

创意舞蹈在高校舞蹈艺术素质教育中的运用

闵婕

湖南信息职业技术学院

[摘要]传统的教育模式,已经不能满足现在的教育要求,现代教师要求使用新的教学方法,进行舞蹈艺术教学,提升学生的身体素质,在传统的教学课堂中,舞蹈课一直得不到学生和教师的重视,也经常占用舞蹈课去上数学和语文等重要的科目,这样的教学模式,导致学生一年到头都没上过几次舞蹈课,这样的教学情况,会严重影响学生们的审美能力。舞蹈课是我国基础教育中的重要内容,舞蹈课对于学生的身体素质和身体柔韧性都有着重要的影响。本文就通过多个方面,对学生舞蹈教学展开了深入的讨论。

[关键词]创意舞蹈;艺术教育;教育模式

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.1530

引言

“创意舞蹈”是近年来在国内逐渐流行开来的一种针对舞蹈教学的新模式,它的核心内容是舞蹈教育,而又在舞蹈的基础上与音乐、对话、游戏等多种多样的表现形式进行充分融合,使学生在过程中对舞蹈产生新的灵感,从而达到提升学生艺术素质的重要作用。教师应该使用创新性的技术方法,对学生进行舞蹈教学。在传统的教育模式中,我国的高校舞蹈艺术教育比较单一、枯燥,教师应该使用创造性的舞蹈教学,将舞蹈与其他元素融合在一起,让舞蹈内容更加多元化,形式更加丰富,在学习过程中有更多即兴的表演,在完成教学任务的同时,培养学生的创新能力,开阔大家的思维,有助于学生思维的活跃性。

一、高校舞蹈艺术教育的现状

在传统的教学模式中,教师多采用“填鸭式”的教学方法,是以教师为主体,学生为客体的教学方法,教师使用灌输式的教学方法对学生们进行教学,这样容易打消学生的学习积极性,严重压制学生们的创造精神,让学生们失去对舞蹈学习的兴趣。当前,我国的许多高校都开注重学生的艺术培养,并开始建造相关的艺术课程,但是学生大都建设美术和音乐的课堂,舞蹈课堂相对较少,学校的重视程度也较低,课堂教学条件也十分有限,所以学校没有办法进行专业性的舞蹈教学,在这样的情况下,高校想要提高综合素质就变得十分困难。

二、传统高效舞蹈艺术素质教育中存在的问题

在现如今,素质教学已经成为教师与社会所普遍认可的一种主流教学观念,在高校的舞蹈教学中,这一点体现得尤为明显,传统的单一舞蹈教学模式已经逐渐被多样化的教学内容与形式所取代,资源分配机制越来越完善,但这并不意味着我国的高校舞蹈教学已经趋于完善,相反,其中还有一些问题值得教师注意。首先是部分教师的教学观念仍然有待完善。很多教师在进行舞蹈教学时仍然只关注学生的舞蹈动作是否标准,而没有关注学生整体的表现是否拥有对于舞蹈内容的情感诠释。这就导致学生的学习方向同样出现差错,只用舞蹈动作是否标准作为舞蹈成功与否的唯一目标,而使舞蹈沦为一种机械化的、不具有任何美感的运动,最后反而会对舞蹈水平的提升造成阻碍。同时,教师在进行舞蹈授课时,也很难根据学生对舞蹈的不同理解从而为学生进行

不同方面的教育,使学生无法对舞蹈产生更深层次的见解,高校舞蹈水平无法得到提升。其次,在高校中开设的舞蹈教学课程仍然有待完善。如今已经有很多高校在学校内部开设了舞蹈课程,但其中的多数都会陷入“徒有其表”的窘境之中,这些高校往往不明白舞蹈教学的艺术性,而只将其作为普通的学习内容进行建设,使得自身的舞蹈课程缺乏艺术性内涵和文化底蕴,甚至有些高校开设的舞蹈课程的教学标准与平均教学水平存在较大差距。对此,学校各方必须给予舞蹈教育充分的重视。

