

古典舞与现代舞融合的教学探索

梁毅

摘要:随着舞蹈艺术不断发展,古典舞与现代舞的融合逐渐成为舞蹈教育中一种重要的探索方向。古典舞作为一种富有深厚文化底蕴的艺术形式,以其严格的训练体系和优雅的表现力,承载着悠久的历史 and 传统;而现代舞则注重个性表达、身体的自由度与创造性,具有强烈的时代感。本文通过对古典舞与现代舞教学融合的现状、理论依据、教学策略以及实践方法的分析,探讨了两者融合教学的意义及实施路径。研究表明,古典舞与现代舞的有机融合能够弥补各自的不足,促进学生舞蹈技巧和艺术表现力的全面发展,培养其创新意识和身体的表达能力。本文提出,在古典舞与现代舞的融合教学中,教师需要注重两者的有机结合,不仅要尊重各自的独特性,还要根据学生的个体差异,设计合理的教学方案,使学生能够在传统与现代之间找到自我艺术表达的平衡点。未来,随着舞蹈教育理念的不断更新与发展,古典舞与现代舞的融合教学将在更多的舞蹈院校和艺术培训中得到更广泛地应用,为舞蹈艺术的创新与传承提供新的动力。

关键词:古典舞;现代舞;教学探索;艺术融合;舞蹈教育

引言

古典舞与现代舞作为舞蹈艺术中两种主要的表现形式,分别具有各自鲜明的风格和独特的艺术语言。古典舞,特别是中国古典舞,以其优雅的肢体语言、严谨的技巧要求和丰富的历史文化内涵,形成了独特的艺术体系;而现代舞则起源于西方,强调自我表达和身体的自由流动,其风格更加多样化、个性化。随着舞蹈教育的不断发展,单纯的古典舞或现代舞教学已经无法满足新时代舞蹈教育的需求,尤其是在培养学生创造力和综合艺术素养方面。将古典舞与现代舞进行融合,不仅能够帮助学生更好地理解两者的艺术特点,还能够激发学生的创作潜力,促进其综合能力的提升。

一、古典舞与现代舞的艺术特点与融合潜力

古典舞和现代舞在表现手法、技巧要求和艺术语言上有着显著的差异。古典舞注重肢体的优美与规范,动作多以严格的形式和节奏感为基础,强调结构的对称性和连贯性。尤其是在中国古典舞中,动作的表现通常通过手、眼、身、法等四大要素的协调配合来展现其深厚的文化内涵与艺术美感。中国古典舞的表现方式蕴含着丰富的传统文化、历史故事与哲学思想,是一门极具表

现力和象征性的艺术形式。

而现代舞的核心则是自由与个性,它强调通过身体的自然流动、冲突和突破来表达情感和思想。现代舞的特点在于其创新性和实验性,不拘泥于传统舞蹈的规则,更强调对身体的重新探索与表达。在现代舞中,舞者常常需要通过不对称、突出的身体线条以及对重力的运用来展示舞蹈的自由与冲突。这种与古典舞截然不同的表达方式,使得现代舞在舞蹈的形式与内容上具有更多的突破空间和更强的创造性^[1]。

二、古典舞与现代舞融合教学的必要性与意义

教学手段的创新。教学手段是教学的重要渠道,合适、优良的教学手段定会调动学生的求知欲,让学生跃跃欲试,让学生在练习中获得新的灵感,进而实现古典舞动作、乐曲上的创新。古典舞与现代舞的融合教学不仅能够提升学生的舞蹈技巧,还能够拓宽其艺术视野和创造力。

首先,从技巧训练角度来看,古典舞的规范性和严谨性有助于学生打下扎实的基础,而现代舞的自由性和表现力能够培养学生的创新思维和表现能力^[1]。通过两者的融合,学生不仅能够掌握精细的肢体动作,还能够更加灵活地运用身体,表现不同的情感与内涵。

其次,古典舞与现代舞的融合能够促进学生艺术感知力的提升。古典舞强调艺术形式的优雅与和谐,现代舞则侧重个性化的舞蹈语言,通过两者的结合,学生能够更好地理解舞蹈语言的多样性与表现力,学会在不同

作者简介:梁毅(1992.06—)女,汉族,云南人,硕士研究生,职称:助教,主要从事古典舞、民族民间舞、幼儿舞蹈相关研究。

的艺术风格中自由切换,最终形成自己独特的舞蹈风格与表现方式^[2]。

最后,古典舞与现代舞的融合还能够推动舞蹈教育的创新。随着舞蹈艺术的不断发展,单一的舞蹈形式已无法满足社会对艺术多样性和个性化的需求。通过将两者融合,教师能够为学生提供更多元的学习方式与创作手段,激发他们的创作热情和艺术潜力,培养具有创新思维和跨文化艺术素养的舞蹈人才。

