

高校舞蹈教学与大学生艺术素质教育之间的关系

张帆

北京联合大学 北京 100101

摘要: 高等教育对大学生艺术素质教育的重视逐渐提升,艺术素质教育也得到了社会各界的关注,舞蹈教育作为艺术素质教育的组成,也渐渐提上日程。但从传统的舞蹈教育实践中发现,尽管学校和教师对理论、实践训练投入了大量资源,但却未能达到预期的艺术素质教育的理想效果。因此,为推动高校舞蹈教育教学质量的提升,改善大学生艺术素质教育的整体质量,本文将从概念解析入手,分析舞蹈教学与大学生艺术素质教育之间的相互关系,针对舞蹈教学的不足提出相应的教学改进策略,致力于为舞蹈教学工作提供理论上的支持与帮助。

关键词: 高等院校;舞蹈教学;艺术素质教育;相互关系

1. 引言

高校艺术素质教育中的舞蹈教学的重要性不言而喻,舞蹈教学作为其重要组成,对于落实立德树人教育任务,培养具备良好审美品格、道德情操的高艺术素养大学生人才意义重大。作为艺术教育的最高层次,高校舞蹈教学应充分认识到自身对于发展学生艺术素质方面的重要性,通过为学生提供更多理论与实践两个层次的教育培养,让更多的学生体会和品味舞蹈艺术的魅力。

2. 艺术素质教育视域下的舞蹈教育

作为八大艺术的其中之一,舞蹈艺术源远流长,在尚未形成语言之前,人们就已经开始用肢体动作来传递信息进行情感上的交流与互动。也因此舞蹈的起源非常早,它几乎与人们的劳动同时产生,且已经渗透于日常生活、生产的各个方面。通过舞蹈形式来进行艺术表达,将个人内心深处细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格表达出来,对于调节人与自然、人与社会之间的相互关系具有积极意义。舞蹈艺术教学是当下艺术素质教育的重要组成,与美育的联系密不可分,具有极大的文化价值、精神价值。舞蹈教学是素质教育的重要方式之一,具有丰富的美学功能,意义重大且特殊。中国舞蹈教育教学对于人才培养的作用是由内而外的,能够以民族精神为着眼点,让受教育者通过中国的舞蹈艺术感受中华民族独特的艺术魅力。神经学家认为左右脑分管不同的功能,右脑负责情感,左脑负责思维,个体行为与语言需要左右脑的协调,语言和文字主要由左脑承担,而个体的大部分训练都集中在语言和文字方面,也因此相较于右脑,左

脑的发展好像更占据上风。这也导致了当今时代大学生的情感、形象思维能力相对薄弱。面向大学生开展舞蹈教学,学生通过舞蹈基本功训练,能够有效地弥补这一不足。通过舞蹈教学让学生参加艺术活动,丰富了学生接触和品味优秀艺术作品的机会,带给学生全身心的陶冶。在不知不觉中,学生感到身心舒畅,沉醉于情感与情绪之中,学生在欣赏舞蹈的过程中也发展着自身的审美力和鉴赏力^[1]。

3. 高校舞蹈教学与艺术素质教育的相互关系

高校舞蹈教学是艺术素质教育的重要手段,开展高质量的舞蹈教学,对于落实艺术素质教育工作具有积极意义。

3.1 有助于加深学生对舞蹈艺术的认知

舞蹈教学具有很强的应用性,作为一门高雅艺术,开展高质量的舞蹈教学课程,有助于让学生更近距离地体会舞蹈艺术的魅力。学生进行舞蹈鉴赏,能够更进一步地学习和掌握基础舞蹈知识,从舞蹈作品中体会情感、思想,加深学生对作品的理解与认同。学生在精准地掌握了舞蹈作品的深刻内涵和表达的思想情感之后,能够与舞蹈作品情感形成共鸣和认同。开设舞蹈欣赏类课程,有利于提升大学生的艺术素养。

3.2 有助于学生高尚的道德情操的发展

舞蹈教学课程包含丰富的文化元素,且所涉及的文化知识应用范围很广,具有很强的综合性,因此十分有助于学生美学素养的形成,能够发展学生的思维能力、人文精神。大学生参加舞蹈课程,在学习舞蹈知识的同时,能够有机会领会各个地区、不同民族的舞蹈风格和舞蹈特点,领略不同

民族异域风情。舞蹈课程以其独具一格的感染力给学生带来精神层面的熏陶，有助于陶冶学生的情操。经过舞蹈艺术的熏陶，有助于学生形成良好的道德品质。

3.3 有助于大学生心理素质的提升

舞蹈艺术是一种人文行为艺术，舞者精心设计每一个舞蹈动作，旨在提升舞蹈艺术作品的观赏性。在设计舞蹈动作时，对设计者的形象思维是极大的考验。学生在学习舞蹈课程和欣赏舞蹈作品时，也需要合理的发挥自己的想象力，才能够真正领会舞蹈作品的内涵与价值。在欣赏舞蹈作品的过程中，学生的精神状态更加放松，很大程度上满足了学生的情感需求，能够缓解学生的生活、学习的压力。通过舞蹈学习，学生的心理得到极大的满足，学生的内心获得愉悦，从而有助于学生身心健康，发展学生的心理素质。

