

影视动画音乐在舞蹈教学中的应用

刘宇

(成都大学音乐与舞蹈学院, 四川 成都 610106)

摘要：“诗乐舞”是我国在数千年发展中形成的文化传统。中华民族优秀传统文化中的“诗乐舞”“各民族民间歌舞”等具体表现为“载歌载舞”，是一项非常重要的民俗文化传统。随着高等教育领域综合改革的逐步深化，我国进一步细化了古典舞、中国民族民间舞等学科分类，现阶段的舞蹈专业训练也更加偏向于舞蹈艺术本身的特色。这在一定程度上拉远了音乐和舞蹈在专业教学中的“距离”，进而影响到了舞蹈艺术专业学生的全面发展。基于此，本文以影视动画音乐为切入点，通过论述影视动画音乐在高校舞蹈教学中应用的重要性，具体探讨了如何将其有效融入舞蹈教学中，以期引领学生在肢体训练中做到舞蹈动作情感与音乐情感表达的和谐统一。

关键词：影视动画音乐；舞蹈音乐；应用策略

随着我国国家软实力、民族文化自信的不断增强与提升，我国现阶段的影视动画音乐创作突破了传统意义上配合情节画面、渲染情绪的配乐范畴，被赋予了更多的时代价值、文化价值，即在新时代背景下创造性地传承并弘扬民族优秀的文化传统。当前，一大批凝结着民族传统文化精髓的影视动画作品走进大众视野，如《大鱼海棠》《宝莲灯》等。但是，在当前的高校舞蹈教学中，很少有教师从音乐的视角探索舞蹈肢体训练与表演的创新方法，以至于在课堂教学中常常出现舞蹈动作与音乐情感不匹配的情况。对此，本文着重探讨了将影视动画音乐引入舞蹈训练与表演的方法和路径，希望能够引领学生在体会舞蹈“传情”的基础上，进一步理解“传意”的重要价值。

一、影视动画音乐在舞蹈教学中应用的重要性

(一) 有助于培养学生的创造性思维

在高校舞蹈教学中，带领学生深入了解舞蹈的音乐结构，能够让他们通过有效的肢体训练赋予舞蹈作品、舞蹈表演灵动性、观赏性。进入现代社会以来，在多元音乐文化的发展影响下，影视动画音乐已成为新时代传承、弘扬民族优秀文化的重要法宝。起初，影视动画音乐诞生于动画配乐，后来逐步发展为一种独立的文化形态、艺术形式。优质的影视音乐动画同样具有良好的育人功能，能够对当代学生人生观、世界观、价值观的形成与发展产生良性影响。为此，高校教师在舞蹈教学中应积极发挥影视动画音乐的育人价值。在以往的高校舞蹈教学中，教师为有效激发学生的想象力，通常会选择民族性音乐对学生进行肢体感知训练与表演训练，如藏族、傣族、朝鲜族等民族性音乐。但是，民族性音乐在高校舞蹈教学中也具有明显的局限性，即当学生在听到某一个民族音乐时，会不自觉地将自己带进到固定的音乐思路与肢体训练习惯中。长此以往，学生舞蹈表演的创新性、新颖性会受到严重影响。这固然可以增强学生肢体感知与表演训练的灵敏度，但削弱了音乐赋予他们的想象空间，束缚了他们的思维发展。因此，将影视动画音乐引入高校舞蹈教学中具有重要的现实意义，其可以有效促进学生创造性思维的发展与提升。这主要是因为影

视动画音乐的民族性并不固定，它具有个性化的音乐特点、音乐节奏，将其融入舞蹈肢体训练、表演训练中，可以有效拓宽传统意义上的舞蹈训练空间，促进主题故事的发展与整体氛围的烘托，从而让学生在感受角色特点、角色性格的肢体训练与表演训练中创作出节奏明快多变、旋律优美的舞蹈表演作品。这对于引发学生的创造性，促进他们的思维联想具有重要的作用。