三、在高校舞蹈艺术素质中开设创意舞蹈的策略

创意舞蹈是一种立足于舞蹈教育基础之上的新型教学手段,其基础主要在于对舞蹈动作的规范,并让学生在舞蹈学习的过程中逐渐发现自我、自由发挥想象与创造能力,使学生通过舞蹈的形式在个人与自然与社会之间寻求微妙的平衡。本文在论述创意舞蹈的开展策略时,主要从教育学、艺术学、心理学等理论出发,并结合创意舞蹈中的某些具体方法,譬如动作形象捕捉、图画再现等方法观察创意舞蹈在实际教学中应用的可行性以及具体方向。

(一) 创意舞蹈的课程训练内容

在将创意舞蹈与自身的舞蹈教学进行结合时,教师首先应当对于创意舞蹈中的核心教学内容拥有一个准确的把握,从而树立起正确的教学观念。对于舞蹈教学而言,教师所要教授的并不是学生对于一系列的机械模仿而是要引导学生发现并感受舞蹈中美的存在,并让学生通过自身的表现将其诠释出来。可以说,舞蹈的核心并不在于精准的肢体动作,而是从理解到表达这一系列的展现。而在教导学生、对学生进行创意舞蹈的训练时,教师可以从“要素”与“意象”两个维度出发,使学生更好地进行舞蹈的学习与训练。针对“要素”的教学可以帮助学生在进行舞蹈学习的过程中准确对自我形成感性化的认知,并对自己的身体、做出的不同动作的外在表现与传达出的信息产生清晰的认识,进而使学生能够更加灵活地运用自身的肢体语言进行感受的抒发,并将自身的情感体验传递给观众。在教学实践中,教师可以采用为学生进行演示或者让学生进行自我观察的方法,譬如让学生对着镜子练习,从镜子中的影像理解自身的不同动作都拥有怎样的表现能力等等。需要教师注意的是,在“要素”的实践过程当中,学生同样需要接受“意象”的感知训

练,只有将二者有效融合,学生才能真正做到对自身的舞蹈素质的提升。在“意象”的练习方面,教师可以通过让学生观察图片、倾听音乐与其他自然的声音、对事物的形状进行感知等等行为进一步激发学生对于“意象”的理解与感受能力,并在此基础上激发学生的灵感,使学生对于舞蹈的认知不再局限于舞蹈本身,而是与更多事物中的艺术性进行结合,提升学生的综合舞蹈素质。将“要素”与“意象”两方面进行融合统一,学生才能够在学习舞蹈的过程中不断对自己产生更深层次的认识,同时也让学生对世界万物拥有了更为艺术化的感受,达到艺术素质最本质的提升。

(二)对舞蹈课程的训练方法进行创新

在对学生进行舞蹈教学时,教师不仅仅要将自身的教学内容作出调整,从创意舞蹈的视域下进行优化,同时还要对教学方式作出相应的改变,让学生能够以更加高效、更加丰富的教学方法进行舞蹈内容的学习。而在创意舞蹈教学中,有两种舞蹈教学方法是值得我们注意的。其一是舞蹈动作形象捕捉法。顾名思义,这一教学方法更注意对于学生在进行舞蹈练习时的动作以及形象进行教育,而这两者也是构成舞蹈的基础与核心。在对学生进行教学时,教师可以先为学生设置一个具体的情境,然后带领学生针对情境中的不同要素进行体验和探索,让学生选择自己喜欢的要素,并就此让学生将对事物的抽象感受通过肢体的动作进行形象化的表达。其二是图画再现情境方法。这要求教师在舞蹈授课中为学生引入一些带有明显的情感色彩的图画情境,然后让学生通过情境的再现形成对于事物的自我感知,从中摸索出自我与外在事物之间的联系,在这一过程中,教师需要对学生的感受给予充分的尊重,并鼓励学生将自我感受与舞蹈的演出进行有益融合。

