

基于多维度浸润的普通高校舞蹈美育分析

张雅洁

北京科技大学, 北京 100083

摘要: 随着国家对高校美育工作的关注度不断提升, 舞蹈美育在培养学生全面发展中的作用愈发被看见。然而, 普通高校舞蹈美育在实施过程中仍面临着美育意识薄弱、课程单一、教学方式缺乏创新。本文在分析当前高校舞蹈美育现状的基础上, 提出了以文化、情感、实践等多维度实现美育浸润的创新模式, 并探讨了相关的实施策略, 有望为高校舞蹈美育的改革与发展提供借鉴。

关键词: 多维度浸润; 普通高校; 舞蹈美育

Analysis of Dance Aesthetic Education in General Colleges Based on Multidimensional Immersion

Zhang, Yajie

University of Science and Technology Beijing, 100083, Beijing, China

Abstract: As the national attention to aesthetic education in Colleges is increasing, the role of dance aesthetic education in cultivating students' comprehensive development is more and more seen. However, dance aesthetic education in ordinary Colleges is still faced with a weak sense of aesthetic education, a single curriculum, and a lack of innovation in teaching methods in the process of implementation. Based on the analysis of the current situation of dance aesthetic education in Colleges, this paper proposes an innovative mode of realizing aesthetic education infiltration with culture, emotion, practice and other multi-dimensions, and discusses the relevant implementation strategies, which is expected to provide a reference for the reform and development of dance aesthetic education in Colleges.

Keywords: Multidimensional immersion; General college; Dance aesthetic education

DOI: 10.62639/sspps22.20240106

2015 年 9 月, 国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》明确强调要把美育渗透在各学科之中。无独有偶, 2019 年, 国家教育部印发的《关于切实加强新时代高校美育工作的意见》提到: “到 2035 年, 形成多样化、高质量、具有中国特色的社会主义现代化高等学校美育体系。”舞蹈是美育的重要组成部分, 是学生审美能力培养的必经之路, 也是促进学生身心健康和人格全面发展的必要手段。然而, 根据相关研究显示, 目前普通高校在舞蹈美育方面仍存在美育意识薄弱、课程单一、教学方式陈旧等问题, 无法有效满足新时代高校学生的全面发展需求^[1]。因此, 探索多维度浸润的舞蹈美育模式已成为高校教育改革的关键任务, 结合多角度、全方位的教学手段促进学生舞蹈美育的提升已势在必行。

一、普通高校舞蹈美育中存在的主要问题

(一) 美育意识薄弱, 学生缺乏对舞蹈美的理解

当前普通高校舞蹈美育面临的首要问题是美育意识薄弱, 学生对舞蹈美的理解不足。美育并非仅仅是欣赏美的过程, 更多的是以艺术为媒介

来培养审美能力、塑造人格的教育。然而, 许多高校的舞蹈课程中, 美育的作用往往被忽视, 学生学习舞蹈更多关注技巧和外在表现, 缺乏对舞蹈背后深层次美感的领悟。“眼睛看见的只是表象, 心灵感知的才是本质”, 但在舞蹈教学中, 往往只是注重外在的形态美, 而忽略了情感与文化的内涵^[2]。由于学生缺乏美育引导, 他们在学习过程中无法将舞蹈与审美提升和人格塑造联系起来, 美育意识的欠缺, 严重影响了学生在艺术上的感知力, 限制了他们在情感和精神层面获得成长。

(二) 课程设置单一, 未体现多维度教学

课程设置的单一性是导致高校舞蹈美育成效不佳的另一个重要原因, 当前, 许多高校的舞蹈课程过于单调, 往往局限于特定的技巧训练或表演展示, 未能体现出多维度的教学理念。这种“一条腿走路”的方式, 难以让学生从多角度去认识舞蹈的美, 既看不到舞蹈与其他艺术形式的相互融合, 也无法体验到舞蹈在不同文化背景下的多样性。正所谓“水至清则无鱼”, 过于单一的课程设置将会抑制学生创造力的发展, 无法真正激发他们在学习方面的兴趣^[3]。在课程设

(稿件编号: IPS-24-6-4003)

作者简介: 张雅洁 (1987-07), 女, 汉族, 籍贯: 内蒙古, 文法学院人文素质教育中心, 职称: 讲师, 研究生学历, 研究方向: 艺术学 (舞蹈美育、舞蹈理论)。

