

民间舞专业学生进行芭蕾基训的必要性——芭蕾基训课堂田野调查

马源苑

中央民族大学舞蹈学院, 中国·北京 100081

摘要: 运用田野调查法、专家访谈法等方法, 通过课堂观察、学生调查问卷、对老师和学生现场访谈等方式获取一手资料, 结合芭蕾基训本身的特质、中央民族大学对舞蹈专业人才的培养需求、教师因材施教的教学方法等综合因素, 深入探究芭蕾基训在民族民间舞专业本科阶段学生训练中的价值, 分析民族民间舞专业学生进行芭蕾基训的必要性。研究结果表明: 芭蕾基训作为科学严谨的学科课程体系, 对各专业舞者均具有专业能力训练价值。在中央民族大学舞蹈学院特色鲜明的民族民间舞专业教学中, 芭蕾基训占据重要地位, 民族民间舞专业学生进行芭蕾基训十分必要。

关键词: 芭蕾基训; 民族民间舞; 训练体系; 必要性; 学习关联

The Necessity of Ballet Training for Students Majoring in Folk Dance — Field Investigation of Ballet Training Classroom

Yuan Yuan Ma

Dance Academy of Central University for Nationalities, Beijing, 100081, China

Abstract: By using methods such as field investigation and expert interviews, first-hand information was obtained through classroom observation, student survey questionnaires, and on-site interviews with teachers and students. Combined with the characteristics of ballet basic training itself, the training needs of dance professionals at the Central University for Nationalities, and the teaching methods of teachers teaching according to students' aptitude, this study deeply explores the value of ballet basic training in undergraduate training of ethnic and folk dance majors, and analyzes the necessity of ballet basic training for ethnic and folk dance majors. The research results indicate that ballet basic training, as a scientifically rigorous subject curriculum system, has professional training value for dancers in various professions. In the distinctive teaching of ethnic and folk dance at the Dance Academy of Central University for Nationalities, ballet training plays an important role, and it is necessary for students majoring in ethnic and folk dance to receive ballet training.

Keywords: ballet training; ethnic folk dance; training system; necessity; learning associations

0 前言

在全球舞蹈教育融合发展的背景下, 民族民间舞专业人才的培养需平衡传统传承与跨舞种能力提升, 芭蕾基训以其规范性和系统性, 成为众多院校基本功课程的重要组成部分。中央民族大学舞蹈学院以民族民间舞为特色, 致力于培育综合型舞蹈人才, 注重基本功训练的科学与系统性, 芭蕾基训的规范性和学科价值在教学中备受关注。

本研究以中央民族大学芭蕾基训课堂为田野, 结合观察、访谈及问卷, 分析其对民族民间舞学生身体素质、技术能力及艺术素养的促进作用, 揭示课程设置与学生需求的适配逻辑。通过实证研究, 旨在为优化民族民间舞基本功教学体系提供参考, 推动传统舞蹈教育的现代化转型。

1 调查对象、原因及社会意义

1.1 调查对象和原因

民族大学本身在民族民间舞专业领域中就具有突出优

势和特色, 其培养方案独具匠心。在中央民族大学舞蹈学院本科和研究生近五年的学习中, 笔者通过自身参与芭蕾基训课的体会、对课堂及师生的观察, 认为芭蕾基训对民族民间舞专业学生的训练效果显著。因此, 希望通过研究民大芭蕾基本功的课堂, 深入探讨民间舞专业学生进行芭蕾舞训练的必要性。

本次田野调查将地点聚焦于中央民族大学舞蹈学院的芭蕾舞基训课堂, 调查对象为中央民族大学副教授、基本功教研室主任潘薇佳老师, 舞蹈学院本科 2023 级表演班和 2023 级编导班的学生。选择调查对象的原因有三点: 其一, 潘薇佳老师是笔者的研究生导师, 在日常学习实践中有大量接触到老师及其课堂的机会, 对开展调查工作提供了便利; 其二, 有丰富的芭蕾基训学习经历, 四年本科学习让笔者对民大的教学有深刻体会, 从而对民族民间舞学生的芭蕾基训必要性研究产生浓厚兴趣, 期望通过田野调查为后续论文撰写积累素材; 其三, 选择 2023 级学生作为重点调查对象,

