分析》、《将街舞引入我国青少年花样滑冰训练的研究与实践》、《关于高校街舞选修教学过程的探讨》等,并未在其他领域范畴对其进行研究;其三,我国对街舞运动的研究仅停留在对外来文化的传递上。我国在街舞实践的宣传、推广方面有着较为丰富的资料来源,如:街舞动作学习光盘、书籍的出版,报纸、期刊和网站上关于街舞的介绍性文章等,但并未对其进行深入地分析研究。有鉴于此,笔者欲从与以往不同的视角“舞蹈”出发,将其归入艺术领域的范畴来进行研究,这其中包括街舞的舞蹈性、音乐性、艺术性,从而,对我国在艺术院校开展街舞教学提出一些建议,同时,也为如何从以往的停留在“对外来文化的遗传”层面提升到进行街舞变体文化本土化发展的层面提出一些设想。

一 街舞的起源与分类

街舞是现代Hip-Hop文化中的重要元素之一,

与其相伴而行的是DJ、MC、Writing(涂鸦)等元素。这四者共同组成了Hip-Hop Culture(嘻哈文化)。Hip-Hop文化兴起于20世纪60年代美国纽约的布朗克斯区,这个区域是黑人聚居区,是纽约最贫穷、最落后的区域,同时,这里的黑人们也世代承受着19世纪末期美国“种族隔离制度”的阴影,于是,年轻人们开始在墙上涂鸦,开始创造以口白为主的说唱乐,即Rap,开始跳自己随意即兴编创的舞蹈,即街舞,用手提式劣质音响大声播放,以达到宣泄、释放自我情绪的目的,这样的文化就是最早的Hip-Hop文化。这之后, Hip-Hop文化不断地发展,旁及到了极限运动(特技单车、滑板等)、夸张的服饰(肥大的衣裤、金属饰品等),而这些特征都是在向社会昭示“我们是Hip-Hop,我们要自由”的随性、自我、挑战极限的文化内涵。

街舞(Street Dance)是这其中非常重要的表现形式之一。街舞的种类繁多,按照动作的技术含量划分,可分为Hip-Hop和Breaking(霹雳舞)两大类。Hip-Hop中就包括很多小舞种,如Hip-Hop、Popping(机械舞)、Wave(电流)、Locking(锁舞)、House、Soul、Reggae等,它主要体现的是街舞的娱乐性。Breaking则属于技巧性为主的街舞,它要求更高的力量性、柔韧性、灵活性、协调性和平衡性,其标志性动作也有很多,如,以头顶为中心点的倒立旋转、以背脊为中心轴的旋转、冻姿等,这个种类的技术含量很高,存在一定的危险性,需要表演者有过硬的身体机能和长时间的训练作为保障,因此,它更多的是体现其运动性与技术性。

二 街舞在我国的发展概况

1. 从社会群体看街舞发展概况

(1) 疯狂的流行态势

1984年,一部描写街舞的美国电影《霹雳舞》让街舞就像划过长空的霹雳进入了中国。以陶金等

为核心力量的舞者是街舞最早的领军人物,不过,80年代末,中国的街舞发展却因为诸多原因而进入了一个停滞期,直到90年代初期才又渐渐复苏,很快,街舞因为其实效价值(如提高运动能力、减脂等)、心理调节价值、经济价值、大众性、可观赏性、创造性、趣味性有利因素迅速在中国,尤其是青少年群体中流行开来。KFC门口的空地上、人群嘈杂的街头、电视的广告片里、明星的MV中,B-Boy(Breaking Boy)和B-Girl(Breaking Girl)的身影随处可见。总之,街舞正以各种不同的方式侵入到我们的社会娱乐文化生活中,成为这个社会时尚、动感的代名词。

(2) 社会中的主要学习途径

据有关资料抽样调查结果显示,青少年中有60.6%的人都喜欢街舞,但同时,还有调查也显示,当被问及“一般选择怎样的途径学习街舞”的时候,有几乎一半的人都选择去健身俱乐部。因为街舞可提高运动能力、增强心血管系统机能、提高呼吸系统功能水平、改善消化系统机能、以及减脂等,因此,它被纳入了健身俱乐部的课程当中。近几年,健身俱乐部的发展非常迅速,收费也较合理,所以成为目前社会中学习街舞的主要途径。而我们所了解到的健身俱乐部中街舞的教学模式至少存在以下几个弊端:

一是因为教师的非专业性,学生大多只能学习与掌握基本的套路动作,大多只能进行Hip-Hop部分的表演,而对于技术含量很高的Breaking则不敢碰及;教练在教授的过程中主要运用的教学方法是非常单纯地示范,让学生单纯到模仿“我怎么做,你们就怎么做,不需要问为什么”,这显示出了这种教学的不规范性;

二是健身房是以健身为主要目的,以娱乐大众、赚取商业利润为主要宗旨,因此,除了学习基本动作之外,对于街舞系统中的文化内涵的了解非常欠缺,学员难以受到正宗的街舞文化的熏陶;

三是在完成了对街舞基本动作的教学以后,健身房难以再继续后续的教学活动,如团体的演出或是比赛,以致很多学员对于街舞的学习也就到此为止了。

综合来看,如果仅仅将街舞作为一种健身项目放在健身房里来开展的话,势必会严重阻碍街舞的进一步扩大、发展与提升。

2. 从一般院校看街舞发展概况

大学校园的主体是青年,平均年龄是18~22周岁,街舞在青少年群体中的流行现象也就随着这个

群体的步伐进入了大学校园,而且这样的步伐越来越快,以致诸多学校不得不开始正式认识街舞并分析时下的街舞现象。在普遍情况下,街舞被认为是一种非主流的亚文化,被认为是充满了消极、颓废与叛逆的,甚至曾有文章指出,街舞所属的Hip-Hop文化是一种亚文化,这种文化是与传统主流文化处于相互对立的局势的,从而要站在教育的立场进行其“对策研究”,这种观点恕笔者不敢苟同,其实是对街舞文化的一种歧视和曲解。

(1) 普通高校的街舞教育情况

令人欣慰的是,很多具有先进教育意识的院校在了解了街舞的真正精神内涵,即释放压抑、追求自我、挑战极限、追求独立人格、追求自由与平等,和它能强健体魄,提高身体机能的前提下,尝试着在大学课程里开设“街舞”选修课。据调查,湖北省在这方面有突出的成绩,武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、湖北大学、江汉大学等5所高校均开设了街舞课程。2003年9月,清华大学针对大四学生开设了街舞选修课,分两个班共80人进行。但是,其主要教学任务仅是培养学生良好的身体姿态、协调性、提高各方面的身体素质和有氧代谢能力,其具体的教学办法也是在此基础之上确立的,可见其课程的基础性;无独有偶,河北理工大学在实施“终身体育”、“以人为本”的现代教育基础之上,对街舞运动的推广和研究价值作了相当的认可。

(2) 体育院校的街舞教育

2003年由国家体育总局体操运动管理中心和中央电视台联合举办了首届全国街舞电视大赛,有400余人参加了角逐,2004年又举办了第二届。可见,国家体育总局对街舞作为一种体育运动项目重要价值的认可。因此,在众多体育院校都开设了街舞课程,制订了专门的街舞教材。相对于普通高校来说,体育院校显示出了在体育方面的专业性,而对于街舞的其他特性,如音乐性、舞蹈性等还是不太重视。

3. 现阶段街舞发展教育的弊端

通过在社会大众群体的调查,在教育系统(排除艺术高校)普通高校以及体育院校的调查,大致整理总结出街舞在我国现阶段的发展与教育中所存在的五大弊端:

第一,规范化教材与教学模式的欠缺。街舞教学没有体系化、规范化的教材,只是单一地强调肌体的训练和动作的完成度,教师的教学方法也大多是以“示范”为主,随意性较强,没有对动作技术技

巧的标准化;

第二,街舞文化教学的欠缺。大部分的教学都停留在娱乐或健身的层面而对于街舞的文化内涵几乎不会涉及,还处于教学的低级阶段;

第三,街舞舞蹈性教学的欠缺。没有体现街舞也是一种舞蹈,即忽略了街舞的舞蹈性,忽略了街舞作为一种舞蹈的身体机能训练和作为一种肢体艺术的视觉审美性,更多还是将其作为一种健身的有氧运动来教学;

第四,街舞音乐部分教学的欠缺。没有体现街舞是一种在音乐伴奏下进行的舞蹈,对于什么样风格的音乐应该配合什么样风格的动作,什么样的节奏型应配合什么样的身体律动等问题都尚未做细致的划分和专业的训练;

