

中国古典舞的艺术审美与中小学舞蹈教育研究

王艺寻

(四川文理学院 643000)

摘要:我国作为一个拥有千年历史,饱经沧桑的文明古国,有着丰富的传统文化,这使得我们的中国古典舞拥有着浓厚的文化积淀,以及充满特点的审美特征。在开展中国古典舞教学活动时,教师应在中国古典舞的艺术审美的基础上,紧跟时代的发展,将中国古典舞的艺术审美尽力推广。本文的主要内容大致为三个部分:中国古典舞艺术审美的特点、舞蹈教育中渗透的中国古典舞艺术审美的内在价值、中国古典舞艺术审美与中小学舞蹈教育相融合的方式。

关键词:中国;古典舞;舞蹈教育;艺术审美

Research on Artistic Aesthetics of Chinese Classical Dance and Dance Education in primary and secondary schools

Wang Yixun

(Sichuan University of Arts and Sciences 643000)

Abstract: As an ancient civilization with a history of one thousand years and experienced many vicissitudes of life, China has a rich traditional culture, which makes our Chinese classical dance has a strong cultural accumulation, and the aesthetic characteristics full of characteristics. On the basis of the artistic aesthetics of Chinese classical dance, teachers should keep up with the development of The Times and try their best to promote the artistic aesthetics of Chinese classical dance when carrying out the teaching activities. The main content of this paper is roughly divided into three parts: the aesthetic characteristics of Chinese classical dance art, the inherent value of Chinese classical dance art aesthetic in dance education, and the way of the integration of Chinese classical dance art aesthetic and dance education in primary and secondary schools.

Key words: China; Classical dance; Dance education; Artistic aesthetics

随着时代的进步、历史的进程,中国古典舞不断吸收各种艺术元素,文化底蕴愈加浓厚,逐步发展为人人称赞的艺术文化。中国古典舞有着中国武术和戏曲的基本元素,并综合了许多中国传统艺术,因此中国古典舞也有着重视音乐旋律与情感表达的特征。深入了解中国古典舞的艺术审美是中小学舞蹈教学过程中不可缺失的一个部分,在教学活动的过程中,教师应将中国古典舞的审美特征、风格特点、文化魅力传递给学生,使学生领略到除动作、技巧以外更多的精神层面的知识。

一、中国古典舞艺术审美的特点

(一)圆的艺术

在中国的传统艺术文化中,“圆”是不可忽视的一大元素,有着广泛的应用途径,比如:建筑里的拱桥、园林中的洞门、日常盛具、钱币……“中国圆”不仅是一种艺术,更是一种文化。在中国古典舞的动作展示中,都是一个又一个大大小小的“圆”的运动。经过长期的艺术实践,中国的舞蹈艺术家将中国古典舞中基础的圆概括为:提沉、冲靠、含腆仰、移、旁提、横拧、曲、倾等^[1],集中体现了中国古典舞“万变不离其圆”的艺术审美特征。“圆”的特点使中国古典舞的造型和动作建立在上下身拧倾的状态中,从而形成了“留上走下,留下走上”的运动规律^[2]。在“圆”的永不停息,无限流动中,让中国古典舞在舞动过程中的整体效果显得行云流水、灵动大气。“圆”将舞者的动作显现得更加圆润、柔和、大气、更将中华民族的独特韵味展现得淋漓尽致。“圆”虽然不是中国古典舞仅有的核心特点,但缺少了“圆”,就不再是中国古典舞。“圆”

蕴含着中华民族的独特神韵,更蕴含着中华民族源远流长的历史传统文化。

(二)诗词歌赋与书画的融入

中国的文学作品与中国古典舞有着密切联系,这些传统文化都蕴含着中华民族的独有的风韵,都注重于情感的抒发。而中国汉字独有的一项传统艺术文化——中国书法,与充满中国特色中国画一样,也与中国古典舞联系密切。不管是诗词歌赋,还是书画,都是一种写意的艺术,具有神情的美,动态的美。在中国古代,诗人、君王、甚至黎民百姓都凭借着自身的文学艺术修养去感知舞蹈的美,尤其是饱读诗书,文学修养好的人,对舞蹈的感知更是敏锐。白居易的《霓裳羽衣舞》、杨玉环的《赠张云荣舞》都是将舞蹈和诗歌完美结合的经典例子;而《踏歌行》、《唐人宫乐图》则是将舞蹈与绘画相结合的实例……这些诗画对我们当今中国古典舞的艺术审美产生了巨大的影响,同时也为创作中国古典舞新作品的工作提供了更多的素材^[3],更对中国古典舞的传承、推广和发展起到了很好的推进作用。书法不同于诗词歌赋可以对场景、人物、情感进行描写,需要读者从字里行间中去感知。也不同于绘画可以对动作、神态、背景进行直接展现,却也能够与中国古典舞进行完美结合,这便是中国古典舞身韵的精粹之处,也是中国古典舞艺术的精华及艺术审美的充分体现。