是因为他们刚进入大一,入学前的芭蕾基础参差不齐,有的接受过多年芭蕾训练,有的从未接触过,本科阶段芭蕾基训课对他们的直接影响差异明显,便于数据的采集与分析。

1.2 此项研究的意义

芭蕾基训有着极为严谨的专业技术要求和程式化的训练体系。民族民间舞专业学生通过芭蕾基训,能够有效提升身体素质,增强肌肉力量、柔韧性和协调性。掌握芭蕾基本功的民族民间舞专业学生毕业后,在就业方面拥有更多选择,如进入专业舞团、担任院校教师、从事艺术培训工作或出国深造等。同时,芭蕾作为高雅艺术的代表,对培养学生的艺术修养具有积极意义,有助于提升学生的艺术鉴赏能力和审美水平,推动舞蹈艺术的创新发展。

在开展实地田野调查前,笔者查阅了相关研究资料 and 文章,发现已有诸多关于“芭蕾基训在中国高校舞蹈课堂教学中的应用探索”“中西结合的训练方式对民族民间舞专业学生的影响”“芭蕾基训对民族民间舞教学的影响”,以及芭蕾基训课程教学方法研究、民族民间舞者专业素质能力训练等方面的成果。然而,针对民族民间舞者进行芭蕾基训必要性的研究相对较少,故以此作为选题开展田野调查。

2 民间舞专业学生对芭蕾舞的体验与反馈

2.1 调查方法

在学习田野调查课程前,笔者参与了一位毕业于民大、就读于埃克塞特大学的博士研究生关于民族民间舞者学习芭蕾基训的研究。该研究视角具有创新性,其在各高校课堂观察记录、收集数据,并抽选学生进行采访交流。笔者被选中接受采访,在交流过程中深受启发,也希望借鉴这种方式开展自己的田野调查。

基于前期的课堂实践、资料搜集以及个人的调查方向,通过对 2023 级表演班和 2023 级编导班的课堂观察,笔者在这两个班级中选取了部分学生,以问卷调查和现场访谈的形式,收集整理他们的基本情况和芭蕾学习感受。

2.2 调查资料数据分析

首先是学生前期芭蕾基训的学习时长。调查数据显示,大部分学生(60%)在过往的基本功训练中接受芭蕾基训的时长为 0~1 年,1~2 年、2~4 年和 6 年以上的学习时长占比相对较低,整体学习时长普遍较短。其中,有一名编导班男生毕业于广州芭蕾舞学校,有六年专业芭蕾学习经历;还有两名毕业于新疆艺术学院的男生,他们在中专阶段也将芭蕾作为基训课,相较于学习时长短的学生,他们在课堂上接受知识的速度更快,将芭蕾知识应用到民族民间舞中的能力也更强。

其次是学习芭蕾基训遇到的困难。所有被调查学生均表示学习芭蕾基训存在一定困难,主要集中在动作逻辑、发力方式、技术和形体形态方面。其中,70% 的学生认为发力方式是主要困难,42% 选择技术,30% 选择动作逻辑,而对于芭蕾的形体形态,大部分学生基本能够理解并完成。这表明学生需要针对这些困难方面进行专项训练,以提升基本功水平。

再者是芭蕾基训的优势。多数受访学生认为,芭蕾基训在改善身体形态、增强身体软开度、控制能力、核心力量、稳定性,提高技术技巧以及增强逻辑思维能力等方面效果显著。

然后是学习芭蕾基训的必要性。参与调查的所有学生都认为,本专业进行芭蕾基训非常必要,且芭蕾基训不可被其他基本功训练替代。但在与教师的访谈中,得到了不同的观点。虽然芭蕾基训对民族民间舞专业学生有一定帮助,但存在其他替代性训练方式。例如,古典舞基训在身韵和身法训练上,能为民族民间舞提供独特的韵律和姿态训练;现代舞基训注重身体的解放和表现力,也有助于培养学生的创新意识和对不同舞蹈风格的适应能力。芭蕾基训课程在三个学期的安排中,前期课程较为密集,学生在适应和掌握的过程中压力较大,而后期课程虽然进度加快,但留给学生深入巩固和提升的时间相对有限,可能会影响训练效果。

