

纽约州立大学帕彻斯学院现代舞人才培养模式反思

李玲琰

(北京舞蹈学院现代舞教育研究中心,北京 100081)

【中图分类号】J32.5 【文献标识码】A 【文章编号】1008-2018(2013)05-0109-03

2010年9月,笔者前往美国纽约州立大学帕彻斯学院舞蹈系进行了为期10个月的访问与学习,对帕彻斯学院舞蹈系的教学、管理等方面的情况进行了相关的访问与考察,尤其是对实践性教学和管理环节的内容进行了探讨,受益匪浅。

一、课程设置的合理结构

帕彻斯舞蹈系本科四年,其人才培养的最终目的,是要把这些学生输送到全美乃至全世界最职业(最高端或最专业)的舞团。因此,为达到这一目标而展开一系列课程设置、教学内容与训练体系。这里的学生大部分几乎是没有经过舞蹈专业训练或学习,他们进来的时候,不知道自己要做什么,因此,其教学和管理理念就是一步一步引导学生逐步走上一条职业舞者的道路。在美国几乎没有一所学校能像帕彻斯舞蹈系这样,全方位地进行现代舞教学,如玛莎·林蒙、坎宁汉等多体系的现代舞教育。

该校的著名舞蹈教授凯若·沃克认为“每个学生必须要有很多的不一样的老师,教授不同的课程,才能生存在现代舞的世界。不但要教授学生像林蒙、玛莎等古典现代舞的训练技术,还必须要有的后现代、后后现代,以及更多最新的现代舞技术训练和观念给学生,让学生接受全面的现代舞教育,让学生学到更多的知识,使他们最终变成一个艺术家。”课程设置的内容必须要符合本专业的人才培养目标。围绕人才培养目标进行教学内容的设计和管理,使学生通过该课程体系的学习与技术训练,获得该专业所具备的专业知识和技术能力。在帕彻斯学院舞蹈系的课程中,所有课程内容全部都是围绕现代舞教

育本体而设置的。在四年本科课程体系中,古典芭蕾舞技术和现代舞技术以及舞蹈创作课程作为核心课程一直贯穿在四年的教学体系中。课程设置模式并不是简单的演进,而是齐头并进,各有特色,为不同年级的学生所青睐。

为达到职业舞蹈表演人才的教育目的,帕彻斯学院舞蹈系课程从选修课程、专业必修课程、编舞家的名作剧目排练课程、核心课程等一系列的课程设置中,层层推进,每个课程之间相互促进与紧密联系,以最终目的为核心根基,不断延展到以现代舞教学内容为主题的课群设置体系。如选修课程目标是学生为达到年级的学分要求,在完成规定课程的前提下,根据个人需要,进行选修的课程。专业必修型课程是学院规定的每一学生必须要学习的课程。例如,芭蕾舞技术课和现代舞技术课以及编舞课程等,都是要求学生在四年的学习中,必须要完成的学习内容。核心课程是该校学科带头人——凯若·沃克围绕国际现代舞表演人才的培养目标制定的,属于专业必修课程之列。核心课程即为古典芭蕾舞技术和现代舞技术这两大训练体系,以及舞蹈编创课程。训练课程最大限度地训练了学生的身体的控制力和灵活性,舞蹈编创课程最大限度地开创了学生的创造性思维。

“现代课程研究基于管理和控制的理念,以课程开发为核心,其目标指向行为和结果的改善”^[1]。人才培养与课程设置体系的合理结构,搭建了一个科学课群的逻辑锁链,这也是帕彻斯学院舞蹈系的学生在未来的世界舞坛中极具挑战性的原因之一。