(三)培养学生的创新意识

教师在进行舞蹈教学时,应该注重培养学生的创新意识,在舞蹈教学的教学过程中,教学应该培养学生的共情能力和对事物的感知能力。让同学们通过实践教学的方式,进行艺术学习与艺术熏陶。在舞蹈课程中,最重要的就是培养学生们的创新思维与想象能力,在舞蹈教学中一旦缺乏想象力和感情,就想认识去了眼睛,无法将情感注入到舞蹈中,这样的舞蹈就是没有灵魂的,教学将会变得单调、枯燥,教师可以引导学生,去进行情感体验,这样或许可以打破僵局。教师在进行舞蹈教学时,应该培养学生们的情感经验,舞蹈作品如果失去了感情,就像人失去了灵魂一样。教师应该对学生进行启发式教学,积极开展课外实践活动,为学生们的舞蹈学习提供素材,促进学生们想象力的发挥,培养学生们的创新舞蹈能力。

(四)增强学生的综合素质

创意舞蹈所面对的并非只有舞蹈专业的学生,在高校中开设的舞蹈课堂,其更多地是面向不具有或者只有薄弱的舞蹈基本功的学生们,二者之间存在较大差别,教师授课的侧重点并非是学生能够将舞蹈中的姿势做得多么标准,而是在舞蹈学习过程中获得一种审美的感受,让学生养成审美的态

度,并对自己形成更为清晰的认知,在个人与世界中寻求和谐。因此,在对学生进行创意舞蹈教学时,教师必须要做到将学生的核心素质作为教学的中心目标,有效培养学生的感受能力。教师在舞蹈教学中,进行创意舞蹈的应用,提高学生的感受力,教师也可以为学生提供一个完美的教学环境,为各个舞蹈团体之间提供一个,完整的学习空间和环境,学生可以充分发挥想象力,拥有属于自己的时间,让学生们说出自己的真实想法,也意识到自己的不足之处,通过交流完善自己的能力和舞蹈作品,提升自己的舞蹈水平。让学生们在互帮互助中,更好地融入到课堂教学中,培养学生们互帮互助的精神,激发学生的学习热情,激发学生的学习兴趣,提高教师的课堂效率,提高教师的课堂质量,增强学生的综合素质。

四、创意舞蹈的应用效果

教师在进行教学的过程中,应该主动走下讲台,为同学们进行动作示范,与学生们进行沟通交流,教师能认识到学生的不足,能明白学生的学习特点和对内容的掌握程度,让学生变成课堂教学的主体,让教师进行有针对性地进行教学,由于舞蹈课和其他课程的不同性,舞蹈在培养学生肢体能力方面无法取代,教师更应该突破原有的教学模式,采用创新性的方法,对学生进行艺术能力的提高,更新过去的舞蹈教学观念,重视情感教育在舞蹈教学的重要作用,不再重视学生四肢协调性与基本功,培养学生鉴赏能力和情感融入,培养学生们的自主学习能力、沟通能力、鉴赏水平和理解能力,让教师的课堂教学更加高效。教师在进行教学的过程中,应该让学生们主动进行课后练习,提高上课效率,提高学生的自主学习能力。

结语

综上所述,在现代的教学模式中,舞蹈教学并没有受到重视,大部分的学校都没有上过舞蹈课,一部分的学校因为课堂教学条件的限制,无法进行良好的教学,教师的教学时间也十分有限,在进行高校舞蹈艺术素质的教育中,教师需要将创意舞蹈与自身的教学进行融合,通过创新自身的教学方法,提高学生艺术素质的有效提升。

参考文献

- [1]郭贝贝,李甜.创意舞蹈在综合类大学舞蹈课程改革中的运用——以中南大学为例[J].中国民族博览.2021,(6).76-78.
- [2]尧芝芳.创意舞蹈有效融入高校舞蹈艺术教育中的思考与研究[J].文渊(高中版).2020,(7).699.
- [3]刘宗锋.探究创意舞蹈在舞蹈艺术教育中的应用[J].文艺生活(中旬刊).2020,(1).91.
- [4]李彬.创意舞蹈教学中的“童心”理念[J].艺海.2021,(4).52-53.

作者简介:

闵婕,女,1994年,硕士研究生,毕业于湖南师范大学音乐与舞蹈学专业。