

高职舞蹈课程的美育功能探析

黄灏宇

(惠州工程职业学院 广东 惠州 516001)

[摘要]舞蹈是一门综合性艺术,需要学生不仅拥有内在的情商、智商和审美能力,同时需要学生拥有一个健全的人格,能够更好地学习舞蹈课程。在高职舞蹈课程教学中,教师需要引导学生客观认识自身的不足与优势,只有正确看待自己,以健全的人格看待舞蹈和其他同学,才能够寻找到符合自身审美与素质的舞蹈形式。在此过程中,教学侧重于舞蹈学员人际沟通能力的培养,让学员以客观的姿态和心态欣赏他人的舞蹈美感,并理解不同人对舞蹈美感认识上的差异,从而更好地提升自己对于舞蹈的理解与认识。

[关键词]高职;舞蹈课程;美育功能

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.054

1. 舞蹈美育功能的含义

所谓美育,是审美教育的统称,即美学教育、美感教育的简称。对于高职舞蹈教学而言,即是通过某种教学手段,从培养学生的审美观念、审美意识和能力出发,提高学生对于事物美感的欣赏水平和鉴赏能力,从而引导其将舞蹈的美育功能创造性地展现出来。对于现代高职舞蹈审美教学而言,主要包括三个方面:首先是借助审美教学提高学生对审美的理解和认识,帮助其正确认识审美,掌握审美原则、技巧和方向,提高学生学习过程中对美学的兴趣。其次则是培养学生鉴赏事物美与丑的方式方法,带着辩证性思维看待美丽与丑陋、高尚与低俗,提高学生对于美学的热爱程度。最后则是需要引导学生将体会到的美融入舞蹈中,提高美感的自我展现和表现能力,在审美教学中充分挖掘学生对美的创造力和理解力。

理解美育需要从狭义和广义两个维度思考,狭义的美育是指通过艺术教育提升学生对于舞蹈、音乐、美术等艺术美感的理解和掌握,广义的美育则是指人们对于自然事物、社会人文所蕴含的美的理解与发现。舞蹈作为一门艺术形式,在学习和表演过程中,需要调动身体感官、肢体动作融入音乐背景,将其情感传递给观众,提高舞蹈美学的欣赏性。

2. 高职舞蹈课程的美育功能

2.1 美育功能塑造舞者的形体气质

高职舞蹈课程的开设首先是培养学习者对舞蹈的理解和掌握。舞蹈作为一门艺术,需要舞者将舞姿、音乐、情感等全面掌握,并能够综合地表现出来。舞者的肢体是舞蹈艺术呈现的载体,需要从人们对于舞蹈欣赏的角度出发,高职舞蹈课程则需要针对舞者的形体、观众的欣赏角度等多方面综合考虑,科学合理地培养学习者的形体气质。在开展高职舞蹈课程中,需要提高舞者对于肢体的不断锻炼,气质的不断培养,大幅度提高舞蹈学员的身体素质,提升学者在舞蹈过程中的平衡能力、身体柔软性、动态美感等。确保舞蹈学习者能够在舞蹈过程中,协调呼吸、肌肉、韧带、骨骼等身体组织,将舞蹈的肢体美传递出来。同时,借助高雅气质的呈现,融合舞步舞姿,提高舞蹈的表现力和感染力,呈现给人们自信、沉稳的特质。

2.2 增强展现舞蹈美的能力

舞蹈能够展现多姿多彩的社会生活。舞蹈动作语言具有节律性,舞蹈的艺术性贯穿于舞蹈语言的始终。舞蹈节奏与人类社会生活有着密切地联系,比如老人迟缓前进的脚步、小孩敏捷地奔跑,车间机械运转等都可以在舞蹈中找到其影子。因此舞蹈节奏是在生活节奏的基础上应运而生的,具有独特的韵律之美。

高校舞蹈课程不仅能够帮助学生在参与舞蹈过程中,感知感受舞蹈的律动之美,亲身体验、参与舞蹈的多样表达方式,同时还能够帮助学生,掌握专属的舞蹈节奏,并随音乐节奏用自己的动作语言,去表达,去创造性地表达与表现情感,把一个个音乐形象转化为一个个的舞蹈视觉符号,逐步提升自己展现舞蹈美的能力。

此外,学生在表演舞蹈的过程中,创造性地借助舞蹈服装、舞台灯光、舞美等要素,将一个个静止的舞蹈画面流动起

来,不仅增强了舞蹈的艺术美,更能够帮助学生亲身体验,感受、理解舞蹈是传情达意的一种媒介,通过舞蹈能够自由表达自己的内心情感并感染其他人。

2.3 提升舞蹈创新能力

舞蹈是一种视觉艺术,舞者用自己的身体语言、舞姿造型、面部表情和眼神,随舞蹈音乐时而旋转、时而摇摆、时而跳跃,塑造出一个个栩栩如生的舞蹈形象,展现舞蹈的艺术美,为人们带来美的感受与体验。高校舞蹈课程应关注每个学生的学习兴趣与学习状态,并以学生的情感体验为先导,鼓励学生积极参与,大胆想象,自由创造,一方面激发学生学习的主动性、积极性与创造性,培养学生的创造力,另一方面引导学生享受创作的过程,体验创作所带来的愉悦感与满足感,让学生在极富有创造性的舞蹈实践过程中,提升自己的舞蹈创新能力。

2.4 优化感受美的能力

舞蹈是一门心灵的艺术,是用灵魂思考,用心灵对话,用身体表达情感的艺术形式。它是由流动的若干动作语言,借助韵律形成的一个整体。高职的舞蹈课程,不仅能有效地提升当代大学生的气质,形成健康优美的身姿,为未来美好生活奠定基础。更能够提升当代大学生感受美、欣赏美的能力,能够帮助他们以积极乐观的生活态度对待未来生活中遇到的各种问题。舞出来的是动作,思考的是生活,感化的是心灵,感悟的是人生。

2.5 优化艺术创造能力

舞者需要对所表现的事物展开丰富想象,并调动情感为舞蹈表演进行助力。舞者的表演即是艺术创造的过程,它让情感得到升华、潜力得到激发、想象力得到展示。高职舞蹈课程,能够帮助学生充分发掘自己的内心情感,并在参与课程学习的过程中,释放自己的情感,激发自己的创造能力,完成艺术创作与表达。同时系统化的舞蹈课程学习,还能优化学生的逻辑思维能力,把身体塑形、锻炼身体、情感表达和思维发展构建起有效联结,实现自我意识的升华。对高职学生来说,因其舞蹈基础较薄弱,这些身体基本能力训练,不但能提高身体的基本能力,更能磨练他们的意志品质,提升身体的情感表达能力。

结束语

高职院校在开展舞蹈课程时,需要重视审美教育在舞蹈课程中的地位和意义,提高学生在舞蹈学习和排演过程中的表现力、感染力,将舞蹈作为一种美学艺术传递给人们。换言之,审美教学是高职舞蹈课程美育功能的实现路径。

参考文献

- [1] 王国宾,平心,矫立森.关于舞蹈美育与素质教育的研究:兼谈舞蹈美育中重要的地位与作用[J].北京舞蹈学院学报,2015,34(12):69-70.
- [2] 张元.舞蹈美育对舞蹈本体发展的价值探析[J].人文天下,2020(16):49-52.
- [3] 周香妹.探析体育舞蹈的美育价值与有效实现途径[J].体育风尚,2020(05):211.