3.4 有助于高效开展美学教育工作

舞蹈课程具有应用型、系统性，在开展教学时应循序渐进，坚持由浅入深的基本原则。舞蹈教学十分形象、直观、生动，在进行学习的过程中，学生能够全身心体会和品味舞蹈之美，对舞蹈动作也能够产生个人的理解，学生的创新意识、创造能力也能够得到相应的发展。由此可见，舞蹈教学具有强大的育人功能，具有其他学科不能相比的教育价值。在教学活动中，学生的个人形象、体态也能够得到发展，学生的审美情趣逐渐成熟，学生的价值观念、品味和创造美的能力均得到了良好的发展。总而言之，舞蹈教学对于开展高质量美学教育意义重大。

4. 分析高校舞蹈教学与大学生艺术素质培育的效果

4.1 对舞蹈教育历史传统的重视不够

中华民族的舞蹈教育由来已久，舞蹈艺术源远流长，与古代社会的劳动生产相伴相随，已经发展成为社会日常生活不可分割的重要组成部分。在《史记》等中就有关于远古时代对舞蹈教育的记录。我国早在舜的时代就已经开展了舞蹈教育，到了周代，舞蹈教育是六艺之一。可以说，舞蹈教育是中国古代社会教育培养十分重要的一部分。但在当今时代的舞蹈教学中，有关中国古代舞蹈教育的这部分历史未能得到重视，并未在教育培养中得到充分地体现。

4.2 对舞蹈教育的重视不足

应试教育传统给舞蹈教育造成了严重的阻碍，很长一段时间，学生学习、教师教学只和书本打交道，非艺术专业、舞蹈专业学生几乎没有接触舞蹈专业课程的机会，而舞蹈专

业学生为取得成绩，也不得不将更多的精力放在基本功训练、曲目编排等方面，这些都在一定程度上限制了舞蹈教育功能和作用的有效发挥。我国高校的舞蹈教育受国外艺术肢体美学的影响，停留在科班、肢体训练，这也在一定程度上忽视了对大学生艺术素质的有效教育培养。

4.3 舞蹈教育两极分化问题突出

从当前高校开展的舞蹈教育的实际情况来看，基本上分为两大类，其一是由国家培养舞蹈演员，以专业院校为载体，分为不同的教学科系，例如民族舞、芭蕾舞、古典舞等等，但无一例外，这些教育更关注学生技巧的发展，且专业方向相对较为单一。其二是普遍性的舞蹈教育，旨在通过舞蹈艺术，对学生进行美育教育，促进学生行为、修养、智力等各个方面的发展^[2]。

5. 基于高校舞蹈教学开展大学生艺术素质培养的具体路径

5.1 丰富资源，开拓舞蹈第二课堂

针对当前所开展的舞蹈教学的实际情况来看，舞蹈课程内容较为滞后，且教学形式也相对乏味。究其原因，可能是因为舞蹈教师未能摆脱传统教育观念的影响，主张以言传身教的方式来试试舞蹈教学，这种相对硬性的教育培养方式显然与当今时代促进学生个性成长的教育目的不相符，甚至还可能导致学生渐渐失去对舞蹈课程的兴趣。对此，需要舞蹈教师首先更新和转变自身的舞蹈教学观念，加强探索更加新颖、更为切实有效的教学新模式，通过多种途径拓宽舞蹈课程，丰富舞蹈课程学习资源，更新和丰富舞蹈课程教学方法，为学生开辟具有实践性质的舞蹈第二课堂。在第二课堂中，可以向学生更深入地介绍有关舞蹈作品的文化背景，带领学生解析舞蹈艺术作品的深层内涵，加深学生对舞蹈艺术作品内涵与情感的深刻理解与认识。为有效激发学生对于舞蹈艺术作品、舞蹈课程的积极性和探索意识，舞蹈专业教师可以应用多媒体、信息技术等，为学生播放舞蹈视频等，给学生营造身临其境的舞蹈作品情景，让学生更深入地品味舞蹈作品的美学价值与魅力，让学生能够在情境之下深入、自由地对舞蹈作品展开联想与想象，引导学生深入思考和分析，之后在实践训练环节，让学生将个人的思考和理解融入到训练之中。总之，在舞蹈教学课程中，教师应始终坚持学生的主体地位，让学生有充足的自我思考、自我发展和训练的空间。