审美价值和文化意蕴,从而达到美育的真正目的。

(三)教学方式刻板,缺乏互动与创新

教学方式的刻板与缺乏创新性使得舞蹈美育难以有效展开,传统的“老师讲、学生学”模式,虽然能在短时间内让学生掌握一些基本动作,但缺少互动性和情感共鸣。俗话说得好,“没有情感的舞蹈,只是一场身体的操练”,而当前的教学模式往往让学生陷入机械的动作模仿,忽略了舞蹈本该具备的情感表达与艺术创造。教师在授课中缺少对学生个体感受的关注,课堂缺乏生动性与参与感,导致学生无法真正进入到舞蹈的情感世界中,进而严重限制了学生审美能力的发展,不断削弱他们对舞蹈美育的兴趣^[4]。

二、多维度浸润的舞蹈美育模式构建

(一)文化浸润:融入民族文化,增强文化认同

构建多维度浸润的舞蹈美育模式,首先要从文化浸润入手,尤其是将民族文化融入到舞蹈教学中,增强学生的文化认同感。中国作为一个多民族、多文化的国家,舞蹈作为艺术表现形式之一,承载了丰富的民族文化内涵。然而,在实际的舞蹈教学中,常常忽视了舞蹈背后的文化背景,使得学生只能看到动作的表面,而无法感知其深刻的文化意蕴。因此,教师在设计课程时,应该充分挖掘不同民族舞蹈的文化底蕴,比如在教授蒙古族舞蹈时,讲述与草原生活息息相关的舞蹈动作如何表达蒙古族人民的豪放与自由,帮助学生理解舞蹈动作的来源和背后的故事。“根深才能叶茂”,文化是舞蹈的根,没有文化的浸润,舞蹈不过是动作的堆砌。因此,课程应结合具体的文化背景,让学生在学习动作的同时,逐渐培养出对民族文化的认同感,进而提升他们对舞蹈的整体理解与审美。

(二)情感浸润:通过舞蹈表达情感,提升审美体验

情感浸润是舞蹈美育的另一个核心要素,它能够帮助学生在舞蹈中找到情感的共鸣,从而提升他们的审美体验。舞蹈,作为一种艺术形式,本质上是通过肢体语言来表达情感的载体。如果学生在学习舞蹈时,仅仅是机械地模仿动作,而没有投入真实情感,舞蹈便会失去它应有的生命力。“舞者传情,舞才动人”,如果不能借助动作来传递情感,那舞蹈也就无法触动观众的心灵。因此,教师在教学过程中,应引导学生深入理解舞蹈背后的情感内涵。例如,教授《天鹅湖》中的“独舞”片段时,教师应帮助学生理解这支舞所要表达的孤独与悲伤,引导学生通过肢体动作把这种情感传递出来,而不仅仅是完成一套规定的动作。在情感的浸润下,学生将能够在舞蹈中找到属于自己的情感表达方式,让舞蹈成为他们内心世界的一种外化表现。建议在课程中增加更多情感体验类活动,让学生在真实的情感背景中,体验舞蹈的情感传递过程,丰富他们的审美感受。

(三)实践浸润:增加实践机会,激发学生

创造力

实践浸润是构建多维度舞蹈美育的关键,它能激发学生的创造力,使他们不仅仅停留在模仿与表演阶段,而是能够借由实践来完成舞蹈的再创作。在当前的高校舞蹈教学中,实践机会往往较少,学生大多都是在课堂上以练习方式来掌握动作,缺乏参与舞蹈创作的机会^[5]。然而,舞蹈光靠学是无效的,更需要以实践来加深理解。高校应增加舞蹈实践活动,积极组织一些舞蹈比赛、舞台表演、甚至鼓励学生自主编舞,让学生在真实的舞台上以实践来检验所学。同时,实践形式是多种多样的,可以跳脱出表演本身,扩展到舞台设计、服装造型等舞蹈艺术相关的领域中,让学生从多角度、多维度去感受舞蹈艺术的综合性。在实践的浸润中,学生的创造力将得到充分发展,在已有的舞蹈作品基础上找到自己的表达方式,大胆地进行舞蹈艺术的再创作,更深入地理解舞蹈美育的真正内涵。

