

跨学科融合视角下高校现代舞与戏剧表演的教学协同探索

刘傲然

海口经济学院, 海南 海口 571127

DOI:10.61369/IED.2025060012

摘 要 : 本文聚焦跨学科融合视角下高校现代舞与戏剧表演的教学协同, 深入探讨现代舞与戏剧表演教学协同的意义以及问题, 并提出行之有效的教学协同策略, 以此为推动高校艺术教育教学改革与创新发展提供一些有价值的借鉴和参考。

关 键 词 : 跨学科融合; 高校; 现代舞; 戏剧表演; 教学协同

Exploration on the Teaching Synergy between Modern Dance and Theater Performance in Colleges and Universities from the Perspective of Interdisciplinary Integration

Liu Aoran

Haikou University of Economics, Haikou, Hainan 571127

Abstract : This paper focuses on the teaching synergy between modern dance and theater performance in colleges and universities from the perspective of interdisciplinary integration. It deeply discusses the significance and existing problems of the teaching synergy between modern dance and theater performance, and puts forward effective teaching synergy strategies. The purpose is to provide valuable references for promoting the reform, innovation and development of art education and teaching in colleges and universities.

Keywords : interdisciplinary integration; colleges and universities; modern dance; theater performance; teaching synergy

引言

随着现代教育的不断发展, 跨学科融合已经成为教育改革的潮流趋势^[1]。作为高校艺术教学的重要组成部分, 现代舞与戏剧表演各自拥有丰富的表达方式和深厚的文化内涵。将两者进行跨学科融合教学协同, 不仅能够丰富教学内容, 拓展教学形式, 突破传统学科界限, 而且还能拓宽学生视野, 更为有效地培养其艺术素养^[2]。作为我国艺术人才培养的重要基地, 高校应紧跟时代发展趋势, 积极探索现代舞与戏剧表演教学协同创新路径, 以此为推动教育教学改革奠定坚实基础。

一、跨学科融合视角下高校现代舞与戏剧表演教学协同的意义

(一) 丰富艺术表现形式

现代舞主要是舞者通过肢体语言来传递情感和思想, 强调身体的自由表达和情感的直接宣泄^[3]。戏剧表演则更加注重角色的塑造、情节的推进以及台词的表达, 通过这样的方式, 将复杂的社会现象、人物关系、展示出来。这两种艺术的表现形式存在一定的差异。两者进行融合时, 现代舞的肢体动作可以作为戏剧表演中角色情感的外化, 而戏剧中的情节、角色等则可以为现代舞提供丰富的创作素材。以现代舞《离别》为例, 该作品的主要内容是讲述一对恋人的分离。通过借鉴戏剧表演中的角色关系和故事情节, 将恋人面对离别时复杂的情感纠葛和内心苦楚更好地展现

出来, 使观众获得丰富的情感体验。这种有机融合突破传统的艺术形式限制, 丰富表现形式, 而且还能提升艺术效果^[4]。

(二) 推动艺术创新发展

在跨学科背景下, 将两者进行有机融合, 还能够为艺术教育教学创新发展提供可能^[5]。通过将这两种艺术的表现形式、核心理念以及表现手法等相互渗透, 这样做能够有效激发学生的创新思维, 推动艺术表达方式的创新发展。例如, 在教学实践中, 可以将戏剧叙事结构与现代舞的抽象表现力进行融合, 从而创造出具有故事性又充满表现力的艺术作品。除此之外, 在跨学科融合背景下, 学生还能够不断探究如何利用艺术语言解答现代社会议题, 从而赋予艺术作品更深层次的文化内涵和时代价值。

(三) 提升学生综合素养

教学协同能够有效培养学生综合素养^[6]。在学习现代舞和戏剧

表演过程中，学生们不仅需要掌握现代舞蹈技巧和知识，而且还要了解戏剧表演方法和技能。这样做不仅能够拓宽学生视野，强化其认知，同时还能够有效提高他们对不同艺术形式的欣赏能力。同时，在项目实践中，学生需要与不同专业背景的同学开展深入合作，共同完成艺术作品的创新设计和舞台表演，这样做能够有效强化其沟通交流能力和团队协作能力，从而为其未来实现全面发展奠定坚实基础。

二、跨学科融合视角下高校现代舞与戏剧表演教学协同面临的问题

（一）表达方式与审美标准的差异

现代舞和戏剧表演在审美标准、表达方式、表演技巧等方面都存在明显的差异^[7]。现代舞通过舞者肢体动作表达情感，强调动作的流畅性和节奏感。戏剧表演则更加注重故事情节的逻辑性和角色的塑造，强调表演的真实性。两者之间的差异可能会使学生在艺术创作中产生困惑、迷茫等情绪，难以找到两种艺术形式的结合点。例如，在创作一个融合现代舞与戏剧表演的艺术作品时，学生可能会在动作设计、表达方式、情节推动等方面产生分歧，不清楚如何将注重自由的现代舞蹈与强调情节的戏剧有机融合，从而影响艺术作品的质量。