最后是芭蕾基训和民族民间舞的关联。所有学生都认为,芭蕾基训课和民族民间舞的学习并非相互独立,二者具有关联性,芭蕾基训的技术和方法能够应用于民族民间舞学习。教师在课堂上也会强调二者在学习方法和思维模式上的共通之处,鼓励学生进行知识勾连。多数学生能够将芭蕾基训所学应用于民族民间舞的实际学习中,切实提高了学习效果。

3 从教学层面来看待学习芭蕾舞的必要性

通过对学生体验与反馈的调查分析,我们了解了民族民间舞专业学生对芭蕾基训的看法和学习情况。然而,要全面认识民族民间舞专业学生学习芭蕾基训的必要性,还需从教学层面进行深入探究,了解老师在教学当中是如何定位和教授芭蕾舞基训这门课的。笔者对中央民族大学的基本功教研室主任、同时在本科芭蕾舞基训课堂有着十多年教学经验的潘薇佳副教授进行了现场访谈,以便更全面地看待民族民间舞专业学生的芭蕾基训课程。

接下来,我们将从教师的教学定位、学校的课程设置以及基本功与民族民间舞的关联性等方面展开分析。

3.1 民大多元化的基本功课程

对于民族民间舞专业学生的基本功训练,若仅依靠单一舞种,难以满足全面发展的需求。中央民族大学舞蹈学院在建立初期,基本功课程类似综合课,涵盖了芭蕾的地面、把杆、中间练习、跳跃,以及古典舞的翻身、旋转等技术。民大近二三十年的中专到大专阶段一直沿用这种教学模式。随着本科课程设置和招生的发展,为符合国家对学科知识体系的要求,学院将基本功综合课拆分为芭蕾课、古典舞、现代舞、民族技巧课程。

尽管民族民间舞专业是学院的重点,但培养的应是综合性的舞蹈人才,这就需要多元的基本功能力作为支撑。从毕业生的就业情况来看,经过多元化训练的学生,其身体在参与各种舞蹈排练和演出时表现更为出色,这得益于本科阶段对多种舞种的学习。因此,这种课程模式既符合民族大学的培养目标,也适应了现代社会对舞蹈人才的需求。

3.2 芭蕾舞课程的具体实施

培养民族舞者这个目标下的芭蕾训练最主要解决的问题还是以规范为主,一定是基于芭蕾知识点的要求,三个学期的课程解决的问题是由易到难层层递进的。芭蕾舞(一)的目标就是解决身体的规范性,然后以规范作为基础提升到芭蕾舞(二),加强技术能力、转和跳、身体肌肉的控制力等方面的体现,到芭蕾舞(三)就涉及的难度更高,如复合性、技术上、节奏上的变化,知识点和难点的提升等。

芭蕾舞(一)和(二)每周安排3次课,这两个阶段的课程较为辛苦且具有挑战性。教师需要将来自不同地区、基础和芭蕾接受程度各异的学生进行统一规范,使学生从身体到意识都能契合芭蕾的审美和形态要求,进而实现能力和技术的提升。而《芭蕾舞基训(三)》每周2次课,由于学生已具备一定的芭蕾基础,对基本审美和要求有了一定理解,虽然课程进度较快,但学生凭借肌肉记忆和经验,能够较好地跟上课程节奏,这一学期是学生综合能力提升的关键时期。

3.3 基本功与民间舞的关联性

3.3.1 优良判定

基本功的优劣判定涉及关节的柔韧度、动作幅度等多个方面。对于民族民间舞专业的学生而言,芭蕾基训是一种重要的训练方式,但不应完全按照同一标准来评判学生。民族民间舞表现出色的学生,基本功未必是最优秀的,但在协调性方面通常较为出色;而基本功能力强的学生,身体把控能力往往更好,在技术能力上表现突出的学生协调性也必定不差,否则难以完成技术技巧动作。由此可见,二者的评判标准虽存在差异,但相互影响、相辅相成。

