

从排练到舞蹈剧目：舞蹈教育课程思考

罗旦 桑嘎卓玛* 邵瑾 孙冰冰
西藏大学 西藏自治区拉萨 850000

摘要：本文分析舞蹈教育课程设计面临的挑战，以从“排练”到“剧目”课程名称的转变。文章探讨了课程目标、教学方法和教学内容的调整，指出“排练”课程注重技巧，而“剧目”课程则强调综合艺术教学。讨论了技术与艺术创作的平衡，差异化教学设计，以及教学方法的创新，包括创作过程、舞台体验和团队协作。文章还强调了跨学科融合的重要性，并展望了未来舞蹈教育的发展趋势，涵盖理论与实践结合、跨学科多元文化融合、数字技术应用、个性化教育和终身学习。

关键词：课程设计；排练；剧目；舞蹈剧目；创新能力

自2018年以来，中国在基础教育和高等教育领域的课程改革持续推进，各种课程名称、内容和教学方法都有所调整和创新。在舞蹈教育领域该课程传统的课程名称有“排练课”“剧目课”“舞蹈创编”等，逐渐被更加具有系统性、综合性和跨学科特点的课程名称为“舞蹈剧目”。

基金项目：

1. 2023 西藏自治区高等教育教学改革研究项目——传统与创新中华之美：西藏高校舞蹈专业《剧目》一流课程建设与实践研究（项目编号：JG2023-12）。
2. 西藏大学 2023 年校级一流课程——《民间舞》项目编号：（XZDXLKC-202304）。
3. 西藏大学人才发展激励计划“教学名师岗位”项目等阶段性成果。
4. 2025 年西藏自治区第二批自治区级一流本科课程——《舞蹈与编导》阶段性成果。

作者简介：

1. 罗旦（1966——）男，藏族，西藏比如人，本科，西藏大学艺术学院，教授，研究方向为舞蹈教育与藏族舞蹈；
2. 桑嘎卓玛（1973——）女，藏族，新疆和静人，硕士，西藏大学艺术学院，副教授，研究方向为舞蹈教育，为本文通讯作者；
3. 邵瑾（2002——）女，汉族，山东菏泽人，在校研究生，研究方向为舞蹈理论；
4. 孙冰冰（2001——）女，汉族，河南焦作人，在校研究生，研究方向为舞蹈理论。

关于课程概念，笔者深感有必要进行深入思考与界定。这一思考源于笔者在广东舞蹈学校的中专阶段，该课程被称为“排练”；在中央民族大学攻读大专和北京舞蹈学院本科期间，该课程更名为“剧目课程”；而在西藏大学艺术学院工作期间，资深教师亦与笔者讨论过课程名称从“排练”到“剧目课程”的演变。纵观这一系列变化，实际教学内容均为教师带领我们学习经典及获奖的舞蹈作品，实质上是一种舞蹈作品的排练。回顾当时的教学目标与方向，主要是培养舞蹈表演人才。自2015年起，笔者在承担此课程的教学时，始终面对几个困扰性问题：应从作品排练的视角进行备课，还是从教学剧目的角度进行准备？如果考虑培养目标，是否应选择排练特定的舞蹈作品？在有限的课时内，排练多少个作品合适？最终的排练程度应达到何种水平才能完成教学任务？评价标准应如何设定？课程目标是仅限于学生的舞蹈技能培养，还是应包含表演体验？还是应从课程本身出发进行全面备课？此外，课程可能需要适应不同方向的学生，如舞蹈表演、舞蹈编导及舞蹈教育等，是否应统一教学目标？教学内容的安排是否应保持一致？在教学方法上，是否仅以完成一个舞蹈作品作为教学任务的最终目标？显然，在追求高质量教学的过程中，这种做法是不够的。因此，笔者打算通过撰写论文的方式，与同行们深入探讨。