三、实施多维度浸润舞蹈美育的策略

(一)增加舞蹈美育讲座与活动,强化学生美育意识

众所周知,单靠课堂教学往往难以全面触及学生的审美层次,而讲座与活动则为学生提供了更为广阔的视野和深层次的感知机会。首先,定期举办舞蹈美育专题讲座,可以邀请国内外知名舞蹈家、编导和学者,分享他们的艺术经历和舞蹈作品的创作过程。学生可以从这些讲座中听到更加专业的理论见解,还能领略到不同文化背景下的舞蹈艺术内涵,进而丰富他们对舞蹈美的理解。正如人们常说的,“眼界决定境界”,讲座中的丰富经验和深刻思想能够启发学生从更高的角度去看待舞蹈艺术,使他们在心灵上产生共鸣。此外,讲座中还可以增设一些互动环节,鼓励学生们去提出自己的问题,积极参与到讨论当中,不要将自己作为一名纯粹的听众,而是赋予自己参与者的身份,提升他们的思考能力和表达能力。

活动方面,建议学校可以组织舞蹈工作坊、现场表演评鉴、文化艺术节等形式多样的舞蹈美育实践活动,作为课堂教学的延伸,为学生提供能够将所学理论付诸实践的重要平台。在亲身参与中,学生能够更直观地感受舞蹈美的创造过程,理解从动作到情感、从文化到艺术的整体呈现。例如,舞蹈工作室可以邀请专业舞者亲自指导学生创作舞蹈作品,过程中学生可以学习到专业的技能,还可以从中领会舞蹈艺术背后的文化与情感表达。除此之外,建议学校与当地文化艺术团体合作,开展舞蹈表演或文化交流活动,让学生有机会走出校园,接触更多样化的舞蹈艺术形式和表演经验。“实践出真知”,只有在多层次、多角度的舞蹈活动,学生才能够不断拓展自己对美育的理解与感知,逐步形成自主的审美意识。学校还可以定期举办舞蹈作品展演或比赛,以评选的方式激发学生对舞蹈创作的积极性和创造力。如此一来,学生不仅仅是美的接受者,更

成为了美的创造者,在亲身实践中领悟舞蹈美的真谛。

(二)丰富课程内容,增加舞蹈鉴赏与文化背景模块

丰富课程内容、增加舞蹈鉴赏与文化背景模块,是实现舞蹈美育多维度浸润的关键一步。现如今,舞蹈教学往往过于注重技巧训练,而忽视了舞蹈背后的文化脉络与艺术背景,导致学生对舞蹈的理解停留在表面,缺乏深层次的审美体验。因此,课程的丰富性在舞蹈美育中起着至关重要的作用。首先,在课程设置上,建议加入系统的舞蹈鉴赏模块,覆盖不同历史时期、民族风格和文化背景的舞蹈作品。“读万卷书,行万里路”,学生在观看、分析经典舞蹈作品过程中,可以欣赏到不同舞蹈艺术的精髓,从中体会舞蹈的美学价值和文化内涵。例如,在讲解古典舞时,可以结合中国古典舞《牡丹亭》的艺术表现,分析其中的肢体语言如何传递情感,进而引导学生感受传统文化的审美韵味;在教授现代舞时,可以介绍西方现代舞的崛起历史,以及舞蹈动作背后所隐含的社会思潮与文化变迁。让学生对舞蹈形成更加全面的理解,逐渐建立起对不同文化的认知和尊重。

文化背景模块的设置能够帮助学生深入了解舞蹈的源起和发展,从而拓宽他们的文化视野。舞蹈是一种“无声的语言”,它反映了各个民族的生活方式、情感表达和价值观念。因此,教师在授课时应充分挖掘舞蹈的文化背景,结合舞蹈所处的历史背景、社会习俗以及民族信仰进行详细讲解。例如,在教授蒙古族舞蹈时,不仅要教授学生动作技巧,还应介绍蒙古族人民的马背文化和游牧生活方式,帮助学生理解舞蹈中那些豪迈的动作是如何表达蒙古族人民的生活态度与精神追求。融入这些文化背景,可以使学生更好地理解舞蹈的动作设计,增强他们的文化认同感。为了进一步深化学生的理解,建议课程内容可以结合多媒体教学手段,例如使用纪录片、图片和音频的形式来展示舞蹈背后的文化故事,让学生能够在视觉、听觉多方面体验文化的丰富性。组织文化背景相关的舞蹈实践活动,邀请专家进行专题讲座或文化交流,增强课程的立体感与互动性。让更多学生能够从这种多元化的教学方式中学习到理论层面的舞蹈,结合实践来感受舞蹈与文化的紧密联系,从而真正实现舞蹈美育的多维度浸润。