（二）课程体系的整合困难

当前，高校现代舞和戏剧表演的课程体系相对独立，缺乏科学整合^[8]。两个专业在课程设置、教学方法、教学内容等方面都存在一定差异，难以有机融合。例如，现代舞课程教学侧重舞蹈技巧训练和肢体语言表达，而戏剧表演课程教学则以表演理论知识和角色塑造为主。在教学协同过程中，如何将这两个专业的课程内容进行有机融合，设计出既符合现代舞教学特点又兼顾戏剧表演要求的课程体系，是一个棘手问题。

（三）师资力量不足

跨学科教学对教师素养和能力也提出了更高的要求^[9]。他们必须具备跨学科知识和技能，拥有广阔的视野和完善的知识体系。然而，部分高校师资力量不足，缺乏既精通现代舞又熟悉戏剧表演的复合型教师，这也在一定程度上限制了教学协同的顺利进行。

（四）资源整合的挑战

教学协同需要整合各种资源，比如说教学场所、教学设施、实践平台等^[10]。然而，在具体实践中，资源整合面临严峻挑战。例如，不同专业的教学场所可能分布在不同校区或不同教学楼，这给学生使用带来诸多不便。除此之外，实践平台的建设也需要投入大量的资源，部分高校可能难以提供充足的支持，这也会对教学协同造成严重阻碍。

三、跨学科融合视角下高校现代舞与戏剧表演教学协同的策略

（一）构建跨学科课程体系

首先，应优化当前课程设置，打破现代舞与戏剧表演之间的

专业壁垒^[11]。通过详细分析两个专业的核心课程，梳理出能够相互融合的教学内容。例如，可以将戏剧表演中的角色塑造理论引入现代舞蹈教学之中，以此强化学生认知，使他们在肢体表达时更加注重角色的立体感。同时，在戏剧表演教学中融入现代舞的身体训练内容，以此培养学生肢体协调能力和舞台掌控力。其次，设计种类丰富的跨学科选修课程，为学生提供更多选择空间。选修课程应结合现代舞与戏剧表演的特点，引导学生从多个角度去分析和探讨艺术表达的可能性^[12]。例如，可以设置“肢体叙述艺术”“舞蹈剧场创作”“现代舞与戏曲身体基础训练”等。除此之外，还可以邀请行业专家、优秀从业者、一线教师等共同参与课程开发，确保教学内容紧跟现代艺术发展趋势。最后，建立健全跨学科课程评价机制，确保教学质量的提升。评价标准应具备多元化特点，满足戏剧表演和现代舞要求，既关注学生的肢体表现和技术掌握，又重视其对角色塑造、情节设计等方面的能力。同时通过采取多样化的评价方式，全面评估学生的学习成果和学习过程，从而推动跨学科课程体系的不断完善。

（二）开展跨学科项目实践

1. 建立实践平台

高校应加大资源投入，积极搭建跨学科实践平台，为学生实践提供充足的平台和契机^[13]。在实践平台中，配备最为先进的教学设施，如灯光音响、排练厅、戏剧表演舞台等，更好地满足学生们的多元化需求。

2. 组织项目合作

鼓励学生参与跨学科项目合作，引导他们与不同专业背景的学生沟通交流，组建团队，借助团队合作的方式，共同完成艺术作品的创作和表演。例如，组织学生参与现代舞与戏剧表演融合创作竞赛，引导学生以小组合作形式参与，通过小组成员相互协作，获得创作竞赛的经验。通过这样的方式，不仅能够培养其实践能力，促进其创新思维的发展，同时还能磨炼他们的团队协作能力和沟通交流能力，可谓一举多得。

3. 加强与行业的合作

高校还应积极与艺术行业开展合作，构建深入、稳定的合作关系^[14]。通过共同构建实习基地、开展合作项目等方式，以此培养学生实践能力和职业素养。例如，高校可以与歌剧院、舞蹈团、影视公司等企业开展深入合作，让学生深入参与到实际艺术生产中。这样做不仅能够帮助学生拓宽视野，了解行业未来发展趋势以及实际需求，同时还能有效强化其实践能力、创新能力以及团队协作能力，丰富其实践经验，提升他们的专业水平。