三、古典舞与现代舞融合的教学策略

(一) 根据古典舞和现代舞蹈的共同特征,制定适合于学生发展的综合课程

将古典舞与现代舞蹈相结合的课程,应注意二者的共同特征。古典舞讲究体态的美感和体态的稳定,讲究细部的精确和乐曲的完美融合,而现代舞蹈注重感情的自由表现,注重运动的创新。要使这两种舞蹈能更好地融入课程中,就必须把运动的流畅和创意作为重点,把传统的优美和现代舞蹈的自在相结合,构建出一套具有层次分明、弹性十足的课程架构。在课程的设置上,可以采取模块式的架构,每一个模块都侧重于各方面的技能元素,例如:将人体为核心(经典舞蹈)与“舞蹈”相融合,将重心移动和空间利用,并加强对乐曲的领悟。根据不同的情况,建立适合学生发展的一体化课程需要逐步地进行,前期主要是对基础运动的熟练程度,中期是对运动的结合和改变,而到了更高的层次,就是注重培养学生的个性和创造性,从而保证学生在技能和艺术表现两个方面的发展。

比如,进行“传统与当代的交响乐”的综合教学。这个项目有一个学期的时间,分成三个部分。第一个时期,老师先教授基本的姿势、手位,再加上现代舞蹈中常见的落地技巧训练,使学生在熟悉古典舞的坚实度的基础上,逐渐习惯现代舞蹈的松弛感。第二个时期为舞蹈综合训练,老师将古典舞的流畅与现代舞蹈的爆发性力量相融合,使学生在展现古典舞优美的同时,也能展现出劲舞的灵活多变。老师在每次课下都会进行一些即兴表演,并尽量把所学到的运动要素结合起来。第三期为个人风格建构及创作时期,由学生自编自演一部两分钟左右的短舞,以表现古典舞之优雅及现代舞蹈之革新为特色。在老师的引导下,学生们可以自由地运用自己的创意,从挑选乐曲到舞蹈的编排。在这样的综合教学模式下,学生们不但掌握了古典舞的舞步技巧,同时也增强新时代审美视域下的艺术表达与创造力,最后的表演更是获得了老师和同学们的高度赞扬,达到了经典与

现代的和谐统一。

(二) 设计专业训练模块,引导学生主动探索两种舞蹈风格的个性化融合

将古典舞融入现代舞蹈的教学对策中,重点应放在培养模式的设计上。首先要弄清楚古典舞与现代舞蹈的特点,才能将两者有机地结合起来。古典舞具有线条优美、体态优美、技巧严谨等特点,而现代舞更强调肢体的自由表现,情感的深层发掘以及运动的多样化。要进行高效的技能培训,关键在于进行技能的交互培训。由经典舞蹈之手腕、手指、肩膀及腿部动作,配合现代舞蹈的即兴及释放技巧,使学生获得全方位的技术训练。此外是表现形式的综合训练,即在保留古典舞优美的基础上,同时结合现代舞蹈的创造性。除此之外,是多维的情绪表现,让学生们从各种文化背景、历史故事和自己的亲身体验中获取创作的素材,来充实自己的编舞。这种课程的传授,使学生既能熟练地把握两种不同风格的舞蹈技法,又能发展其创意与表达能力,实现学生的个性发展。

比如在一次教学活动中,学校开设了一门以“风的旋律”为题的创编课,使学生们感受到传统和现代的结合。从教学之初,老师带领学生从基础练习入手,逐步体会到舞蹈的精确与优雅,再逐步融入现代舞蹈的随心所欲,学生们被划分为若干组,每人承担一段4分钟左右的时间,学生要将风的各种形式与情绪表达出来——柔和的,猛烈的,多变的。同时,通过观看一些自然景观的电影来提高学生们对风力的认识。然后,让学生们以自己所学到的舞蹈形式表现出来。在实践中,老师持续地给出一些意见,比如,怎样在运动中显示出紧张与松弛之间的反差,怎样利用人体的空间利用与层级的转换,来表达出“风”的流动。最后,学生们在台上展示了自己的综合表演,呈现出不同风格和丰富感情的诠释。

(三) 定期组织小型展示活动,评估学生学习进展,鼓励学习寻找自己的舞蹈风格

在古典舞与现代舞结合的过程中,通过定期举办的小规模表演,既可以检验学生的进度,又可以通过观察与反馈,培养学生们的舞姿和性格。其中活动主要是以舞蹈表演为主要内容,并配合对其架构及音乐语言的探讨,加深学生对传统与现代舞蹈艺术共性的认识。在这一阶段,老师需要使用一些专门的舞蹈用语作为回馈,重点在于对动作细节的处理,舞者的空间感,时间的把握,以及对乐曲的综合运用。积极地回馈,不但要注重

