

新时代背景下高校舞蹈美育实践路径研究

巴桑罗布 安娜

(西藏大学艺术学院, 西藏拉萨 850000)

摘要:在现代高等教育体系中,美育教育的作用与地位被提升至前所未有的高度,与此同时,也被赋予了新内涵、新内容与新使命。以舞蹈为载体,以教育为手段,以审美为目的,高校舞蹈教育与审美教育的融合旨在满足新时代素质教育的内在需求,同时,也是大学生德、智、体、美、劳全面发展的必然趋势。本文首先简要阐述了舞蹈美育的内涵以及高校舞蹈美育现状,深入分析了高校舞蹈美育的价值定位,最后,就新时代背景下高校舞蹈美育实践的可行性路径提出新思路与新视角,旨在推动高校美育教育的进一步发展,为培养具有全面素质的大学生提供有力的教育支持。

关键词:新时代;高校;舞蹈;美育;实践路径

在我国教育事业蓬勃发展的背景下,高校的教育目标由以往培养专业型人才逐渐向培养全面发展型人才转变,这意味着高校在教育过程中应坚持并落实育人为本、德育为先的教育理念,将培养德、智、体、美、劳全面发展的综合型人才作为教育的出发点和落脚点,引领学生形成正确的价值观、人生观和世界观。舞蹈作为一种极富表现力的艺术形式,是美育教育的重要载体,有助于提升学生的艺术素养,丰富学生的校园生活,同时,也对塑造学生的人格魅力发挥着不可替代的积极作用。基于此,高校应加大力度不断优化并改进高校舞蹈美育的方法,丰富教育内容,切实保障大学生的健康成长和全面发展。

一、高校舞蹈美育概况

(一)舞蹈美育的内涵

美育,又可被称为“审美教育”,对培养学生正确的审美观念,提升审美能力与创造美的能力发挥着不可忽视的作用。审美教育的内涵主要包括三个层次,其一,依托美育,培养学生正确的审美观念,通过理论与实践的双重作用,培养学生崇高的审美趣味,借助历史与当代典型的美的载体,引导学生正确识别美的标准;其二,美育的核心为培养学生对美的欣赏力。具体说来,通过全面的艺术熏陶,让学生对美有更深层次的认知,学会观赏不同视角审美价值,逐步形成健全的审美观,同时,也能有效启发对美学认识;其三,美育还强调激发学生表达美的欲望并培养创造美的能力,将其潜在的艺术创作创造才能充分发掘出来,为学生全面展示艺术才华创造有利条件。实施美育的方式有很多,但是,艺术学习被视作最有效的方式,其中,舞蹈作为艺术的重要组成部分,逐渐成为实施美育的首选。舞蹈美育,指的是将舞蹈作为美育的重要载体,通过欣赏舞蹈、学习舞蹈,培养学生的审美能力,增强心理素质并拓宽思维方式,从而为其全面发展夯实基础。高校作为人才培养的重要基地以及舞蹈美育不可或缺的一环,应全面整合舞蹈教育资源,通过组织开展丰富多彩的舞蹈活动,丰富学生的文化生活,同时,带给学生直观的视觉体验,这对培养其优秀的审美品质以及创新精神意义重大。由此可见,高校舞蹈美育也是国民教育的关键环节。

(二)高校舞蹈美育现状

舞蹈,作为艺术的特殊表现形式之一,其美育价值尤为显著,一方面,有利于陶冶情操,磨练意志,另一方面还能锻炼身体,振奋精神。毋庸置疑,在如今这个高度审美化的新时代,舞蹈美育扮演的角色不可替代,它不仅有力地推动了学生艺术素养的全面提升,而且还对增强学生的艺术鉴赏力发挥着积极作用。然而,纵观当前我国部分高校舞蹈美育的现状,确实存在着一系列问题亟待解决。比如,舞蹈美育的教学方式和教学模式相对单一且往往遵循固定的模板,类似程式化的教学模式灵活性与进步性不足。

究其根本原因,一是在于部分教育工作者受到传统教学理念的影响或者受制于业务能力的局限,在教学过程中还一味地停留在单纯的技巧训练以及功底夯实层面,却忽视了舞蹈艺术的深层审美、创新内涵及其与时代脉动连接的必要性与重要性。类似传统的教学方法难以满足并适应新时代快速发展的艺术教育要求,同时,也难以到达学生心灵深处,使其迸发艺术的火花。二是在于部分学生可能在潜意识中仍然坚持“艺术无用”的观念,导致他们对舞蹈艺术的了解与学习兴趣不高,尽管教师一遍遍的传授知识,但是,一旦学生不主动消化吸收,那么很可能会在无形中影响着舞蹈美育的效果。久而久之,当学生在面对精美的舞蹈艺术作品时,他们很可能难以产生深层的共鸣,无法真正理解并感受作品的魅力与内涵。若想从根本上解决以上问题,高校务必及时更新舞蹈美育理念,创新教育教学方式,致力于充分激活学生的学习动力,唤醒他们内心对艺术之美的渴望,这样才能达到预期的教育效果。