一、研究问题

舞蹈教育课程设计中的核心理念与实践问题是从“排练”到“剧目”课程的转变，无疑给教学带来了深远的影响，尤其在课程目标、内容设置、教学方法等方面，提出了新的挑战和机遇。

1.从“排练”到“剧目”课程的转变给教学带来的影响

舞蹈教育体系初建时期“排练”(“排练”动词,其近义词有“排演、演练、演习、操练、练习”。)课程强调舞蹈技巧和动作练习,主要为各个演出团体培养舞蹈表演演员,词义动词概念和功能较为突出,我的5年是在中专三年开始上“排练”课学习了当时的优秀和获奖作品如拔萝卜、鄂尔多斯、赴戎机、踏着硝烟的男儿女儿、草笠舞、罐舞、担鲜藕、雀之灵、天鹅之死、撇扇、抢亲、姑娘与小伙子等。而“剧目”(“剧目”名词,指的是戏剧作品的名目,是对各种戏剧演出项目的统称,涵盖了不同类型、题材、风格的戏剧作品,包括话剧、歌剧、舞剧、戏曲等各种形式。)这一课程名称通过完整作品教学,实现从单一技巧到舞蹈创作、表演和艺术性的综合教学转变。词义名词概念和功能较为突出,学习中理解舞蹈作品的整体性和情感,提升系统性能力(大二学习作品踏歌等中国古代汉唐流派的作品。)。由此,传统“排练”课程可能限制学生的艺术视野,而“剧目”课程激发艺术创造力、思维拓展和表现欲望,使学生从执行者转变为创作者和表演者,深化艺术创意和想象力。

2.课程设计中是否应注重作品排练或教学剧目的准备

课程设计的出发点有两种策略:一种是专注于单一作品的“排练”模式,另一种是从“教学剧目”角度出发的全面准备。选择哪种策略取决于教育目标和学生需求。排练模式侧重舞蹈技术与动作细节,但可能忽视作品整体性和创作能力的培养。教学剧目模式则强调作品全局性、情感表达和舞台呈现的思考与实践,有助于学生全面理解舞蹈创作过程,提升艺术表现力和创新能力。课程设计应平衡排练与剧目内容,强化基础技巧训练,同时培养创作和表演能力。

3.教学目标是仅仅提升学生的舞蹈技能,还是应当关注课程本身的全面设计?

传统舞蹈教学注重技巧提升,但现代教育应促进学生全面发展。课程目标需考虑广度与深度。如果课程目标过于单一,专注于技巧的提升,学生将很难在艺术创作、情感表达等方面获得成长,学生在艺术创作和情感表达上的成长将受限,影响舞蹈素养和艺术水平,变成了仅提升技能的目标。

现代教育理念下,教学目标应综合系统,涵盖技能训练、创作、表演、团队合作和艺术审美等。课程旨在培养学生全面舞蹈素养,让他们在舞蹈创作、教学、编排等方面展现独特视角。全面设计的教学目标,提升教学效果,促进学生全面发展。

4.针对不同方向(表演、编导、教育等)学生的课程设计是否应有差异化?

舞蹈教育课程设计需差异化以满足不同专业学生需求。如舞蹈表演专业的学生,课程设计应重点关注表演技巧、舞蹈作品的解读与呈现。对于舞蹈编导专业的学生,课程内容需要涵盖舞蹈创作、编排技巧、舞蹈语言的创新等。舞蹈教育专业的学生则应更多学习如何进行教学设计、教学方法与技巧、舞蹈教育理论等方面的内容。尽管每个方向的学生都需要一定的技术训练和舞蹈艺术素养,但不同专业方向的核心需求和学习目标应该有所区分,确保课程内容与学生未来职业发展的需求相契合。

5.教学方法是否应超越单纯的完成舞蹈作品的目标,注重过程和能力培养?