（三）促进教师跨学科合作

1. 加强教师培训

高校应重视“复合型”教师培养工作，积极组织教师参加跨学科相关的培训和交流活动，以此拓宽教师视野，提升其跨学科素养和综合能力^[15]。例如，邀请现代舞和戏剧表演领域的专家来校开展专题讲座或培训，使教师了解两种艺术形式的差异，革新他们的教学观念。

2. 鼓励教师合作教学

鼓励现代舞和戏剧表演专业的教师开展合作教学，通过相互

帮助、共同协作的方式，共同完成跨学科教学。例如，两位专业教师可以共同指导一个班级的学生，一位教师专门负责现代舞动作训练，另一位教师负责戏剧表演理论方面的教学，通过合作教学的方式，提升跨学科教学质量和效果。

3. 建立健全教师激励机制

高校还应建立健全教师激励机制，以此充分调动教师的积极性和主动性。例如，对在跨学科教学方面表现优异的教师进行奖励，如颁发证书、奖金等，以此激发教师的工作热情，从而推动跨学科教学的顺利进行。

（四）完善教学资源整合

1. 完善教学设施

高校应积极完善教学设施，购买先进的教学设备，如音响、舞台机械等。同时，统筹规划教学设施的使用，确保这些教学资源能够被充分、合理利用。

2. 建立资源库

高校还应积极构建数字化教学资源库，收集和整理关于现代

舞、戏剧表演相关的资料，如教材、教学案例、视频等，为教师教学和学生提供资源支持。

3. 争取资金支持

高校还应积极争取资金支持。可以与地方政府、企业、行业、社会机构深入沟通，争取各方的资金扶持，为教学协同顺利进行提供资金保障。

四、结束语

总之，在跨学科融合背景下，高校开展现代舞与戏剧表演教学协同具有重要的现实意义。对此，高校以及教师应紧跟时代发展趋势，充分认识到教学协同的价值，并通过多种方式和手段，积极推动现代舞与戏剧表演教学协同的顺利进行。

参考文献

- [1] 周诗然, 冯实. 身体意识与气息控制: 基础阶段表演形体训练 " 身声结合 " 的教学实践 [J]. 艺术教育, 2025, (06): 137-140.
- [2] 黄文娜, 武晨迪. 戏剧性手法赋能现代舞的多维融合 [J]. 艺海, 2025, (02): 29-32.
- [3] 徐锦微. 论布莱希特 " 间离效果 " 在现代舞表演中的运用与探索 [J]. 戏剧之家, 2023, (03): 123-126.
- [4] 王妍. 现代舞民族风格元素的作品建构与创作思路探究 —— 以《我们看见了河岸》为例 [J]. 山西大同大学学报 (社会科学版), 2022, 36(05): 143-146.
- [5] 祝嘉怡. 新锐的力量 —— 当代青年舞者陈添的舞蹈世界 [J]. 舞蹈, 2022, (03): 49-53.
- [6] 周方今. 关于杂技跨界探索的思考 —— 从杂技剧《青春还有另外一个名字》谈起 [J]. 艺海, 2022, (03): 17-22.DOI:CNKI:SUN:YHZZ.0.2022-03-004.
- [7] 董佳宜. 现实题材舞蹈作品的编创 —— 以原创双人舞作品《咫尺之外》为例 [J]. 戏剧之家, 2021, (30): 133-134.
- [8] 于平. 肖苏华舞蹈创作思想述评 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2021, (04): 63-72.
- [9] 吕盈昱. 基于情节冲突下蒙太奇创编手法的应用分析 —— 以原创现代舞作品《身后事》为例 [J]. 当代音乐, 2021, (06): 156-158.
- [10] 于平. 从生活、内容、人物出发的舞剧创编 —— 李承祥舞蹈创作思想述评 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演版), 2021, (02): 134-142+12.
- [11] 陈琳, 张素琴. 操演性美学与舞蹈研究: 以身体和表演为中心的方法论探讨 [J]. 当代舞蹈艺术研究, 2021, 6(01): 73-82.
- [12] 孔维伟. " 文字意象 " 在现代舞编创中的应用研究 [J]. 戏剧之家, 2021, (05): 137-138.
- [13] 西安第二届青年戏剧作品展演启幕 [J]. 当代戏剧, 2020, (04): 81.
- [14] 徐婉茹. 姬尔美可的极简主义舞蹈及其戏剧构作 —— 从姬尔美可的早期舞蹈作品说起 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2020, (03): 86-93.
- [15] 邱宇. " 独立人格 " 的 " 刻意 " 而为 —— 新时期中国现代舞认知点滴 [J]. 今古文创, 2020, (13): 74-75.