第五,不同风格一体化意识的欠缺。在普遍的教学,都存在客观或主观有意无意地将Hip-Hop和Breaking分离开的做法。有的,如健身房、普通高校等,教学重心放在Hip-Hop基本动作的部分,有的,如体育院校,则将教学重心放在高难度动作,要求过硬身体机能的Breaking部分,以至于在各类比赛中都存在将Hip-Hop和Breaking分组的做法。

在经过反复调查分析之后,我们了解到了街舞在我国大致的发展以及教育状况,由此,我们设想,能否在保留街舞本身随意性、技巧性、运动性、即兴性等特性的同时,在不违背街舞本质属性的前提下,提高街舞的舞蹈性、音乐性与艺术性呢?答案当然是肯定的,这个重大的任务就落在了艺术院校的肩上,艺术院校的街舞教学应该有的放矢,即保留可取的部分,填补欠缺与不足,让街舞的教学体系日臻完善。

三 关于艺术院校街舞教学体系建设的一些思考

1. 加强舞蹈基本功的训练

针对“对于街舞的舞蹈性教学的欠缺”这一现状,为使街舞被长期运动化、技能化的状况得到改善,就必须强调街舞的舞蹈性和艺术性。首先就要做到舞蹈中最基本的部分,即身体舞蹈机能的训练,也就是身体的柔韧性、力量、稳定性、协调性、灵敏性等,在这个部分,可以借鉴传统芭蕾的训练模式,从软开度的训练开始,如腰部、腿部、胯部、等到一些基本技巧,如倒立、过元宝等,再到把杆上的一系列训练,如小踢腿、划圈、踢腿等,循序渐进,由浅入深。力求通过这样的练习将学生的基本身体机能与线条都控制在舞蹈的规范范畴,而不是从前的运动范畴。

2. 加强街舞基本功的训练

这是街舞教学中最重要的环节,是教学的主体。

(1) 教学目标

针对“对于不同风格一体化意识的欠缺”这一现象,我们将教学目标拟定为:培养一专多能的街舞人才,即学生在擅长一种风格舞蹈的同时也能掌握其他风格,并能将其优化整合、融会贯通,将不同的舞种统一到同一段舞蹈中,在保留舞蹈技术性的同时,提高了可观赏性与艺术性。

(2) 教学内容

针对“对于规范化教材与教学模式的欠缺”的现状,我们认为:

第一,应加强基本动作的训练

这个部分要立足于科学的训练模式,从舞蹈解剖学、运动学、美学的角度去分析它,以元素、组合、剧目三部份为主干的教学模式,根据街舞的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,再发展到多元化的训练组合。

我们将以从小关节到大关节,动静结合的训练原则,将课堂内容顺序设置为:

up-down 律动 -> Hip-hop ->Locking -> House ->Popping ->Free Style ->Breaking。

具体教学进程安排如下:

训练分为五单元:恢复单元,2周时间;推新课单元,6周时间;巩固单元,3周时间;再推新课单元,6周时间;期末考试)。学年学期教学内容如下:

第一学年上学期教学内容:新学生对街舞的规范学习,掌握正确的体态和动态,解决身体的基本柔性,教学重点是街舞律动的学习。

第一学年下学期教学内容:学生对街舞的规范学习,加强体态、动态、律动及柔韧性的训练,教学重点是腰和髋关节柔韧性的训练。

第二学年上学期教学内容:学生由元素到单一组合的学习,组合是以静力性为主,动力性为辅。教学重点是稳定性能力的训练。

第二学年下学期教学内容:以动力性为主,静力性为辅的组合进行训练,动力性训练有利于肌肉的拉长训练,在舞蹈中它能更好的表达个人情感,教学重点是爆发能力的训练。

第三学年上学期教学内容:由单一组合到复合性组合的学习,复合性组合主要体现在时间和空间的变化,音乐节奏及横纵向的分离训练和交叉训练,教学重点是灵活敏捷能力的训练。

第三学年下学期教学内容:综合性组合的学

习,基本以教学组合的原则为顺序,揉合各元素的训练组合,做到一气呵成,教学重点是舞韵与音韵融合。

第四学年上学期教学内容:是学生表演、编创得到提升的关键,学生根据自身的特点进行组合编创,教学重点是个性化教学,充分调动学生的创造力和想象力。

需要强调的是,在整个过程中需要注意以下几点:

a、街舞的基本运动规律都是在 up 和 down 中做弧形或圆形的律动,即街舞的动作原理。

在律动组合编习中,要强调横向和纵向的分离训练和交叉训练。

b、街舞的动态表现是轻松自如的。快速流畅动作的紧张状态越不能表现得僵硬,使得动作越是美丽,紧与轻松自如的完美运用,是街舞动态美的表现。

c、街舞的重心低。爽利的舞姿和多变的动作,肢体充满了爆发力。为了动作感觉自如灵巧,并能很好的表现出动作的特质,平衡感觉的舞蹈表现要把舞蹈重心放低。

d、街舞是以示意为主的舞蹈。街舞动作也有示形,但以示意为主,舞蹈动作均有其表现的意义,动作的本身即为示意而形成,是将有意义的动作美化为舞蹈动作。

第二,应加强基本风格的训练

实际上,这个过程和基本动作训练的过程是一体的,同时进行的。街舞一般分为 Old school 和 New school,现在一般接触的是后者,包括 Hip-Hop, House, New Jazz 等,其动作难度较从前有所降低,身体的律动加强,更适合集体练习,因此,一般来讲,在课堂上应该选择以 New School 中的风格舞种来编排套路动作,这样效果会比较好。

(3)教学方式

第一,教师的示范与参与

“舞蹈艺术是一种形象艺术,各种舞蹈教学的过程都具有形象直观性”,因此,在舞蹈中,主要手段是靠形象本身,而语言、表情等都只能是辅助性手段。首先,教师就要做好示范环节。一个街舞教师,应该首先是一个好的街舞演员,他的动作应该准确而生动,这样,他不仅能将动作准确地展示给学生,更能点燃学生的热情,唤起学生的兴趣。同时,因为街舞特有的团体性的性质,如果教师能站在第一排参与其中,带领学生一起跳的话,相信效果会更好。

第二,教师要运用适当的鼓动性语言

因为街舞是一种流行时尚的文化产物,因此,在教学过程中,除了使用一些常规的提示性的语言之外,还可以根据不同的气氛、环境大胆地运用一些英语语句,如, come on, let us go, follow me, five-six-seven-eight, yo-yo 等,之后可又转换成中文,这样可大大吸引学生的注意力。

第三,教师可适当运用体态语言

所谓“体态语言”,就是姿势、手势、动作、眼神、面部表情等大量非语言行为。事实证明,将夸张的面部表情,如瞪大眼睛、皱眉、夸张的呼吸等和夸大的动作,如用力呼喊、击掌、点头等,穿插或叠加在教学过程中,会起到意想不到的效果。我们将这种具有极大情绪张力的做法连同带有挑逗性的语言命名为“情绪感染法”,“舞蹈教学过程,师生间始终处在情感交流中”,适当地运用情绪感染法对街舞教学十分有利。

3. 加强街舞编创能力的训练

一个学习舞蹈的人应该逐渐完成“从模仿到创造的过程”,我们对于街舞的教学不仅仅是培养出能跳街舞的人,更重要的是这些人能够根据他们所学到的街舞技巧,编创出新的舞蹈甚至是新的风格,而不是简单街舞动作的机械复制,从而达到提高街舞艺术魅力的目的。

在具体教学过程中,我们可借助现代舞编创法。现代舞与街舞都是通过感官刺激舞出自我个性的舞蹈,是以人为本的舞蹈形式,它的编创开拓了学生对自我的认识,这恰恰与街舞的本质之“追求自我,自我认同”相符合;同时,现代舞编创法强调在不同时间、空间、路线中创作出不同姿态的动作,而这一点也恰恰与街舞的本质之“随意性”、“即兴性”相符合。因此,将现代舞编创法借鉴到街舞的编创中是十分科学的。

4. 加强对街舞音乐的认知

舞蹈是绝不可能脱离音乐的,音乐是组成舞蹈艺术的不可或缺的一部分。街舞所固有的音乐是 Hip-Hop、House 等, Hip-Hop 音乐最大特点是有鲜明的节奏、清晰而简单的旋律,结合了电子元素, Break 乐段中常会出现 Rap,即说唱。因此,学生要习惯这种个性鲜明的音乐,使自己习惯 Hip-Hop 的律动,使动作与音乐更加契合。