传统教学模式侧重学生完成舞蹈作品,却可能忽视了学习过程中的关键能力,如思维训练、创造力和团队合作,这种结果导向的教学可能导致学生技巧学习机械化,缺乏创造和艺术感悟。教学应更注重培养学生的创造性思维、舞蹈语言创新和解决问题能力。教师应引导学生思考舞蹈创作构思、情感表现和故事表达,帮助学生理解舞蹈艺术的深层含义。同时,合作能力、时间管理和舞台适应能力也是教学中不可忽视的部分。通过作品排练与创作,培养学生的综合素质和自主学习能力。从技巧训练转向综合素质培养,并根据学生专业差异化课程设计,满足不同需求。注重学生体验和能力提升,以推动教育的持续发展和创新。

二、传统“排练”课程的教学特征与局限性

1.传统“排练”课程特点

传统舞蹈教育以“排练”为中心,旨在通过反复练习提升舞蹈技巧,特别是技术层面。其教学特点:

一是在传统排练课程中,舞蹈技巧是核心教学内容,学生通过反复练习基本动作、组合和技巧来提升表现力。这种模式侧重于身体力量、柔韧性、协调性和动作精准度等技术要求。二是教师要求学生按标准动作规范排练舞蹈,旨在提升表现力,使身体语言更精确规范。三是缺乏对艺术创作的关注:传统“排练”课程侧重舞蹈作品完成度与技术提升,少有创作性和个性化表达。学生往往仅作为执行动作的“工匠”,缺少艺术家视角理解作品内涵。四是个体表现的单一性:传统排练课程注重舞蹈统一性和集体规范,却忽视了个性表达和情感交流。这可能导致学生技巧提高,但在艺术性和创造性方面训练不足。

2.局限性

(1)艺术创作的缺失:传统“排练”课程侧重技术,

学生可能缺少对舞蹈创作和艺术表达的深入理解。这种训练可能限制了他们对舞蹈艺术的理解，也难以在创作中实现艺术创新。

(2) 舞蹈表演的综合能力不足：传统模式下，学生主要训练单一技术，少参与舞蹈作品创作或演绎。这可能导致表演时缺乏应对复杂舞台情况的能力，例如表达情感、舞者互动、节奏把握等。

(3) 缺乏跨学科整合：传统排练课程很少包含跨学科元素，如舞蹈与音乐、戏剧、视觉艺术的结合。这限制了学生对舞蹈多维性的理解，缩小了他们的艺术视野和创作思维。

3. “舞蹈剧目”课程的引入与创新

随着舞蹈教育理念的不断更新，“舞蹈剧目”课程逐渐成为一种新的教学模式。

(1) 舞蹈剧目课程的核心特点与传统的“排练到剧目”课程不同，“舞蹈剧目”课强调舞蹈作品的完整性，舞蹈的创作、演绎以及情感表达等多方面内容，注重艺术表达与创意发展，培养艺术感知，提升创作灵感和表达深度。注重培养学生跨学科的协作和创作能力，激发学生多角度的创作思维。着重于学生在真实舞台实践中的训练，帮助他们在集体创作和演出中学会团队协作、情感交流和适应舞台。这课设置有助于学生在多重角色（如表演者、编导、策划者等）中锻炼自己，为未来的职业生涯做更全面的准备。

(2) 舞蹈剧目课不仅关注舞蹈动作的执行，还鼓励学生创作中探索自我，提出新的构思。学生可以在编导和创作的过程中提升自己的艺术表达能力，掌握如何在舞蹈中融入情感、故事和文化元素。提高学生的舞台表现力、创意能力和艺术性，培养学生的综合表演素养。通过跨学科的教学和创作，帮助学生拓展艺术视野，提升与其他艺术形式和创作人员（如音乐人、导演等）的沟通与合作能力。对学生未来在多领域的艺术创作和表演中极为重要。

4. 从“排练与剧目”到“舞蹈剧目”课程的教学实践

在不同的教育阶段，如广东舞蹈学校、中央民族大学和西藏大学，我见证并参与了从“排练”“剧目”到“舞蹈剧目”课程转型的过程。

(1) 广东舞蹈学校的实践

在广东舞蹈学校，我曾尝试将传统的“排练”课程逐步转向“剧目”课程。这一转型最初面临的挑战主要是师生观念的转变和资源与设施的局限，许多教师和学生仍习惯于“排练”课程的传统模式，难以适应以创作和表演为核心的教学方式。需要通过多次的试验和调整，