二、高校舞蹈美育的价值定位分析

(一)有利于补充艺术教育短板

舞蹈美育具体指的是通过向学生传授丰富的舞蹈知识与技能,在潜移默化中熏陶学生的思想,塑造其优美的形体姿态,同时,充分激发学生发现美、创造美的欲望,继而为其全面发展夯实基础,这是传统艺术教育难以实现的。除此之外,教育工作者还可以围绕学生的兴趣爱好、基本水平制定个性化的教学模式,根据学生的性格特点提供针对性的学习内容,这对充分调动起学生的学习与参与积极性发挥着积极作用。

(二)有利于提升学生创新能力

舞蹈具有明显的创造性特征,不论是舞蹈编创还是表演都离不开创新。舞蹈美育强调除了教授学生舞蹈技巧之外还应将培养学生独立思考与创新表达的能力置于重要位置。比如,每一次舞蹈编创其实就是一次打破重组的过程,随着队形以及动作的变化,学生将对舞蹈美产生更深刻的认知。类似寻求个性化表达的过程有助于更好地培养学生的创新意识与勇于挑战的精神,这对他们的未来发展大有裨益。

(三)有利于提高学生综合素质

舞蹈艺术与戏剧表演、视觉艺术绘画、雕塑等艺术形式密切相关。在舞蹈学习过程中,学生将有机会接触并了解除舞蹈之外的其他艺术形式,比如音乐、戏剧、视觉等,这对学生综合素质的发展意义重大。除此之外,舞蹈类型多种多样,通过学习,学生有机会了解与舞蹈相关的多元文化,继而有利于培养他们的跨文化交流意识与能力。

三、新时代背景下高校舞蹈美育实践可行性路径

(一)科学开设舞蹈美育课程

开齐,开足,开好舞蹈课,这是高校舞蹈美育的基础工作,

也是舞蹈美育的重点工作。这意味着高校应确保每位学生均有平等的接受舞蹈教育的权利,并不会受到性别、年龄、地域以及经济等诸多因素的限制和影响。与此同时,高校还应保证舞蹈课程的教学质量并不会因师资、场地、时间、设备等因素影响而降低,唯有如此,才能确保每一位同学均能平等地参与到趣味性、实用性且极具教育价值的舞蹈课程当中,不会因课程内容、教学方法而感到枯燥或者无聊,继而有利于为舞蹈美育的落实奠定坚实的基础。除此之外,在新时代背景下,高校还应顺应时代要求与社会发展趋势,尽可能多的围绕大学生的兴趣爱好以及性格特点增设体育舞蹈专业或者积极开设丰富多样的舞蹈选修课程,组建舞蹈俱乐部等,旨在为每一位爱好舞蹈的学生提供接触舞蹈,走进舞蹈的机会和平台,让更多学生接受舞蹈“美”的教育,继而提升学生的审美素养与人文素养。

选修课程—舞蹈形体课。舞蹈形体课除了传授学生舞蹈技巧之外,更重要的是通过舞蹈形态教学塑造学生的完美体态,通过针对性的肢体语言训练,让学生进一步掌握正确的坐立、行走等基本姿态。通过针对性的训练,学生将充分认识到身体语言作为表达思想与情感的重要方式之一是表现不同的人格魅力,展现气质的有效途径。教师可运用线性逻辑结构,培养学生典雅端庄、秀美纯净或者潇洒活泼、粗犷刚健等气质。类似的课程除了肩负着技能培训的任务之外,还对培育学生的文化素养以及审美能力意义重大。

选修课程—传统非遗戏曲舞蹈课。该门课程以物质文化遗产—戏曲舞蹈为载体,引导学生不自觉地通过实践去探寻以及领悟深层次的中国古典舞文化,从而有助于激发学生对我国古典文化的深刻认同感,也有助于针对性培养学生的文化自信。通过角色扮演或者舞蹈表现,学生将成为传递文化的主体,他们可通过人物情感的变化来引导身体律动,用文化引领身体实践,通过身心合一的体验学习,进一步体会表演背后蕴藏着的浓厚情感,继而达到美育和传统文化教育的目的。

(二) 在舞蹈体验中感受美

舞蹈,作为一种动态的艺术形式,主要通过肢体语言表达情感,传递故事。通过舞蹈体验与实践,学生更能直观且具象的感受动作、节奏以及空间、力量的组合,从而充分感受舞蹈的魅力。要知道,舞蹈体验并不是单纯的模仿动作,而需要教师引导学生充分感知音乐、空间以及身体之间的相互作用效果。基于此,高校应鼓励学生积极主动地参与舞蹈创作、舞蹈训练以及舞蹈演出,这样,就能让学生真正通过身体力行了解舞蹈的结构以及美学原则,继而深化对舞蹈美的认知与理解。高校应鼓励学生灵活运用所学的有关舞台美术、舞台布景、灯光效果以及服装等方面的知识包装舞蹈,从而达到更好的艺术效果。