(二) 有助于促进学生的跨学科学习

将影视动画音乐融入高校舞蹈训练教学中，不仅有助于拓宽学生的艺术事业，还能引领他们进入历史学、社会学、人类学等领域进行更具深度与广度的跨学科学习。借此促进舞蹈艺术表演与文化背景的多维探索，能够让学生深刻领悟艺术在不同社会和历史背景中所承载的特定意义，进而促使他们在此基础上深刻领会艺术作为人类共有语言的价值。通过跨学科学习将影视动画音乐融入高校舞蹈训练中，不仅激活了学生探索音乐文化、舞蹈文化的积极性、主动性，还切实锻炼了他们解决复杂问题的具体能力，为他们未来的职业生涯发展奠定了良好的基础。

二、影视动画音乐在舞蹈教学中的应用路径

(一) 优化课程设计，开展跨学科教学

为有效促进影视动画音乐与高校舞蹈训练与表演的融合教学，教师应从通过优化顶层设计进一步完善、改革相关的课程设计。对此，高校舞蹈教师应深入影视动画音乐与舞蹈表演之间的内在逻辑关系，进而围绕其内在联系系统整课程内容、设计教学活动。在具体的课程设计中，高校教师可以通过深入分析影视动画音乐对于提升学生舞蹈表现力、肢体灵活力的作用，以此为切入点带领学生进行跨学科学习活动。如此一来，融入跨学科学习理念的舞蹈教学，不仅有助于丰富学生的舞蹈学习体验，还能有效锻炼他们的表演能力、艺术创造能力。例如，教师可以通过构建翻转课堂来实施跨学科教学，以此巧妙地将影视动画音乐融入舞蹈教学的各个环节中。一方面，教师可以结合教学重点录制课前预习性视频教材，从专业角度拆解某一影视动画音乐所涵盖的基础理论、音乐特色，以及其与舞蹈的联系等。在课前预习阶段，学生

初步了解影视动画音乐与舞蹈的关系后，能够在后续的课堂讨论与案例分析中对它们的关系进行进一步的深化理解。同时，舞蹈教师还可以指导学生深入探索影视动画音乐与舞蹈动作之间相互影响、相互促进的关系，并在此基础上鼓励学生围绕影视动画音乐片段自行编排一段简短的舞蹈动作，以及鼓励他们通过舞蹈表演表现影视动画音乐的情绪、节奏感等。这有助于深化他们对于影视动画音乐与舞蹈的融合理解。另一方面，高校舞蹈教师还可以带领学生从文化、历史的视角探索影视动画音乐与舞蹈的关系，让他们通过对比不同影视动画音乐与舞蹈的关系特点，全面理解特定文化背景对舞蹈表演形式的影响和塑造价值。在此基础上开展深度的跨学科教学有效拓宽了学生的艺术文化视野，显著增强了他们进行舞蹈艺术创作的兴趣和灵感。此外，为进一步深化学生对影视动画音乐与舞蹈表演的融合理解与实践体验，高校可以依托校企合作平台与本地的、国际的舞蹈团体展开项目合作，进而为学生提供参与专业舞蹈排练与表现的多样化活动，以此促使他们切身感受影视动画音乐与舞蹈的同步创作。学生基于某一段影视动画音乐和舞蹈社团展开专业化的项目式合作与学习，深入探讨了如何创作出匹配影视动画音乐旋律节奏的舞蹈动作，以及如何借助舞蹈表演来传递影视动画音乐的情感色彩，不仅为他们提供了进行跨文化交流与艺术创作的平台和机会，还有效锻炼了他们的团队协作能力。通过上述课程设计、教学实践，将影视动画音乐循序渐进地融入高校舞蹈训练与表演教学中，对于提升学生的跨学科学习能力、舞蹈表演与创造能力具有显著意义。同时，这种课程设计也充分彰显了优化顶层设计在推动影视动画音乐与高校舞蹈教学融合中的实际价值，可以有效促进高校舞蹈教学的创新与改革。