逐步让大家意识到创作与表演的同步性。剧目课程需要更多的资源支持，如舞台、道具、音乐和跨学科的合作。而在一些传统的教学环境中，这些资源相对匮乏，导致了课程内容的实施难度较大。

(2) 中央民族大学的实践

在中央民族大学，舞蹈专业的教学更加注重文化的融合与艺术的创新。剧目课的引入使得学生有更多的机会参与到具有民族特色的舞蹈作品创作中。这里的挑战在于如何平衡传统民族舞蹈与现代舞蹈创作的结合，如何将现代舞蹈技巧与传统民族舞蹈的元素结合，既保持民族文化的独特性，又能提升艺术的现代感，但也需要学生具备更高的跨文化理解力和创作能力。

(3) 西藏大学的实践

在西藏大学，承担“舞蹈剧目”课在西藏大学艺术系与自治区艺术学校合并之前在艺校该课程早期名称为“排练”，后期为“剧目”，2018年以后使用“舞蹈剧目”。是在大三开课，周课时72学时，学习3学期，总学时约为200。教师主排选自本土获奖剧目中为主如“踏地狂舞、天湖之舞、酥油飘香、牛背摇篮”等，安排学生扒视频学习自己喜欢的单双三作品。采用上课下课混合式教学方法。西藏的舞蹈本科生主要为高中上来的，有舞蹈热爱，舞专业基础的生源。在舞蹈创作上相对保守，缺乏对创作的独立思考。通过多样化的本土舞蹈作品学习为主的实践项，逐步培养学生的跳舞意识与创作意识。

三、排练到剧目课程转型的教学目标、内容和方法的变化及挑战

在舞蹈教育的转型过程中，从传统的“排练”模式到“剧目”再到“舞蹈剧目”课程的转型，不仅涉及教学目标、内容和方法等面临一定挑战：

1. 教学目标的变化

传统排练与剧目课目标，侧重技术训练和技巧积累，强调动作精准度、身体控制和基本动作熟练度。目标是通过反复练习掌握基本动作和技巧。舞蹈剧目课程目标，注重创作能力、艺术表达和团队合作，转向综合艺术素养培养。舞蹈剧目更趋于课程化，学生排练学习作品，培养舞台表现力、还要参与创作、创新思维和跨学科合作能力。课程强调全局性和系统性，要求学生分析并以论文写作方式做作品构思、编排、演绎和表演中展现独立性和创造力。

2. 教学内容的变化

传统排练与剧目注重舞蹈技巧和基本功，强调动作标准化和精准性。舞蹈剧目课程主要围绕舞蹈形式和风格的学习。课程则扩展到舞蹈创作、编排、舞台设计和

表演艺术,转向舞蹈的综合艺术能力培养。需学生学会结合音乐、戏剧、视觉艺术等元素,展现完整舞台作品。课程内容更灵活多样,涵盖技巧提升、创作、团队合作和表演能力。

3.教学方法的变化

传统排练与剧目方法主要依赖于教师示范和学生模仿,教学过程中较为侧重老师的传授和学生的执行。学生在课堂上进行大量的技术性训练,较少涉及创作和表现。舞蹈剧目课程方法注重学生的自主创作和团队合作。

4.面临的挑战

舞蹈剧目课程要求学生在技术训练和艺术表达间找到平衡点,避免技术过强而影响表现力,或艺术创作导致技术基础薄弱。需要舞蹈与其他艺术形式融合,要求学生具备多方面艺术素养。不同学科差异可能带来融合困难,同时,教师也需具备跨学科知识和能力,强调团队合作,培养协作精神和有效团队合作。

