

中职舞蹈艺术教育的融合创新实践探讨

程琳惠

(长春市机械工业学校 吉林 长春 130011)

[摘要]近年来,随着社会经济不断发展,中职舞蹈艺术教育渐渐为人们所关注。中职舞蹈艺术教育进行了一定程度的改革。本文根据当前形势下舞蹈艺术教育不被职业教育重视的问题,深入分析了中职舞蹈艺术教育的特点,阐述了舞蹈艺术教育在中职教育中的重要作用,从教学观念、目的、方法等方面,深入研究两者融合创新,共同发展的模式。

[关键词]中职;舞蹈;艺术教育;融合创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.2042

随着经济发展,职业教育逐步形成发展完善。中职教育是我国教育市场的重要构成部分。中职舞蹈艺术教育,囊括了职业人应该具备的文化、技术和能力、道德品质、身体素质、心理素质等各个方面的素质。随着中职教育的发展,中职学校愈加重视音乐、舞蹈、美术等艺术教育。

一、开展中职舞蹈教育的重要作用

伴随着我国经济的迅速发展,高素质的产业技术人才需求很大,市场和政策的导向也是重视技术型的专业人才。我国的文化产业还没有具备较大的规模,我国的中职教育主要培养的是能工巧匠、大国工匠。为了将学生培养成高素质人才,提高学生的综合素养,中职学校应教育改革的的发展趋势,开设了舞蹈、音乐等公共基础课程。在音乐舞蹈教学过程中,教师会运用各种先进的教育技术创新教学模式,充分发挥音乐、舞蹈课程的美育功能,协同学生共建音乐艺术情境,营造良好的舞蹈艺术氛围,指导学生认真学习舞蹈技能,欣赏音乐舞蹈艺术作品,全面提高学生的音乐修养。在中职舞蹈教学过程中,教师会用多媒体教具让学生聆听和欣赏优美的舞蹈作品,通过体验式教学,将舞蹈与音乐、绘画、戏剧等形式相融合,这样学生在欣赏舞蹈的同时会进一步了解舞蹈艺术品的相关信息,感知音乐情境,享受听觉美与视觉美,逐步提高审美修养,陶冶情操。一般来讲,音乐舞蹈艺术作品结构美学的建构基础是文化心理原因,也包含人类的审美需求,在此基础上,为了满足音乐审美需求,就会促进音乐舞蹈作品转向艺术化。舞蹈属于一种音乐表演艺术,兼具鲜明的艺术性质,同时,能够让欣赏者体验作品的结构美。从美学视角来看,舞蹈艺术欣赏主要分为三大层次:第一,感官层次。这一层次特指舞蹈艺术作品的刺激作用,欣赏者可以在欣赏舞蹈表演的过程中产生真实的感觉,感官会受到音乐艺术的刺激。第二,表达层次。这一层次是指欣赏者在欣赏舞蹈艺术作品的同时会思考舞蹈作品所表达的内容,体验作品的思想感情。第三,音乐艺术层次。这一层次建立在舞蹈作品的情感上,欣赏者会高度重视舞蹈艺术元素组合,对舞蹈的动态美予以思考和理解。在中职舞蹈艺术教育中,教师会遵循这三大层次,逐步引导学生学会鉴赏舞蹈艺术品,在学习舞蹈技能的同时提高个人音乐文化修养。

二、新形势下中职舞蹈艺术教育的定位与发展

对于舞蹈艺术,不能因为它不能带来有形的创造而轻视它,舞蹈艺术具有多方面的价值,它对社会信仰,价值观都起到很好的传播作用。它可以反映群体的信仰和价值观。教育是一种学习前人知识经验,并根据现有的知识经验探索更

多更多未知规律的过程。教育的功能不仅仅是学习就业基本的技能,还应该培养学生良好的三观。中职舞蹈艺术教育对学生的内在气质,审美水平,观察力都有潜移默化的影响。因此中职舞蹈艺术教育要找准定位,全面的培养教育。

三、中职舞蹈艺术教育协同创新模式

转变当前中职舞蹈艺术教育属于阶段性问题,不会一直持续。从长远看,舞蹈艺术教育和中职教育融合具有很强的生命力。解决问题的关键是将舞蹈教育与中职教育不断融合,协同创新。