当然,仅仅依靠高校自身的力量远远不够,高校应主动积极的与舞蹈相关企业、剧院等外部机构展开稳定持续的合作并为学生提供丰富的演出机会。学生通过真实地参与到舞台演出、舞剧排练等一系列实践项目当中,甚至与优秀的舞者合作,将会有更多机会了解舞蹈深层次的内涵,以加深对舞蹈的喜欢和热爱。除此之外,随着文化的多样以及社会的发展,舞蹈行业也正在经历着前所未有的变革和创新发展。为了开阔学生视野,让其受到不同舞蹈文化的熏陶,高校应积极引进学生比较喜欢的或者热门的舞蹈形式,比如现代舞。现代舞对舞者的身体素质要求极高,有助于培养学生的身体表现力。通过学习,学生将了解并接触更多自由且创新的舞蹈形式,这对其本身形成独特的舞蹈风格,提高表达能力意义重大。再比如,民族舞,作为中华优秀传统文化的重要组成部分之一,民族舞在培养学生审美意识与能力方面拥有先天

性的优势。借此机会,学生将有机会了解我国传统文化的丰富性和多样性,这对培养他们良好的舞蹈理解与表达能力发挥着积极作用。比如,以羌姆、锅庄为代表的西藏民族舞蹈不仅服饰讲究,而且还极富西藏地域特色。在真实体验西藏特色舞蹈的过程中学生也将对当地的民风民俗、精神品质有更深刻的理解,有助于学生尊重每个地方特色的传统文化资源。

(三) 在舞蹈创作中发现美

舞蹈创作是一个从无到有的创造过程,在此过程中,学生不仅需要学习基本的舞蹈技巧,而且还需要灵活运用技巧表达情感,传递故事,这对学生个人的想象力与创造力要求颇高。学生需要灵活将对美的理解转化为具体的舞蹈作品。研究表明,舞蹈创作的过程往往伴随着个人风格的形成以及艺术内涵的深入挖掘。在课堂上,教师可为学生播放绘画、雕塑、音乐、戏剧等不同类型的艺术作品,随后,鼓励学生运用舞蹈的形式加以展现,培养学生的批判性思维和创造性思维。另外,教师还可将艺术与技术有效结合起来,灵活运用数字艺术、虚拟现实技术等新兴的科技手段丰富艺术表达形式,拓宽艺术表现边界,并引导学生通过观察、实践与反思自主探索舞蹈技巧并创新表达方式,有效培养其创造性思维。教师可设置诸如自然之美、人文之美、情感表达等不同的主题,比如组织、推荐学生观赏专业级红色歌舞的现场表演,然后,组织形式多样的红色歌舞文艺表演。在此过程中,教师可以适当地提供艺术指导和技巧方面的建议并对学生的创作效果展开评估分析,以此鼓励学生将抽象的美感具象化,通过舞蹈编排、舞台演出等寻找独特的美学视角。

(四) 在经验积累中认识美

经验积累是认识美,塑造美的重要途径。依托多样化的学习与实践,学生不仅会对舞蹈艺术产生更加深刻的理解,而且还会在技术层面获得显著提升,同时,他们的艺术表现力也将获得精进与提升。在实际教学过程中,教师应不断为学生提供丰富的舞蹈作品供他们观摩、比较与学习。通过观看不同风格,不同时期的舞蹈作品,学生将对舞蹈艺术的历史发展以及未来趋势有更加深入且全面的了解,同时,也有助于提高学生在艺术作品创作、作品欣赏等方面的能力,提升艺术品位。再或者,通过比较不同舞者的表演风格和表现手法,也有助于学生建立个人对美的评价标准,也能增强个人对美的敏感度,继而真正思考美的本质,领悟美的真谛。为了实现教育目标,高校应定期组织举办校园舞蹈节、舞蹈比赛、舞蹈展现等一系列丰富多彩的舞蹈活动,为学生了解舞蹈和走进舞蹈营造良好的氛围并提供平台,普及扩大美育受众范围,真正将舞蹈的育人功能充分发挥出来。

四、结语

综上所述,舞蹈美育是一项系统而深远的教育工程。教育工作者应在深刻领悟艺术规律,遵循教育原则的基础上不断推陈出新,通过理论融合实践的方式为学生提供更多与舞蹈亲密接触的机会,这对培养兼具创新能力和审美素养的社会栋梁之材意义重大。

参考文献:

- [1] 刘雨,王珊.地方高校舞蹈美育教学的思考[J].人文之友,2019(21):63.
- [2] 李岩.高校舞蹈美育渗透路径探究[J].忻州师范学院学报,2023,39(3):29-33,40.
- [3] 杨雯琪.美育视域下普通高校舞蹈公共课教学模式研究[J].艺术评鉴,2022(22):97-100.