

运用中国古典舞进行美育的路径和策略研究

杨晓菁

(邯郸市劳动技工学校 河北 邯郸 056001)

[摘要] 中国古典舞以浓厚悠久的中华文明为依托,它通过灵活生动的肢体语言传递着中国传统美学文化,体现着传统美学特征。学习古典舞有利于提升学生的审美素质,丰富自身涵养。本文从中国古典舞的类别及特点出发,对运用中国古典舞进行美育的路径和策略进行研究,简要提出几点建议。

[关键词] 中国古典舞;美育;教学策略

引言

近几年来,我国的美育改革已经进入了加速提质的发展阶段,目前,学校为了发展美育开展了许多文化艺术类活动,但是这些活动大多都是以比赛和才艺展示为主要目的,在融入传统文化方面做得不是很足。本文就中国古典舞提出一些看法,希望能为发展美育做一份贡献。

1. 中国古典舞的分类特点

中国古典舞是中国舞蹈的主要内容,与芭蕾舞、现代舞相媲美。中国古典舞历史悠久,可以追溯到周朝以前的古代宫廷舞、民间舞。随后因为战争,中国古典舞不少著名的舞蹈相继失传,又随着社会的发展,中国古典舞也一步步教学改革、创新。发展至今,形成了四个主流学派:第一个流派是“身韵派”,这一派强调“形、神、劲、律”,把肢体的表达看作是语言,动作极具身韵;第二个流派是“汉唐派”,这个流派将汉画砖的人体模拟,找出舞蹈的形态,强调展示动作的历史感;第三个流派是“敦煌派”,与“汉唐派”一样都是通过钻研古代壁画,复活舞蹈。但是“敦煌派”是以敦煌壁画为基础的,注重展现以唐朝为主的佛教舞蹈;第四个流派是“昆曲学派”,这一派别顾名思义是以昆曲为蓝本,注重提炼昆曲的身韵、动作。这四个流派从不同角度出發,对中国古典舞进行创新、发展,使得中国古典舞大放异彩,在世界舞蹈艺术体系中占有一席之地。

中国古典舞具有开放性,它以中国传统文化为依托,却又可以借鉴西方舞蹈,将芭蕾舞与中国古典舞糅合杂烩;它又具有民族性,展现了中华民族古老而卓越的智慧;最重要的是它极具美学性,它以“一阴一阳之谓道”的哲学理论为核心,在舞蹈展现了“阴阳”融合之美,动静结合,一开一合间尽显人体的艺术美和传统文化的美^[1]。

2. 运用中国古典舞进行美育的路径和策略

2.1 开展身韵课程,提高审美教育

身韵是中国古典舞的核心,学校开设身韵课程(教学内容包括:站姿、坐姿、走姿、压腿、礼仪、表情控制等等),帮助学生通过学站姿体会道家思想中“辩证统一”的哲学;在坐姿中领悟宁静、和谐的自然美;在礼仪中体会古代礼仪制度;在古典舞中感受音律美。通过这种方法,学生可以学到很多音乐、舞蹈、语文知识,在文化的熏陶下,学生的审美水平会有很大的提高。

2.2 在舞台实践中提升学生的艺术表现力

除了课堂教学学生理论知识,进行基础舞蹈训练以外,还可以开设舞台表演,给学生展现自己学习成果,进行“实战”,增加学生的舞台经验和表演经验。与课堂上单个讲解动作,训练基本功不同,学生排练一个中国古典舞需要打磨细节,不断排练。虽然一个舞蹈只有短短的5分钟左右的时长,但是里面包含了复杂的舞蹈动作,还要有走位,以及对手的默契需要培养。学生进行舞台表演,有灯光、服装、音乐、掌声,会更有代入感和沉浸感,学生站在观众面前进行表演,会紧张、会兴奋,这种体验感是课堂教学没有的。以中国古典舞《碧雨幽兰》为例,这个舞蹈展现了一个穿着湖水蓝衣服的少女在下雨天打着伞,像兰花一样走得优雅、娇柔。学生进行这个舞蹈的排练和表演,能够提高学生对姿态美和意境美的感受,有利于提高对学生美育的教学效果。

2.3 以讲座的形式展现传统艺术之间的共通美

文学艺术从来都是不可分割的,艺术与艺术之间是有紧密联系的,因此,教师可以开展讲座,让学生认识到中国古典舞与其他艺术形式之间的联系,充分挖掘中国古典舞的文化内涵。例如,开展一个以“古筝与中国古典舞之间的联系”为主题的讲座,给学生介绍古筝在中国古典舞的影响下进行了哪些创新和改革;在古筝声下,中国古典舞又得到了哪些发展。通过讲座的学习,学生能够明白艺术之间的融会贯通、不可分割,学生可以树立联系的观点,触类旁通,在以后的学习生活当中不断思考,提升学生的美育水平^[2]。

2.4 体验活动激发学生兴趣

虽然讲座可以帮助学生树立艺术融合的观点,体会古典艺术的美,但是如果没有任何实际体验就是纸上谈兵,学生对中国古典舞美的理解就会浮于表面,没有深入理解那么美育教学效果就没有那么好。因此,教师可以组织学生参加实地考察,亲身体验古典艺术的美,加强学生对艺术美的理解,提升教学效果。

扇子一直是表演中国古典舞的一个非常重要的道具,在《扇舞丹青》这一著名舞蹈中,表演者把这一道具舞得“似扇非扇,似剑非剑”,非常有力度,展现了书法的洒脱与力度,将古典舞、扇子、书法、丹青融为一体,展现了多种多样的古典艺术美。教师可以带领学生前往做扇子的体验基地,讲述扇子的由来、种类、历史小故事。学生可以在团扇、折扇这间选择要做什么样的扇子,再“画扇”,像古代文人一样在自己的扇子上面题字、作画,帮助学生体会古代书生、文人寄情书画的闲情雅致。制作完扇子以后,教师可以现场来一段扇子舞,团扇展现一种若隐若现、半遮半掩的朦胧感,折扇展现一种潇洒、恣意的江湖气。让学生体会着两种扇子之间使用的微妙区别,帮助学生把握什么舞蹈用什么扇子最合适,提升学生的审美。学生实际体验扇子的制作、使用,了解扇子的历史、典故,极大地提高了学生的参与积极性,帮助增强学生对扇子、中国古典舞、对中国传统文化的兴趣,有利于学生传承中国传统文化,发展中国古典舞,促进学生美育的进步^[3]。

3. 总结

对学生美育是新时期下学生教育的主要内容,提升学生美学水平能够帮助促进提高学生的审美,形成一个美学体系,利于学生以后的生活、学习。此外,中国古典舞隶属于中国传统文化,运用中国古典舞进行美育丰富了美育教学内容,提高了美育教学质量,有利于提升学生对中国古典舞、对传统文化的喜爱,树立文化传承信念。总而言之,将中国古典舞运用到美育教学当中,对学生、对中国古典舞都是有着极大的促进作用的。为了更好的发挥这个作用,教师要开展身韵课程、舞台实践、讲座、体验活动,实现教育目标。

参考文献

[1]何碧波.探索运用中国古典舞进行美育的途径与方法[J].艺术评鉴,2019(14):135-136+185.

[2]罗雪婷.浅谈中国古典舞的美育意义[J].大众文艺,2016(19):157.

作者简介:

杨晓菁(1994-6-1)性别:女。籍贯:河北省邯郸市。民族:汉族,学历:本科,研究方向:教育