四、教学策略与实践路径

1.课程设计的综合性与灵活性

在设计一个高质量的舞蹈课程体系时,既要保证课程的系统性,以确保学生能够循序渐进地掌握舞蹈的基本知识和技能;同时又要具有灵活性,能够根据学生不同的兴趣、专长和发展方向做出适应性调整:

(1)课程目标的多层次设定

低年级阶段,针对所有学生,设定基本的舞蹈技能目标,比如舞蹈技术、身体控制、节奏感、表演技巧等,这些是每个学生必须掌握的核心能力。

中年级阶段根据学生的兴趣和专业方向,设置更高阶的学习目标。例如,表演专业的学生可以设置舞台表现和演技的提升目标,编导专业的学生则聚焦于创作能力和艺术构思的培养。

高年级阶段强调学生的创新思维、跨学科的艺术素养、团队协作能力等,这些目标为学生未来的舞蹈创作和职业生涯打下基础。

(2)内容层次性与灵活性

将课程分为多个模块,每个模块聚焦于不同的能力培养,如“舞蹈技巧提升、创作与编排实践、舞台表现训练”等根据学生的具体需求灵活调整。确保学生将所学知识转化为实践能力。

(3)评估方式

①评估不仅仅依赖于期末的作品展示或考试,还要注重学生在学习过程中的表现,包括参与度、创作能力、技术进步等过程性与结果性评估。

②通过自评、互评、教师评估等多种方式进行综合

评定,关注学生的创造力、协作精神、艺术表达等综合多元化评价。

五、舞蹈教育的发展趋势与创新

舞蹈教育将继续朝着更加多元化、综合化的方向发展,特别是在如何将理论与实践更好地结合、创新与提升:一是理论与实践结合,需加强理论与实践结合,提升理论素养,如舞蹈文化背景、历史发展等。通过理论学习,学生能深入理解舞蹈艺术内涵,展现艺术思考。教学中强化实践环节,结合新媒体技术、虚拟现实等,探索新表现形式和创作方式,培养创新和跨领域实践能力。二是跨学科与多元文化融合,将更注重跨学科和多元文化融合,与戏剧、电影、音乐、视觉艺术等互动合作,丰富舞蹈表现力,拓宽艺术视野,形成全面艺术素养。尊重并发掘不同文化背景下的舞蹈艺术,培养学生文化自信和艺术创新能力。三是数字技术与舞蹈艺术结合,将更注重数字技术应用,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、舞蹈动作捕捉技术等。这些技术提供直观、互动学习体验,开辟新创作与演绎空间。通过数字平台进行全球在线教学与交流,推动全球舞蹈文化互动与发展。四是个性化与定制化教育,将注重个性化和定制化,教师根据学生兴趣、天赋和发展方向提供定制教学方案,注重学生艺术潜力和创作需求。

一门课程名称的更新反映了时代需求,如“排练”变为“剧目”再到“舞蹈剧目”,以适应社会发展中人才培养要求。有助于精准定位课程内容,强调创新的重要性。同样在课程建设中,名称变化引领目标调整,更新课程内容以优化新的教学方法与手段,如采用项目式学习和现代教学技术。从“排练到剧目再到舞蹈剧目”是整合课程资源的必要,新的课程名称需要新的评价体系,以全面评估学生的学习成果和教学质量,适应新时代人才培养需求。

参考文献

- [1]孟诗瑶.课程思政背景下古典舞身韵教学改革与实践研究[J].大众文艺,2023(01)
- [2]宋冉.高等舞蹈教育中“课程思政”的发展策略与价值研究[D].沈阳师范大学,2022
- [3]王杰.以美育人,建设素养型艺术课程标准[J].课程.教材.教法,2023(02)
- [4]郑兰,贾建国,李健,秦渝珂.学生舞蹈素养测评指标体系构建研究[J].课程.教材.教法,2022(02)
- [5]屈红梅.素质教育舞蹈课本科教学实践探析[J].北京舞蹈学院学报,2021(05)