二、舞蹈教育中渗透中国古典舞艺术审美的内在价值

(一)推动传统文化的传承

推广和发展中国古典舞的艺术审美对中国传统文化的传承和

发展有着重要的推动作用。众所周知中国古典舞是中国从古至今流传下来, 传承已久的文化, 它有着严谨的程式、规范的动作、高超的技巧和悠久的历史、传统的艺术审美, 并且与中国各传统文化有着非常密切的联系, 是中国非常有代表性的舞蹈。因此中国古典舞在时代前进的过程中, 将传统的艺术审美进行充分的继承和保护不仅有利于其自身的发展, 还能够将中国古代的诗词歌赋, 琴棋书画等传统文化广为传播。教育也是一种传播, 是文化传承的好方法, 将中国古典舞艺术审美融入, 能够让让学生进一步受到中国传统文化的熏陶也能够让学生对传统文化的认知更加深刻, 形成一种深入人心的文化自觉, 从多方面有效地将不仅是中国古典舞的中国传统文化进行传承。

(二) 增强文化自信

近些年来, 中国的经济实力一直飞速发展, 当物质需求得到满足后, 人民对文化、精神层面的需求也就逐渐增强。在中国文化还没有被国人所重视, 反之, 在国外中国传统文化很受欢迎, 很多国家都在学习, 却导致中国人民错把一些我们中国的文化当作外来文化。因此, 在舞蹈教育活动的开展中, 更应融入中国古典舞艺术审美^[3], 让学生从根部透彻地认知和理解对中国传统文化, 在受教育和艺术熏陶的过程中逐渐增强文化自信, 更好地让中国传统文化广为流传, 让更多的人了解。在这个互联网的时代, 在外来文化的侵略下, 我们更应该站稳脚跟, 重视并加强对中国传统文化的认识、保护和传承。中国古典舞作为中国人意识和精神的展现^[4], 也肩负教化后人, 演绎历史的重要使命, 将中国古典舞艺术审美融入中小学教育活动, 传承中国古典舞艺术审美也就成就了增强中国文化的有力措施。

三、中国古典舞艺术审美与中小学舞蹈教育相融合的方式

(一) 围绕中国古典舞艺术审美开展教学

通过中国古典舞艺术审美在中小学舞蹈教育的融入, 能够让学生充分地理解和把握中国古典舞的韵味特点。由于中国古典舞艺术审美很难用言语表达, 所以教师对中国古典舞艺术审美的教学过程最好选择在中国古典舞的身韵、基训和舞蹈理论课程上, 同时选用一些中国的古典音乐、中国古典舞中常用的服饰、道具和中国古代的诗词歌赋、书画等, 动静结合的方式向学生讲解中国古典舞艺术审美, 从而增强学生学习中国古典舞艺术审美兴趣, 以及加深对其学习后的领悟。

此外, 教师也应该让学生在学中国古典舞艺术审美的同时, 让学生去体会舞蹈中所抒发的情感, 让学生与舞者的内心产生共鸣, 去学习情感的表达, 去感触中国古典舞中的各种情绪, 情态, 将动作和神态进行转化分解, 让学生充分了解该段舞蹈的灵魂所在, 同时结合所学习的中国古典舞艺术审美, 从而高效、高质量地完成对该段舞蹈的学习。这样的教学方法动静结合, 实践与理论相交融, 简单明了, 学生也很容易从中发现乐趣, 可以有效提升中国古典舞艺术审美课程的教学质量, 对舞蹈教育的整体效果有着很好的改善作用。

