

从现代美育思想看当代舞蹈美育的本质

裴大明

(无锡城市职业技术学院 江苏无锡 214153)

摘要:目前,中国舞蹈教育主要就是职业化作为主要起点,但是在上个世纪八十年来发展至今,在素质教育以及美育等进一步发展与改革,舞蹈美育也会逐渐发展并且深入到社会更为广泛的范围之内,舞蹈美育的有效发展,需要专业人员在实践当中不断进行总结,在理论之中深刻思考。中西方现代美育思想主要在两个方面来为当前舞蹈美育观念提供不同的科学理念依据以及文化内涵,这是最终充分实现美育观念进行转变以及创新化发展的基础性条件。

关键词:现代美育思想;舞蹈美育;当代舞蹈

自从上个世纪末至今,美育思想就成为国家教育之中最为关键的内容之一。国家针对文化领域给予更多关注,并且针对文化体制改革方面给予更为深入的发展建议,为进一步推进社会主义文化有效发展做出战略方面科学部署。文化方面的创新发展与繁荣无法离开艺术教育以及美育,有效加强学校内部的美育教育力度,可以真正培育学生更为全面发展,为文化领域创造出更多可能。教育部门强调有效促进德育、智育以及体育和美育之间展开科学融合,美育最为主要目的就是可以促进人们追求自身的完满,可以深入体会人生之中的多种可能性,从而可以感受到人生的趣味和意义。基于此,本文主要针对从现代美育思想看当代舞蹈美育的本质进行以下有关分析和阐述,以期具有相应借鉴价值。

一、舞蹈在人的本质生成之中具有特殊性功能

(一) 针对主体进行整体性熔炼

“整体性熔炼”表示美感属于审美主体在审美活动之中全身心投入以及全面体验。人在展开审美互动的过程中,就会将自我感知、想象以及情感等因素都进行融合,结合对象,全面针对其展开审美。但是,这个审美主体感受到美实际程度以及参与力度等方面都具有紧密关联^[1]。比如,针对舞蹈《中国妈妈》进行审美,只有将感知、思维以及想象等关键因素进行综合,才可以更为深入感受到舞蹈展现出来的真善美和人性大爱精神,进而才可以真正完成审美实践活动。总而言之,人们在展开审美活动之时,需要做到全身心投入其中,各个内心因素之间进行科学渗透,并且将美感所具备的直觉性、愉悦性等等进行展现。在审美活动之中可以针对人们身心进行熔炼以及熏陶,进而能够有效提升自身的审美意识。

(二) 针对人的社会化整合

“社会化整合”表示针对一种社会现象,存在社会性以及普遍性。所以,人们在审美实践活动之中,实际获得的美感才可以真正体现出爱悦性以及共享性等基本特征。爱悦性主要就是人们在感受美的活动之中,内心会出现爱意,促进人主体主动去关注和关心他人以及社会。共享性主要是指在人类社会实践之中,主体在针对美的对象的共同分享所实际获得的美感,进而表达人们的社会心理,并且传递自身思想感情。比如当代舞《进城》就是在—群农民工进城之后,会被城市环境所吸引和触动,进而立志改变自己家乡环境,而改变自身命运的积极精神。双人舞《牵手》可以充分展现出两位残疾人之间相互进行照顾,展现出人们在社会之中,力量的结合就可以创造出生活之中最为美好的事物,纵使身患残疾,但是在美好心灵的滋养下,也可以创造出更为美好的人间。社会之中人们共同分享美感,就是将单人逐渐融合到群体当中,进而可以产生更强的凝聚力。

(三) 针对主体人格进行塑造

主体在审美活动之中可以获得相应美感,可以直接为主体各个方面都带来启示,或者也可以给予人们全新人格模式。在审美实践活动之中,不管自身可以感受到何种美,都可以体现出人格基本内涵,都能够展现出人们相对应的意志,促进主体具有和对象之间相类似的品格^[2]。比如,舞蹈《八女投江》、《满江红》《刑场上的婚礼》以及《傲雪红花》、《红色娘子军》、《红梅赞》等等,都可以真正塑造出更为鲜活的生命形象,展现出人们不同个性,但是同样高尚的人格特点,发挥出感召以及鼓励作用,使人热血沸腾,充分激发出人们更为浓烈的爱国情怀,为社会整体发展传递正能量,进而展现出舞蹈的含义与美育效果。舞蹈在人的本质生成方面具有十分关键的引导作用,欣赏舞蹈的人群都是在舞蹈美育熏陶之下所产生的主观行动,他们发自内心的喜爱舞蹈、尊敬舞蹈,所以对于舞蹈所表现出来的内在含义更为接受与赞同,因此,舞蹈美育在人的本质生成之中具有不可忽视的重要作用。