(一) 中职舞蹈艺术教育理念创新

艺术教育不应该只局限于提高学生的舞蹈技能,而应该注重学生各方面的发展,应该合理的设置课程,并鼓励学生多参与校园艺术文化活动,在学习和活动中培养出学生强大的心理素质,良好的合作沟通能力,开朗乐观的性格以及坚韧的个性。在教学过程中,教师应该用对艺术的热情感染学生。每一个好的舞蹈作品,都离不开参与者的全身心投入和良好默契的配合。教师应注重培养学生热情而严谨冷静的态度,在学习时专心认真,不放过每一个小问题,在表演时热情洋溢,与他人良好的合作。同时教师应该引导学生注意生活的细微处,释放内心情感,从各种动作中体会不同的情感色彩,提高审美能力和情趣,用想象力把生活用舞蹈动作表现出来。另一方面还应该树立以学生为本的教育理念。注重学生独立思考能力和解决问题能力,自学能力的培养,提高调动学生的学习积极性,培养学生正确的学习习惯。同时注重学生心理承受能力的培养,使学生在面对压力和困境可以沉着冷静,泰然处之。此外,教师应充分挖掘舞蹈的文化元素,借助多媒体教具引导学生认知中国舞蹈文化的历史渊源,可以告知学生:中国舞蹈艺术溯源于远古时期,先民们靠狩猎和采摘野果为生,非常依赖自然环境,也极为尊敬和崇拜自然和野兽。各部落会在以舞蹈的方式来祭祀,在祭神、祭天的过程中均会跳舞,此时的舞蹈属于先民们的情感表达。进入夏商周后,舞蹈逐渐转变为统治阶级的宗教活动与政治活动,出现了宫廷舞蹈。夏商周时期依然有日臻成熟的祭祀舞,在雩祭中,有祭祀者身着祭祀服饰来跳舞,也有男性巫师或者女巫进行舞蹈表演。大禹治水成功后创作了乐舞《大夏》,通过舞蹈来呈现治水的过程。商汤继位后创作了乐舞《大渡》,祈求降雨。武王伐纣建立周王朝后,创作了《大武》,歌颂周武王的丰功伟绩,展现了武王伐纣的故事,是中国舞蹈艺术和戏曲艺术的融合雏形。汉朝和魏晋南北朝时期的歌舞艺术在不断发展,到了隋唐时期,古典舞蹈发展到了巅峰,唐朝有歌舞戏和《霓裳羽衣曲》,歌舞戏兼

具歌唱、舞蹈、表演和说白艺术元素，可以说是舞蹈艺术和戏曲艺术的融合；《霓裳羽衣曲》是唐玄宗和杨贵妃所创作的古典乐曲，杨贵妃擅长跳霓裳羽衣舞，这种舞蹈是中国古典舞的经典之作。

（二）中职舞蹈艺术教育手段方法多元化

在中职舞蹈艺术教育的过程中，教师应照顾到学生之间素质的差异，因材施教，制定个性化的教学内容。分层对不同学生制定有差异的教学目标。也可以对学生进行分组教学，将能力和身体素质差不多的学生分在一个组。或者让学生自由分组，这样可以加深学生间的感情，提高学习效率，通过互相监督促进各自的进步。

教师在舞蹈教学中，可以安排一部分学生上模仿舞蹈表演，另一部分学生进行点评和讨论，引领学生多独立思考。这样学生的主体地位也就得以发挥。此外，教师可以利用网上的资源进行教学，学生也可以在课后多查找有关资料进行复习和巩固。教师应该耐心的指导学生进行分解动作的示范与讲解。

学校应该依照人才市场对学生的需求，通过办社团、鼓励学生多参与艺术文化社会实践活动等方式，把学生培养成优秀的实用技能型人才。学校还应该注重师资队伍的建设，带领学生参与各种地方艺术社会活动，注重提高学生的适应能力和创新意识，培养较强的实践能力。