(三)改进教学方式,增设舞蹈实践与情景体验教学

改进教学方式,增设舞蹈实践与情景体验教学,是提升学生舞蹈美育效果、激发学习兴趣的有效途径。传统的舞蹈教学方式往往过于强调固定的动作套路和技巧训练,学生被动接受,很难真正进入舞蹈的情感世界,引入情景体验式教学,可以让学生在真实的情境中感知舞蹈的艺术内涵,体会动作背后的情感表达与文化底蕴,进而实现“舞”与“心”的融合。身临其境才能感同

身受,情景体验即是这样一种方式,有效打破了传统课堂的限制,使学生在互动与参与中更深刻地理解舞蹈。例如,在教授民间舞时,教师可以模拟舞蹈诞生的生活场景,还原蒙古族舞蹈中的草原宴会、傣族孔雀舞的自然环境等,借助这种情景再现帮助学生能更好地掌握舞蹈动作,去感受不同民族的生活方式和文化氛围,将舞蹈从课堂的单一空间中剥离出来,使其更加立体化、生动化,让学生真正体验到“以舞传情”的美学意境。

舞蹈实践也是改进教学方式不可或缺的一环,学生只有亲身参与舞蹈的编排、排练和表演,才能更好地理解舞蹈的精髓。教师在设计教学内容时,可以增设舞蹈创作和表演环节,让学生亲自参与舞蹈作品的创作过程,从动作的设计到音乐的选择,再到整体情感的表达,学生在这个过程中会逐渐掌握如何通过舞蹈表达自己的思想和情感。建议定期举办舞蹈展演或汇报演出,鼓励学生在实际舞台上展示自己所学的成果,增强他们的自信心和表现力。这些实践不仅仅是对课堂学习的检验,更是一种艺术创作的深度体验^[6]。为了进一步激发学生的创新思维,教师还可以组织跨学科的舞蹈创作活动,加强与戏剧、音乐等专业的合作力度,创作综合性的艺术作品,依托多维度的实践教学来提升学生的舞蹈技艺,帮助他们在不同的艺术形式中找到舞蹈的情感共鸣和审美价值,从而达到舞蹈美育的真正目的。

四、结束语

总的来说,普通高校舞蹈美育的改革势在必行,结合多维度浸润的教学模式,可以有效提升学生的审美能力和文化认同感,文化、情感和实践的有机结合,也为舞蹈美育注入了新的活力。然而,改革的推进仍需克服传统教学理念的束缚,进一步丰富教学内容,创新教学方式,才能真正实现舞蹈美育的全面发展。这不仅需要教师队伍的提升,也需要学校和社会共同努力,营造一个更加开放、多元的美育环境。

参考文献:

- [1] 欧阳明月, 金啸峰. 高职院校学生幼儿舞蹈创编技能多维度提升的教学路径研究[J]. 大学, 2021, (37): 143-145.
- [2] 董明超. 多维度探讨高校舞蹈教学改革——评《新时期高校舞蹈教学改革的多维度探究》[J]. 中国教育学刊, 2021, (02): 136.
- [3] 黄奕华, 钱伽宇. 大学生多维度实践创新能力培养体系研究——以北京舞蹈学院中国民族民间舞系为例[J]. 北京教育(高教), 2021, (02): 55-58.
- [4] 阎佳. 传统绘画题材的舞蹈艺术创作转化研究[D]. 南京艺术学院, 2023.
- [5] 赵铁春. 找寻中国民族民间舞的时代坐标——由《新世纪中国民族民间舞蹈的时代际遇》新书出版想到[J]. 舞蹈, 2022, (05): 103-104.
- [6] 周文英. 新时期高校体育舞蹈教学要点的多维度探究[J]. 冰雪体育创新研究, 2020, (09): 61-62.