（二）重视实践教学，组织多元化教学

实践教学是将影视动画音乐用于高校舞蹈教学的重要方法和途径。在专业教学理论的指导下，将影视动画音乐融入高校舞蹈训练与表演的实践活动中，可以帮助学生将抽象的舞蹈理论、音乐理论等知识转化为具有创造性的舞蹈表现，进而提升学生对影视动画音乐融入舞蹈教学的理解。而多元化教学的组织的与实现，为学生提供了多样化的实践机会和平台，这对于提升学生的艺术创造力、实践能力具有重要的促进作用。例如，在舞蹈教学中，教师可以结合影视动画音乐设计一系列具有感染力、创造性的舞蹈创作与表演活动，进而引导学生通过课前的理论学习、课上的实践练习，实现音乐节奏、旋律和声等要素与舞蹈创作练习的融会贯通，并在此基础上创作出符合影视动画音乐情感表达的舞蹈作品。具体来说，学生可以以小组为单位进行舞蹈训练，即结合一段具有特定音乐特征的影视动画音乐，根据其独特的音乐节奏和情感进行舞蹈动作设计。在实践环节，教师不仅需要为学生的舞蹈动作编排与设计提供针对性的指导和帮助，还需要引领他们

从更深层次探讨影视动画音乐与舞蹈之间的双向关系、互动关系，以此促使他们通过深入思考如何通过舞蹈动作表演来传递影视动画音乐中蕴含的情感和故事。此外，教师还可以带领学生定期观摩舞蹈演出、现场音乐会等，鼓励他们在实际的艺术场景中对音乐与舞蹈的融合进行深入解析。这有助于给予学生更多的创作灵感，让他们将影视动画音乐创造性地融入舞蹈训练与表演中。同时，随着数字媒体技术的蓬勃发展，音乐编辑软件、视频制作等媒体技术为学生进行跨媒介的艺术创作提供了更多的可能。例如，在教师的指导下，学生可以尝试运用数字媒体软件创作融入影视动画音乐的舞蹈短视频，借此展示他们对于影视动画音乐融入舞蹈训练与表演中的独特理解。上述多元化实践教学活动的开展，不仅为学生丰富了学生进行艺术表达与创作的方式，还能促使他们在多样化的艺术探索中进一步提升自身的创新思维、实践技能。

（三）完善教学评价，促进个性化成长

在融入影视动画音乐的舞蹈教学中，教师还需要根据学生个体的表现情况、理解能力、实践能力等，对其进行个性化的教学评价。这能够让学生对自己的阶段性训练状况进行充分了解，进而对自己的不足进行针对性的改进与调整。融入影视动画音乐的舞蹈教学评价既应充分彰显舞蹈教学的特色，也应在尊重学生个体需求的基础上，结合影视音乐动画的特色为他们提供个性化的服务与引导，以便进一步强化学生的自信心，培养他们的学习兴趣。具体来说，教师可以在奥尔夫音乐教育理论的导向下，对传统的教学评价体系进行优化与创新。例如，在完成阶段性课堂教学后，音乐教师可以鼓励学生结合自身的体验对课堂所学进行总结概括，以及阐述自己的个性化观点与看法。同时，教师还需要对学生的舞蹈表现力、音乐理解力等进行客观、全面、真实的评价，借此帮助学生明确未来的奋斗方向。这是调动学生主观能动性的重要举措。或者，教师还可以组织多样化评价活动，让学生在自评、互评中获得良性发展。

三、结语

总而言之，将影视动画音乐融入高校舞蹈教学中具有重要的时代意义。这不仅有助于促进高校舞蹈教学的深化改革，还能加强对舞蹈艺术情操的培育，引领他们成为新时代的复合型人才。

参考文献：

- [1] 王箫音. 基于主题情景体验的动画创意学课程教学初探 [J]. 美与时代: 创意 (上), 2019 (2): 3.
- [2] 佚名. 中国 - 东盟艺术学院 [J]. 中外艺术研究, 2020 (1): 180.

本文系四川动漫中心课题：“四川省社会科学重点研究基地四川动漫研究中心资助项目”，题目：影视动画音乐对舞蹈肢体感知训练与表演作用研究（项目编号：DM202131）的研究成果。