二、从现代美育思想看当代舞蹈美育的本质

(一) 现代美育思想

西方近现代美育思想主要是从文艺复兴阶段而发展起来,可以称之为开端,在美学研究人员思想和志趣方面的转变,逐渐从理性走向感性,最终与自由进行碰撞。不管是康德、席勒以及黑格尔航海士叔本华、费罗伊德,再到马克思与恩格斯的哲学思想之中,都可以在他们的思想之中感受到美育方面的存在,进而可以真正实现西方美育思想由古至今、近代到现代之间的明显转变。

近现代中国,特别是在新文化运动之中,很多教育家以及学者都经过西方现代文明以及民族思想的洗礼,并且接受这种思想,将西方美学引入中国,并且与中国传统思想之间进行碰撞与结合,逐渐形成一种新型美育思潮。在近代中国美育思想启迪者梁启超所提出的“趣味教育”,一直到王国维针对美育思想在实际教育之中占据的相应位置,展开更为深入分析和阐述,并且提出美育和德育与智育之间存在的联系和区别,并且将美育添加到教育之中,后来蔡元培作为代表的将“美育代宗教”说,近现代中国卡美育相应理论已经逐渐具有自己比较独立的思想体系。使得人们也可以充分认识到美育和德育以及智育等方面存在的重大联系,并且十分关注针对美育自身独特性质以及特殊使命的深入分析^[3]。

现代舞蹈思想或将自由作为主要目标,或将生活作为基本前提,使得艺术的审美、社会发展现状、人类进步等展开十分紧密结合,为与现代化科学技术、工业革命的逐渐发展而变得更为“异化”的人,寻求内心的慰藉以及精神乐园。中巴西方现代美育思想在不同方面可以为当代舞蹈美育基本观念奠定理论基础、文化内涵以及

价值追求,属于进一步实现美育观念进行科学转变以及创新的主要路径。

(二) 舞蹈美育可以展现出身心和谐的自由

将柏拉图以及亚里士多德作为代表的西方传统美育思想,最为关注纯思维活动在进一步培养心智层面的主要地位,将艺术审美所包含的“美德”以及“净化”作用视为关键点。运用康德哲学思想理念针对人们思想现代性分类展开深入分析,表示审美属于感性的一种物质,是人们通过理性精神到达自由不能够缺少的基本途径。在《审美教育书简》之中提到:通过审美的心境,理性是人的自主性,在出现相应感慨之后,会在一些特定领域之中有所表现,感觉的力量会在相应范围之内受到冲击,自然人受到净化提升到相应程度,导致目前只需要根据自由法则就可以由自然人逐渐发展变化为精神的人。这样就可以在审美状态逐渐过渡到逻辑状态以及道德状态,这是必然步骤,相较于从自然状态逐渐转变到审美状态,要容易很多。席勒认为整个个性实际发展可以被分为三个基本阶段,也就是自然人、审美的人以及道德的人,有着三种不同状态的存在。要将自然人逐渐转变为道德的人,就要将其转变为一个审美的人,这是最快的方式。因此,可见美育在人们进行全面发展之中具有十分关键地位。

舞蹈美育并不是简单针对舞蹈技艺进行传授,而是在科学引导人们可以在更为自由的舞蹈之中真正感受到自我、感悟到人生甚至是体会到生命之美。在自由的舞蹈之中,可以将审美剩余添加到一些必然事物之中,最后可以挣脱身上的束缚,美好的东西才会逐渐变为人们所追求的对象。蔡元培曾强调:“苟无艺术之调和,则一世生活,真无兴趣之可言”。舞蹈讲究身心合一,使得艺术初始形式就是在于改变人们的外表,后来演变成改变人们的内在。快乐没有规则可言的跳跃也演变成了舞蹈^[4]。在体操训练之下,即使可以为人们锻炼身体,但是整合四肢获得自由并且做出一致性的游戏才可以真正激发出美感。所以,舞蹈属于艺术样式或者是美育途径,在进一步促进人们身心健康发展、和谐自由方面具有更为显著优势。中国人比较习惯在自身经验基础之上来进行体验以及推断,最终思索相应问题,因此针对心和艺之间的关系,需要将人们自身的语言声音以及肢体动作等方面的表现来作为基础,诗歌、歌曲、舞蹈均不需要借助外界工具,将人们自身的审美作为物质媒介,属于心灵和肉体以及精神与感觉之间进行直接传达的一种艺术表现形式。舞蹈属于万物有灵原始交感思维的主要产物,舞蹈自身就是身心结合的一种外在表现艺术。在人类文明不断发展以及进步之中,舞蹈可以被归结为一种身体语言或者是身体文化,就是针对人们内心情感作出的张扬,并且可以针对文化道德进行展现。现代性审美主要强调自律,并且给予人们最为强大的精神方面功能,进而可以展现出审美现代化内在的主要矛盾,将审美知识分化以及独立作为主要起点,逐渐向审美价值或者是审美体论展开深入演变。对于舞蹈艺术进行欣赏或者参与,都可以使得审美主体在不同方面针对舞蹈美产生相应感受,通过自身的眼睛以及肢体等进行接触与沟通。在融合的过程之中,智育、德育等基本内涵就可以在舞蹈美育之中进一步发酵,在《天鹅湖》之中芭蕾舞尖可以展现出古典浪漫以及艺术的唯美,舞者身体重心平衡等进行混合之后,可以展现出西方文化与艺术的美感。当代中国古典舞《黄河》将大家熟知的旋律作为奠基,将中国古典舞自身存在的韵律充分展现,“含腆冲靠”与