5.2 及时转变舞蹈教育培养观念

整体来看,部分教育工作者因观念未能及时转变,对舞蹈课程的重视仍不够,未能清楚地认识到舞蹈教学对于发展学生审美能力、鉴赏能力等艺术素养的重要功能。导致在舞蹈课程教学中,教学目标偏差,只关注基础训练,对学生的个体差异认识不足,且训练形式、训练方法较为单一,很多学生陷入训练盲区,却得不到精准指导,导致学生无法及时的发现自己在训练中存在的问题,比如身体协调性不足,动作操之过急,呼吸不畅。很多学生也受次影响,对舞蹈课程的认识出现偏差。为更好地发挥舞蹈教学的艺术素养培养价值,高效落实大学生艺术素养教育工作,教育工作者必须要正确把握舞蹈教学和艺术素养培育之间的相互关系,深刻认识到舞蹈教学的价值作用,利用好舞蹈课程教学,促进大学生良好的艺术素养的形成与发展。相关教育工作者应加强宣传,大力宣传舞蹈教学和舞蹈课程,让更多的师生认识到舞蹈课程对于落实素质教育的意义作用,及时转变相关工作者、教师、学生对舞蹈教学、舞蹈课程的认识,从他们的内心深处提升对舞蹈课程和舞蹈教学的理解与重视。新时期,我国对高素质人才的需求更为迫切,因此对高校教育培养提出了更高要求,学校要充分认识到学生艺术素养发展的紧迫性,正确认识舞蹈课程教学对于发展学生个人素质的积极意义,强化对舞蹈教学的重视,依托舞蹈课程教育,助力学生身体素质、心理素质、价值观念、道德品质、审美力和鉴赏力等各方面的发展。

5.3 采取多样化的舞蹈教学模式

当前阶段,一部分学校有意识通过舞蹈教学开展素质教育,也渐渐认识到了舞蹈教学对学生素质成长与发展的作用,但因对舞蹈课程的理解和认识不够准确,所采取的舞蹈教学模式仍存在不合理,并不能有效地发展学生对舞蹈的兴趣和探索欲,导致很多学生始终以被动机械的状态接受舞蹈训练,缺乏对舞蹈学习的热情,对舞蹈动作的理解不够深入,无法通过动作传达作品的情感,也不能真正内化舞蹈知识,无法体会作品的价值内涵。针对这个情况,舞蹈教师应当尽快更新教学模式,尽快突破传统舞蹈教学模式的束缚。舞蹈教师应当利用好互联网、新媒体及相关信息技术,搜索与教学主题相关的资源内容,利用多媒体等设备,或是通过在线

学习平台,为学生播放更优质的教学资源,让学生有更多自主学习的机会。针对学生的个体差异,教师可以组织学生分成不同小组,采取竞赛教学,以此来激发学生的积极性和竞争意识,营造更加积极、愉悦、活泼的教学气氛。学生有机会开展合作学习,同时也发展了自身的合作意识、人际交往能力,引导学生树立高度的集体荣誉感。在合作学习中,学生对舞蹈作品的内涵、感受、情感体会进行交流,在训练中相互纠正动作,协同合作,互帮互助。除此之外,舞蹈教师也可以为学生提供参与课外实践活动的机会,让学生有将课程所学应用实践得到途径,增加学生个人展示的环节。通过多样化的教学模式,突破传统舞蹈教学方式的限制,以此来充分提升舞蹈课程教学的有效性,促进学生艺术素质的良好发展^[3]。

6. 结语

舞蹈教育教学对于培养学生的道德情操,调节人的情绪,发展人的心理素质、审美品格等具有积极意义。也因此,舞蹈教学是高校落实艺术素养培养的重要途径。高校应强化艺术素质教育,合理利用舞蹈教学这一途径,通过丰富教学资源、转变教学观念、创新教学模式,提升舞蹈教学的有效性,助力学生想象力、创造力、鉴赏力、审美力和价值观念、道德品质等各个方面的发展,达到提升艺术素质教育培养有效性的积极作用。文章对提升舞蹈教学有效性提出了几条教学建议,希望能够有所助益。

参考文献:

- [1] 任离湮.我国高校舞蹈教育现状与发展探析——评《当代高校舞蹈教学的路径探索与研究》[J].中国教育学刊, 2023, (11):135.
- [2] 倪晨昕.核心素养视域下非舞蹈专业大学生舞蹈素养培养教学实践研究[D].华中师范大学, 2023.
- [3] 张颖,石擎.美育教育背景下高校体育舞蹈师资类人才培养研究——以北京城市学院舞蹈表演(体育舞蹈与教育)专业为例[J].中国民族博览, 2022, (16):83-85.

作者简介:

张帆(1974.09-)女,江苏南京人,汉族,本科,讲师,研究方向为艺术学、舞台表演。