(二) 通过中国古典舞艺术审美感受舞蹈背后的情感

每一段中国古典舞都有与其心理活动, 所处情景相匹配的音乐、动作、表演形式, 学生在欣赏舞蹈的过程中, 除了要利用中国古典舞艺术审美的特征揣摩每一个舞蹈动作之外, 也要利用中国古典舞艺术审美的特征尽力去体会该段舞蹈的背景内涵, 情感表达, 要对情感与动作相结合有所认知。该段舞蹈的音乐对舞者所抒发出来的情感有一个加强、放大的作用, 在强烈的气氛烘托之下, 学生对于该段舞蹈背后的情感内涵的认知会更加强烈, 更容易使学生对

于该段舞蹈在情感上产生共鸣。此时, 教师应当将该段舞蹈的文化底蕴或者历史背景与该段舞蹈的动作、情感、情绪、音乐、节奏相结合, 加深学生内心引起的共鸣, 有利于提高学生对于学习中国古典舞的兴趣。因此, 教师应当注重在舞段中的情感的渗透, 让学生在欣赏舞蹈、学习舞蹈、学习中国古典舞艺术审美的同时, 得到人文素养的强化, 使自身的文化自觉得到提升, 使我国的文化自信逐步得到增强。

(三) 注意中国古典舞艺术审美与情景的整合

教师在开展中国古典舞的教学活动时, 要基于舞段中所处的情景, 使审美略有变化, 大同小异, 万变不离其宗, 让学生能够学习到在各种情况下的审美变化。利用结合多种情景的教学方法, 有利于学生全面体会中国古典舞中的各种审美, 丰富对舞蹈的学习体验。

中国古典舞是中国人从古至今物质文明和精神文明的结晶, 舞蹈艺术源于生活, 中国古典舞亦是如此。将中国古典舞艺术审美与多种情景进行结合来学习, 可以有效激起学生学习时的积极性, 加深学生对于中国古典舞的了解与领悟, 让学生感受到更多、更真切的情感共鸣, 是一种提升舞蹈教育教学效率的有效策略。例如: 教师可以设定一个情景, 让学生们自主思考, “亲手”去接触各种情景下的情感表达、情绪变化, 运用中国古典舞艺术审美, 表演在各种情境下各自可能出现的角色; 也可以随机播放音乐, 让学生根据音乐的节奏类型和风格特点, 结合中国古典舞艺术审美, 自己去设计情景、角色形象、角色的情感、情绪, 然后再来展示, 同时需要教师进行点评; 教师还可以自己表演、展示, 引导学生利用中国古典舞艺术审美, 充分展开想象, 去推测“这是在一个什么样的情境中”、“这是一个什么样的角色”……各种方法的运用都能够引出其独特的效果, 方法不同, 效果也会不同, 但有一点一样: 学生都会去感受舞蹈中所传达出的情绪。这些方法若是运用得当, 可以从激起学生对学习舞蹈的兴趣, 到深入对中国古典舞艺术审美与各种情景的关系的思考, 让学生能够自觉思考、勤于思考、完全融入课堂, 并在之后拥有更为丰富和深刻的审美体验。将舞蹈教学的方法灵活运用, 才能让学生们所感受到和学习到的中国古典舞艺术审美才更为丰富、更为长久。

总之, 从中小学舞蹈教育的角度上来看, 中国古典舞艺术审美艺术审美的学习、推广和传承能够在学生们的心之间形成一种文化自觉, 可以更透彻地了解我国传统文化, 大大增强我们的文化自信。让中国古典舞艺术审美融入中小学舞蹈教学的活动当中, 这种动静结合的教学方式, 非常有利于让学生得到由内而外的全面的知识学习和艺术熏陶。

参考文献

- [1] 周雅琼. 当代中国古典舞创作中的情感表达研究 [D]. 中国艺术研究院硕士学位论文, 2011.
- [2] 刘焯. 传统审美对当代中国古典舞韵律特征的影响 [J]. 大舞台, 2013(6):2.
- [3] 梁泉. 比赛中的中国古典舞现象研究 [D]. 中国艺术研究院博士学位论文, 2014.
- [4] 赵梓瑜. 试论新时期中国古典舞创作的审美取向 [D]. 北京舞蹈学院硕士学位论文, 2016.

作者简介:

姓名: 王艺寻, 性别: 女, 籍贯: 四川富顺, 民族: 汉, 出生年月: 2002.06, 学位: 本科在读, 职称: 暂无, 研究方向: 舞蹈教育。

指导教师: 祝成毅