技巧上的提升,更要让学生探究创作中的情绪表现与题材发掘,以及在继承与革新中寻求自我表现的平衡。

比如在一个学期的期中演示会上,老师们进行了一场关于“时空交汇”的短剧表演。学生们被分组,每个人挑选自己喜欢的经典及现代舞蹈片段,并加以改编。在预备期,老师会引导学生对所选择的舞蹈进行文化背景及运动特点的剖析,并以此为基础,让学生在又不失传统古典舞之优美与程式之美的基础上,将现代舞的即兴与情绪表现结合起来。在活动当日,一批学生以中国古典舞的水袖舞为基础,与现代舞蹈的步伐流畅相融合,制作了一首《流动的记忆》。活动结束后,老师对学生的动作衔接、舞台空间的利用和情绪的深厚程度等方面给予了详尽的评价,同时也指出了在一些过渡动作时应注意的重点部位的控制,以增强其表现力。除此之外,第二组是民间经典舞蹈动作和当代爵士舞蹈的组合,学生在舞蹈中表现出时光的流逝,在回馈过程中,老师们也发现学生对于音乐节奏的处理比较出色,但是还需要在感情层次上寻求更强的动作张力。

（四）邀请音乐专家与舞蹈指导参加教学活动，指导学生从不同角度进行交流

将古典舞和现代舞相结合,可以通过邀请音乐家、编导等职业人员加入课程中来,来构建一个多样化的视野,从而突破舞蹈教育的多元化。由演奏技巧,让学生了解古典及现代舞蹈在表现情绪及技巧上的区别。而编舞老师更是以跨两种不同的舞步,来考验学生们的肢体协调性与艺术性。这种交叉学科的研究,可以促进学生在熟练地掌握舞步的基础上,深化对音乐,空间,肢体语言的全面了解,从而发展创意与适应性。另外,在教学过程中,要注重将理论联系实际,使学生对各种形式的舞蹈动作有一个较为全面的认识,并能将其运用到具体的编排与演出中。通过交叉领域合作与实践相结合的教育方式,使学生们不但可以在技能上有所提升,同时也可以创作上有所突破。

四、古典舞与现代舞融合教学的实践方法与案例分析

从舞蹈发展史角度来看,现代舞主要起源于西方,而西方现代舞起源于反传统舞蹈观念的运动,即对古典芭蕾舞的反抗。通过其起源可以看出,现代舞强调打破传统舞蹈观念的束缚,突出对个人情感、个人感受及个

人思想的表达^[1]。在实际教学中,古典舞与现代舞的融合教学有着丰富的实践经验。例如,在中国的一些高等艺术院校中,已经开始尝试将现代舞元素融入古典舞的基础训练中。在这些教学模式中,教师通过设置结合古典舞技巧和现代舞元素的综合舞蹈作品,促进学生在表演中的综合能力提升。例如,在《青花瓷》这一古典舞作品中,学生不仅需要运用古典舞的基本动作,还要融合现代舞中的身体冲突和即兴表现,以表达人物的复杂情感和内心世界。这种教学模式打破了单一舞种的局限,培养了学生在不同舞蹈风格中的适应能力和创造力。

此外,在一些舞蹈训练营和艺术团体中,教师也通过混合风格的创作和排练,帮助学生通过跨风格的练习提升其综合艺术素养。例如,许多现代舞教师会在教学中适当引入古典舞的元素,如步伐的精细和姿态的优美,从而帮助学生在现代舞的自由流动中找到更多的表达方式。这种融合教学不仅帮助学生在技术上实现突破,更加强了他们对舞蹈艺术整体性的理解。

结论

古典舞与现代舞的融合教学,是舞蹈教育中的一项重要创新,不仅为学生提供了更多的学习途径,还能够有效提升学生的舞蹈技巧和艺术表现力。通过两者的融合,学生不仅能够掌握扎实的古典舞技巧,还能够拓宽其艺术视野,培养出更多的创作能力与个性化的舞蹈风格。然而,这一教学探索仍面临一定的挑战,如教学内容的设计、教师的专业素养以及学生的接受程度等。在未来,随着舞蹈教育理念的不断发展和,古典舞与现代舞的融合将更加精细化和智能化,能够为学生提供更加多元的学习体验与创作平台。相信在不断探索和创新的过程中,古典舞与现代舞的融合教学将为全球舞蹈教育的可持续发展提供强有力的支持与推动。

参考文献

- [1]陈叶青.中国古典舞教学模式的发展与创新[J].现代农村科技,2023,(12):104.
- [2]郝颖.古典舞在当代艺术中的传承与创新研究[J].艺术评鉴,2024,(15):105-110.
- [3]王琳.中国古典舞与现代舞的融合与发展[J].尚舞,2024,(11):78-80.