同时,还应该开设“流行音乐赏析”课程,它可以使学生在学习不同风格的舞种时对音乐的音韵和节奏有更好的把握,同时,也可拓宽学生对各种流行音乐风格的吸收,从而促进不同舞蹈风格的发

展及多元化风格的融合。

5. 加强对街舞_Hip-Hop 文化的认知

要想完美地演绎一段舞蹈,仅仅停留在动作的演示上是远远不够的,它还需要表演者对音乐对舞蹈所传达的意境以及所蕴藏的文化内涵有深刻的体悟。街舞虽然有别于传统舞蹈,但同样也是表达心绪、传递文化的载体,因此,针对“对于街舞文化教学的欠缺”这一现状,我们也将街舞文化列入了教学体系中,而且是非常重要的部分。教学中,会先后介绍街舞的起源与发展、街舞的种类、街舞的特点与文化价值、街舞的精神内涵以及与街舞相关的一些流行文化现象,如 Hip-Hop 服饰、装束、滑板、特技单车、街头篮球、Rap 音乐、涂鸦、DJ 等等,让学生们能够全身心的更真切地融入到 Hip-Hop 文化中去。

6. 加强街舞本土化发展的思考

美国人类学家萨林斯指出:至少从博厄士和他的学生们的著作开始,人类学家们就已经知道——各种文化在渊源上是外来的,而在模式上是地方的。街舞从美国起源传到亚洲的日本与韩国,尤其是在韩国政府的大力支持下,美国的街舞文化与韩国本土文化相结合,衍生出了具有韩国特色的深受大众欢迎的文化形式,创造了极具民族特色的街舞变体文化,这对于我国街舞的发展来讲无疑是一个很大的启示。

2007CCTV 电视舞蹈大赛中,来自云南的比赛团体因在云南少数民族舞蹈当中融入了街舞元素而令人耳目一新,大受好评。这样的做法是值得鼓励和赞赏的,它既能提升街舞的艺术性,也能为我国的民族文化服务,这也是艺术院校进行街舞教学的最终目的。如何科学地实现街舞的本土化是每一个街舞表演和教学的人值得深思的问题。

结束语

街舞是一种美国街头文化的产物,自 20 世纪 80 年代传入中国后,它的健身运动价值、文化价值、经济价值、精神内涵等经过反复论证以后,得到了社会的普遍认同,但是,它作为一种艺术形式还未能得到足够的关注与重视,国内对街舞的理论研究应该说尚处于起步阶段,关于街舞研究的著作、理论教材、学术论文等还非常匮乏,本文也只是笔者在经过调查研究和整理分析结果的基础上提出了一些愚见,它的科学性与可行性还有待考证,更多的还需要同仁们的共同努力。同时,将街舞纳入艺术院校进行规范化教学也是一个新兴的问题,我们肩负着在如何提高街舞技术含量的同时提升街舞的艺术价值,以及如何让街舞融入到我国的文化中发展出具有中国文化特色的街舞变体文化等重大的责任,这也是我们每一个舞蹈教育工作者为之努力奋斗的目标。

注释及参考文献:

- [1]丁世勇,吴延年.对街舞运动的分类及其主要动作特点的分析研究[J].广州体育学院学报,2002,5.
- [2]吕玉萍.浅析街舞教育中的体态语言[J].洛阳师范学院学报,2007,2.
- [3]张远蓉.高校开设街舞课程可行性分析[J].体育学刊,2004,3.
- [4]洛秦.街头音乐:美国社会和文化的一个缩影[M].人民音乐出版社,2001.
- [5]于平.风姿流韵:舞蹈文化与舞蹈审美[M].中国人民大学出版社,1999.

The General Situation of the Street Dance and the Teaching of It in Artistic Colleges in Our Country

MENG Guang

(Popular Music School of Sichuan Music Institute, Chengdu, Sichuan 610051)

Abstract: On the basis of an inquisition of the expansion and development of the street dance in the social community and the campus community in our country, this text analyzes the five shortcomings in the current street dance development and teaching and puts forward several suggestions on how to avoid the similar problems for the street dance teaching in the artistic colleges. The purpose is to promote the perfection of the street dance course system and advance the development of the street dance in the artistic field in our country.

Key words: Hip-Hop Culture; Street Dance Culture; General Development Situation; Dancing Character; Artistic Character