3.3.2 知识迁移

学生在学习过程中会积累经验,接触多样的训练方法,周围环境也会对其产生潜移默化的影响,这些因素促使学生在学习能力和技能上实现迁移。这种迁移能力不仅体现在学生阶段,在未来的教学工作中同样重要。教师的引导作用也至关重要,如在芭蕾课上,教师反复强调提胯挺拔的体态,当学生在维吾尔族舞课上遇到类似要求时,大脑和肌肉记忆能够帮助他们迅速调动身体,将芭蕾课所学应用到其他舞蹈课程中。

3.3.3 训练性的不同

在田野调查和采访中,发现,芭蕾基训课对民族民间舞专业不同方向(表演、编导、教育)的学生,要求和标准的侧重点有所不同。尽管基本知识点一致,但基于学生的实际情况、技能水平、课程进度以及自身能力,课堂上的重点提示会有所差异。例如,对于表演班的学生,在达到稳定性、协调性、技术性要求的基础上,教师会对动作表演细节处理和音乐诠释提出更高要求;对于教育班的学生,教师会在教学法课程中,提示教学关注重点、组合编排及难易度等方面的内容。然而,仅从技能训练角度来看,各方向学生所学动作的知识点大致相同。所有课程都以知识点的传授来锻炼学生的实际技能,尤其是基本功。

4 结语

论文运用田野调查法和专家访谈法,对中央民族大学芭蕾基训课程在民族民间舞专业学生训练中的重要性和必要性进行了深入分析。调查对象包括潘薇佳副教授以及2023级表演班和编导班的学生。研究发现,芭蕾基训作为科学严谨的学科课程体系,对提升学生身体素质、增强肌肉力量、柔韧性和协调性效果显著,这对民族民间舞学生在舞蹈表演和创作中展现更高水平的技艺至关重要。同时,芭蕾基训对学生未来的就业选择、艺术修养和审美水平的提升,以及舞蹈艺术的创新发展都具有积极意义。掌握芭蕾基本功的民族民间舞专业学生,毕业后在就业方面拥有更多机会,为其职业发展提供了更多可能性。

此外,调查中发现,虽然学生在芭蕾基训学习过程中遇到了动作逻辑、发力方式等方面的困难,但他们普遍认识到了芭蕾基训的优势,并能够将所学知识和技能有效迁移到民族民间舞学习中,充分证明了民族民间舞学生学习芭蕾基训不仅必要,而且可行,能够取得良好的学习效果。

在本次研究中,也存在一定的局限性。一方面,样本量相对较小,仅选取了2023级表演班和编导班的部分学生作为调查对象,可能无法完全代表民族民间舞专业全体学生的情况;另一方面,仅针对大一学生进行调查,未能涵盖不同年级学生在芭蕾基训学习过程中的变化和差异。

未来的研究可以从以下几个方向展开:一是扩大样本量,涵盖民族民间舞专业不同年级、不同班级的学生,更全面地了解芭蕾基训对民族民间舞专业学生的影响;二是开展长期跟踪研究,观察学生在不同学习阶段对芭蕾基训的学习效果和应用情况;三是对比不同院校民族民间舞专业芭蕾基训课程的设置和教学方法,进一步探索更适合民族民间舞专业学生的芭蕾基训模式。

在本次田野调查中,访谈与问卷发挥了互补作用。问卷能够收集大量学生的基本信息和普遍看法,保证数据的广泛性和客观性;而访谈则可以深入了解学生和教师的个性化观点、具体案例,挖掘背后的原因和故事,使研究更加深入和全面。通过二者的结合,更准确地把握了民族民间舞专业学生对芭蕾基训的体验与反馈,以及教学层面的实际情况。

综上所述,中央民族大学芭蕾基训课程对民族民间舞专业学生的专业技能发展、综合素质培养和艺术修养提升具有不可替代的作用。通过本次田野调查,明确了芭蕾基训在民族民间舞专业教育中的地位和价值,为后续的教学和研究提供了宝贵的参考和启示。

参考文献:

- [1] 刘梦蝶.芭蕾基训对民间舞教学的影响[J].传播力研究,2019,3(31):179.
- [2] 关旭.试论芭蕾舞基训对民间舞教学的影响[J].黄河之声,2017(2):96-97.
- [3] 马云霞,杨敏,潘薇佳.民族舞蹈技术技巧[M].北京:中央民族大学出版社,2009.
- [4] 李永明.芭蕾舞及教学论研究[M].北京:人民出版社,2007.