另外，教师应重视创新中职舞蹈教学模式，促进音乐与舞蹈的融合，舞蹈与绘画的融合，舞蹈与戏剧的融合，突出思政元素，让学生在学习舞蹈的同时能全面发展核心素养，坚守正确的政治立场。例如在舞蹈和戏曲的融合过程中，教师可以通过经典欣赏和戏剧排练逐步引导学生认知到：中国戏曲艺术的产生是将舞蹈作为基础，历史悠久，早在夏商周以前，就有用于祭祀的傩戏，这可以说是中国戏曲艺术的溯源。汉代有百戏，其中有幻术表演、巾幗舞和水袖表演，这都为戏曲舞蹈的发展奠定了良好的基础。到了宋朝，出现了南戏，这是中国最早的剧种，可以说是我国三百六十多个地方的戏曲剧种中，南戏年龄最大，上场的角色都可以唱，有独唱、接唱、合唱等，舞台气氛活跃、热烈，为表达曲折的故事和复杂的感情提供条件。在中国戏曲艺术表演中，唱念做打等表演中均融入了舞蹈艺术元素。戏曲是通过唱念做打来表现人物形象，唱念做打也是戏曲演员的四种基本功，它们和“手眼身法步”五中技术方法合称为演员的“四功五法”。戏曲在长期发展过程中，逐渐形成唱念做打各种技艺手段。早在汉代，百戏中就有用武术和杂技表演故事的节目。到了唐代，盛行载歌载舞。宋代将歌舞、戏剧、杂技融合在一起。到了元明时期，声乐和舞蹈技艺的结合日趋完善。到了清代，形成了唱念做打多样统一的完整戏曲艺术形式。在戏曲唱念做打中，所谓的“唱”是唱出各种曲调，通过声乐的艺术表现感染力来表现剧中人物的性格、感情和精神状态，不同剧种对唱的运用不同。有的戏唱得多，需要唱三五十句，甚至更多。有的戏唱得少。在演唱过程中，演员也需要有动作表演，有时是清唱，有时有声乐伴奏。“念”是具有音乐性的念白，与唱相互配合、补充，表达人物思想感情。念白有韵律化的“韵白”，也有以方言为基础，接近

生活语言的“散白”。“做”泛指各种表演技巧，与舞蹈艺术的关系作为紧密，是舞蹈化的形体动作。演员在表演角色时，灵活运用各种身段、姿势和表演技法，以突出人物性格、年龄、身份的特征，塑造艺术形象。例如少女在欢乐时，用甩辫子、走碎步来表现喜悦的心情。“打”是指武大和翻跌的技艺，是传统武术的舞蹈化，生活中格斗场面的艺术化。一般分为两种，一种是用古代刀枪剑戟等兵器对打或者独舞的“把子功”，另一种是在毯子上翻滚跌扑的“毯子功”。这些武功技艺和戏剧情节相结合，有助于刻画人物形象，阐明剧情，颇受观众称赞。此外，随着时代的发展与进步，戏剧表演艺术在不断创新，创作了更多新剧目，戏剧中的舞蹈表演艺术也在与时俱进，使表演效果更为良好。在戏曲和舞蹈的融合教学中，教师可以和学生一起排练传统戏《白蛇传·游湖戏水》《金碗钗·桃源借水》《火焰驹·表花》等，在这些经典戏剧表演中，演员都是通过舞蹈技巧来塑造人物形象，演绎剧中人物的心情。在《游湖戏水》这一折戏中，两位演员通过灵巧的步伐表演白素贞和小青来到西湖欣赏美景的喜悦心情；《桃源借水》通过手舞足蹈塑造了小家碧玉桃小春活泼可爱的形象；《表花》中两位演员用手帕和扇子做舞蹈道具，小姐黄桂英美丽端庄，小丫鬟香机智慧，主仆二人一唱一和，通过唱腔和舞蹈表演向观众传递在花园赏花的欢欣。教师可以让让学生在鉴赏和学习这些经典戏剧的同时提高自身的传统文化修养，熟练掌握灵巧的舞蹈动作，在练习舞蹈的同时学会创新，例如将戏剧舞台上的步伐融入到舞蹈步伐中。除此之外，教师可以协同学生融合新时代文化元素，创编新的歌舞剧或者戏剧，在作品中积极弘扬新时代的文化政策与正能量，如“实现中国梦”，“喜迎二十大”等。这样不仅可以丰富舞蹈教学的趣味性，加强舞蹈文化底蕴，推进舞蹈教学的创新与发展，而且有助于培养学生崇高的理想信念和坚定的意志。

结束语

综上所述，中职舞蹈艺术教育存在着不被重视被边缘化的问题。要想有效的推动中职舞蹈艺术教育的发展，就要创新教育理念，并使用多元化的教学手段方法。希望更多的专业人士能投入到该课题的研究中，针对文中存在的不足，提出指正意见，为提高我国中职舞蹈艺术教育的教学水平做出重要贡献。

参考文献

- [1]袁媛. 中职舞蹈艺术教育的融合创新实践研究[J]. 参花, 2021(12): 89-90.
- [2]李超. 中职舞蹈艺术教育的融合创新初探[J]. 艺术评鉴, 2019(8): 136-137.
- [3]贺桑. 中职舞蹈艺术教育的融合创新初探[J]. 百科论坛电子杂志, 2021(1): 289.
- [4]赵莉莉. 中职舞蹈艺术教育的融合创新初探[J]. 科普童话·新课堂(下), 2021(1): 114.

作者简介:

程琳惠(1995年10月-),女,汉族,吉林省长春市人,研究生,助理讲师。