帕彻斯学院舞蹈系的课程设置表现出灵活性和多样性特点。主要体现在无论是课程的类型、选课

【收稿日期】2013-06-19

【作者简介】李玲琰,女,硕士,北京舞蹈学院现代舞教育研究中心讲师,主要研究领域:现代舞教学。

的方式,还是教师授课的形式,都会给教师和学生留有较大的选择余地。即使是同一类别课程也分为不同层次,学生可以根据自己规划或爱好来选择不同层次的课程。

二、良性循环的教学管理体系

关于选修课程,舞蹈系本身没有特别规定的教学计划,学生可以根据自己的兴趣进行选择,选修课程有不同的学时,记录不同的修课分数,学生经过考试合格方能得到该课程的学分。学分记入学期总学分内。从课程论的角度来看,自由选修课程是倾向于“学生中心论”的课程设置模式。选修型课程设置模式的目标是通过学生自行选择课程,以兴趣学习和主动学习为主,充分体现学生学习的自主性,给予学生独立的选择机会。同时,舞蹈系围绕舞蹈边缘学科为学生提供各种各样的课程学习的机会。包括音乐、戏剧等跨学科的课程,这样大大提高了学生学习的积极能动性,同时也拓宽了学生知识平台,不只是为舞蹈而舞蹈,而是为更好地学好舞蹈技术和提高综合的表演能力,增添了许多可以自由选择课程。良性的循环式的教学管理体系为人才培养提供一个科学模式系统,成为强有力的后备动力。

核心课程体现的是一种综合传统性质,其基本内容体现出高度的科学化和系统性。它是以为所有学生提供共同舞蹈技术知识背景为目的的课程设置。从整体上来看,核心型课程设置与选修型课程相互促进。选修课程强调的是为学生传授与舞蹈相关的广博的知识界面。所以,课程多为某一学科领域的入门课。而核心课程强调的是培养学生学习知识的必须的基本技术能力。贯穿在四年学习中,一直不间断的课程内容,强调的是向学生传授舞蹈本体基本技术能力和高端舞蹈技艺。

担任核心课程的教师是来自世界不同国家专门领域的一流演员或教授,通常是具有相当的舞台表演实践经验的教师担当。在教学过程中,不同年级开设不同难度级别的课程,学生可在毕业前学完核心课程的全部内容,并能够担当编舞家著名剧目的表演和正式舞台演出,才能最终得到学分。这里谈到的核心课程,是帕彻斯学院舞蹈系的必修课程,我们可以在舞蹈系总体课程表中看到,在以芭蕾舞、现代舞、创编课程为主的核心课程中,舞蹈系开设了相关的音乐课程、音乐编舞课程、舞蹈解剖课程、舞蹈

影像制作课程、舞蹈照明课程、接触即兴、普拉提、瑜伽、芭蕾术语课程、舞蹈理论、西方舞蹈史、音乐欣赏等,所有课程都是围绕舞蹈本科技术和创编而开设的,这些课程中,大部分为专业选修课程,所有年级都可以选择,许多课程教授还在课余开设不同的讲座,或学生自己组织的各种展示活动,提高对于舞蹈综合性的理解和扩大知识面,大大加强了专业性教学的课程辅助与铺垫。

除学院规定的公共课程,舞蹈系规定的芭蕾舞、现代舞、编导课程以及编舞家名作课程由学校统一规定之外,其他课程设置模式都给予学生较大的自由选择的空间。选修型课程设置模式自不必说,自由灵活是它最大的特色。学生从入学开始,会经过一次考评,教师会对每一个学生进行评估,说出自己的不同的意见,最后决定学生进入不同水平的班级中。经过一个学期的学习之后,下学期的开始,同样会对学生进行考评,根据考评的成绩学生会被分配到不同水平的班级,技术技能好的学生,自然会到相应难度的班级,表现不好的学生或者没有达到考评的学生,会降级到初级水平的班级。因此,这样的竞争考评的方式,很大程度上激发了学生学习的积极性,这种公平的竞争给予了学生良好的竞争学习的心态和个性培养。

因此,有的学生为在考评中能顺利进入下一个高级班,一般情况下都会自行安排参加各种不同舞团的学习。这种测评形式挖掘了学生潜在的学习能力,是引导学生有目的性学习的有效手段。竞争与约束是公平的、公开的,优胜劣汰的竞争学习,必将激发学生学习的动力。这种方式也是与当今社会的就业市场并行的考评方式。

三、名作剧目的演出实践

编舞家的名作剧目是帕彻斯学院舞蹈系为实施职业舞团教育计划制定的一种本科阶段的教学计划。编舞家的名作剧目在某种意义上讲,已经为学生舞蹈水平提供一个标尺,也是考核学生学习水平的最有效的方法之一。名著课程一般对学生没有主修要求,知识领域涉及广泛,如艺术学、哲学、文学以及自然宗教方面的内容。这样的课程设置模式,尤其为立志成为某一方面有所作为的学生提供了一个并不是遥不可及的样本和参照。帕彻斯的学习模式,不是偶然,是与整个美国高等教育中的“名著课