革命历史之间相契合,符合人们对于民族情感的认知。自然的人自身知识、科学以及道德等方面可以在艺术审美之中获得相应净化以及提升。可以真正展现出美育基本特征,也属于舞蹈美育进一步提升人们身心更为和谐发展的魅力之处。

(三) 舞蹈美育可以体现出时代文化主要内涵

在文化人类学这一角度而视,舞蹈随着文化的发展而出现不同结构意义上的创造性运动。舞蹈就是在人们欲望基础上所产生最基础的沟通要素,可以真正体现出文化基本价值。这属于生命时空以及社会基本范围之内针对舞蹈所产生的界定。原始舞蹈属于在人们交感思维逐渐指导之下,所演绎出来的巫祭文化,并且可以呈现出生命性以及直觉性。汉代盘鼓之舞在举手投足之间可以展现出汉风十足的文化,具有想象性以及浪漫性;在盛唐“霓裳羽衣”将儒道释文化凸显出来,展现出文化艺术之间的相互融合;宋元以降戏曲、民间的歌舞呈现出繁荣发展态势,真正展现出世俗文化的真性情。

在文化之中,最为关键的目标就是为了促进人们在纯粹生命之中,因其受到相应形式的支配,使其可以在审美国度变为审美的人,并且从这一层面逐渐演变成道德的人,但是无法实现跨越式完成,所以最为主要的任务就是从自然的人过渡到审美的人。中国现代美育倡导者蔡元培,曾经强调:“文化运动不要忘记美育”。文化并不是简单的,而是复杂的;运动也不是空谈的,而是要实行的。近现代中国“教育救国理论”的深入影响之下,舞蹈美育逐渐在各个教育阶段都开展起来^[5]。舞蹈在人们心中是最为高尚以及优美的运动,可以为人们形成高尚品格以及优美姿势等做出巨大贡献。

结束语:

综上所述,舞蹈艺术将自身最为独特的美以及美感体验充分发挥出来,可以进一步丰富人们内在情感,进一步丰富人们的思想境界。不管是西方古典的芭蕾艺术,还是现代化社交舞蹈,亦或是中国传统古典舞蹈、民族民间舞蹈以及现代流行舞蹈,其最为根本产生的原因就是人们之间的情感方面交流以及对于情景的交融,舞蹈具有多样性,可以满足人们针对内心和精神的外在表达。所以,舞蹈美育可以适当在舞蹈专业技能方面得到训练和培养,可以实现对于“美”的艺术追求,并且可以真正获得自我情感方面的愉悦以及升华,产生对于舞蹈情感共鸣,更好展开交流。

参考文献:

- [1]王舒涵.“素质教育舞蹈课”的特征及价值研究[D].上海师范大学,2022.
- [2]刘璐.浅谈舞蹈形体通识课的创新展[J].戏剧之家,2021,(18):128-129.
- [3]郑璐.现代舞教学中的美育目标实现——评《舞蹈教育与教育舞蹈——舞蹈教育美育心理学》[J].中国教育学报,2021,(05):134.
- [4]仲丽.浅谈高校舞蹈教学中美育渗透路径的探讨[J].艺术家,2020,(01):127.
- [5]仝妍.从现代美育思想看当代舞蹈美育的本质[J].美育学刊,2013,4(05):34-37.

作者简介:裴大明,男,汉族,籍贯:河北生于:1984.10,工作单位:无锡城市职业技术学院,职称:讲师,本科学历,研究方向:舞蹈编创教学