程”相通的。

为此,舞蹈系成立了专门的外联机构,负责这一模式课程的事务,为学生的社会实践、创作以及整个舞蹈演出或表演做好一切外联工作,并进行一系列的宣传、策划、演出、管理、票务等方面的管理和服 务,这些事无巨细的事务有条不紊进行,成为帕彻斯舞蹈系每年一度的教学成果展示和风景线,在毕业演出中,院方也会邀请不少知名舞团的艺术总监或人事部门等其他舞蹈人才需求部门的人,前来观看要出,为学生的就业做好先期宣传和筹备。帕彻斯学院舞蹈系在名作剧目方面,采取了各种不同的手段和方式,一方面学校与相关知名的编舞家或舞团合作,购买世界知名编舞家的名作版权,另一方面也直接邀请当代最为著名的编舞家驻校亲自讲授和编排剧目。名作剧目课程的顺利进行,成为学生就业最有效的宣传和有力保证。

在2011年毕业班演出的世界经典芭蕾名剧《胡桃夹子》中,所有的演员给笔者很大的震撼。这些平时在教室中并不怎么起眼的学生,在舞台上表演得是那么到位、投入,满怀热情,没有丝毫的矫揉造作之感。可以看出,良好的现代舞技术和芭蕾舞技术的深厚底蕴,为帕彻斯学院舞蹈系的学生打下坚实的舞蹈技术基础。在众多现代舞流派和体系中,他们立足最具训练价值的玛莎·格莱姆、莫斯·坎宁汉、约瑟·林蒙三大体系,同时又推出极具挑战身体协调性的当今现代舞综合技术课。在整个现代舞课程设置中,把收缩、放松、空间、爬起、跌倒、协调等身体训练,放在四年的整个教学中,在很大程度上延展了学生身体的动作灵活性。“大学教学的责任和使命在于借助于对学生接近和发现真理的引导,培养学生独自探索真理性知识的能力。大学的主要目的不仅仅在于传授确定无疑的知识,而更在于借助于知识的传授培养学生接近真理的无畏的勇气和从事 繁难科学研究工作的精神。”^[2]

凯若·沃克教授这样评价自己的学生“帕彻斯舞蹈系毕业的学生在全美国都是公认的能够‘吃掉’空间的舞者,学生能吃苦耐劳、精力充足、技术全面,可以做林蒙、玛莎、坎宁汉以及最新形式的现代舞动作,重要的一点是在即兴舞方面尤为突出。”

帕彻斯学院舞蹈系现行的本科课程结构灵活。

随着舞蹈技术的不断发展和艺术信息化的到来,现代舞技术的多元化发展已是显见的事实。因此,课程的灵活以及课程设置多类型、多层次化的结构是现代舞教育教学发展的必然。其现行的课程结构科学化的程度,并非一日之功,资深教授凯若·沃克曾语重心长的告诉笔者,帕彻斯舞蹈系的发展是她呕心沥血几十年拼搏的结果。从科学化的训练体系、课程设置结构、人才培养目标,到学生就业等都呈现出逻辑和系统性。教育者责任重大,教育管理者的责任就显得更加重要,作为一名现代舞教育者,站在历史的舞台上,如何思考现代舞学科体系,构建系统化、科学化的现代舞课群,人才培养、师资队伍、教材体系等都是要不断完善的问题。

结语

当今世界,众多高校已经从单纯知识型人才的培养转型为综合能力型人才的培育。无疑,舞蹈教育亦是如此。当今世界职业舞团需要的人才类型,已经趋于多样的态势。人才培养目标的确立,直接反应的就是课程设置的配套,帕彻斯舞蹈系课程目标的发展趋势体现了这样一种自由与理性的培养思想,他们对学生的教育,不仅仅限于给学生扎实的现代舞技术技能以及培养他们对舞蹈的学习兴趣,而且要更为深入地培养学生的自觉行为、创造能力以及高品位的职业追求,并将其深入到他们精神生活之中,包括宽容、灵敏、职业道德、人生理想和信念。“人类创新、进步、成功、快乐的因素,都可从智能的可塑性中产生”^[3]。因此,一个舞蹈艺术家的成长,并非只是单纯的人体舞蹈技艺上的纯熟,而是综合素质的飞跃和对整个艺术世界的认知。

【参考文献】

- [1] 汪霞. 课程理论与课程改革[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 2007: 117.
- [2] 王保星. 西方教育十二讲[M]. 重庆: 重庆出版社, 2008: 207.
- [3] 刘力. 学与教的变革[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2010: 74.

(实习责任编辑: 雍文昂)