

古典舞专业学生审美能力培养

王晓萍

四川音乐学院舞蹈学院 610000

摘要:我国社会经济在不断发展的过程中,对于大学生审美能力有了更高的要求。舞蹈教学不仅可以增强大学生身体素质,还能培养大学生的舞蹈审美能力。因此在古典舞教学中需要老师们注重对学生舞蹈审美能力的培养,全面提升大学生的美学创造力。本文主要从提升学生的审美能力的价值和具体措施来展开论述。

关键词:古典舞;审美能力;培养研究

Cultivation of aesthetic ability of classical dance students

Wang Xiaoping

School of Dance, Sichuan Conservatory of Music 610000

Abstract: In the process of continuous development of my country's social economy, there are higher requirements for the aesthetic ability of college students. Dance teaching can not only enhance the physical quality of college students, but also cultivate their dance aesthetic ability. Therefore, in the teaching of classical dance, teachers need to pay attention to the cultivation of students' dance aesthetic ability, and comprehensively improve the aesthetic creativity of college students. This article mainly discusses the value and specific measures of improving students' aesthetic ability.

Key words: classical dance; aesthetic ability; training research

在舞蹈教学中必须立足于舞蹈艺术所具有的表演性、操作性特征,以舞蹈创作、训练、表演等进行实践,从而促进自身展现美、表达美的提升。

一、审美能力的内涵

舞蹈在长期的历史发展中,受到地域、气候、民俗等多方面的影响,形成了自身独有的特点,即审美风格。这种审美风格堪称自身的一张名片,也是某一舞蹈区别于其他舞蹈的标志,所以舞蹈审美风格是一种稳定的、独有的、外化的、可感的艺术特点。而所谓审美能力,则是指表演者对这种风格的理解、体验和表现能力,这种能力越强,给观众的感觉就会越生动、越逼真,整个表演质量也就越高。以著名舞蹈家杨丽萍表演的孔雀舞为例,在《雀之灵》等作品中,在高科技舞美和逼真服饰的帮助下,观众觉得舞台上的杨丽萍就是一只活灵活现的孔雀,观众已经忘记了表演者本身,这无疑是一种极高的境界。但是在现实中,多数表演者在这方面都有所欠缺。虽然从表面上看,整个表演是流畅和熟练的,但是表演完后总感觉少些什么,这里的“少些什么”正是审美风格的缺失。而当众多表演者都在这方面有所不足的时候,也就造成了整个表演的千篇一律和千人一面,既难以给观众留下深刻的印象,也容易让观众产生审美疲劳。造成这一现象的原因是多方面的。首先,在历史方面,自古以来,舞蹈表演就是以技艺传承为主线的,加之舞蹈技能本身十分丰富,且具有一定的难度,自然也就成为教学的难点所在。其次,在教师方面,由于教师在求学期间,也没有接受过审美能力方面的引导,所以他们从教后也缺乏这方面的意识。最后,在学生方面,在自身文化素质有限的情况下,学生很难从审美的视角去分析和体验作品,仍然将熟练表演作为标准。审美能力的培养已经成为舞蹈表演和教学的瓶颈所在,急需得到突破,继而开辟出全新的发展空间。

二、高校舞蹈教学提升学生审美能力的意义

(一) 增强学生的舞姿审美能力

舞蹈在直观上表现为肢体表演活动,每一个舞姿都具有鲜明的技巧性和艺术性,能够为人们带来独特的视觉美感。开展舞蹈教学活动,老师需要培养学生对特定舞姿的认知与评价,以提升其审美能力。比如,古典舞教学会涉及学生对于“形、神、劲、律”四方面训练内容的审美。古典舞之“形”可以培养学生对于拧、倾、圆、曲、俯、仰、翻、卷等动作表演所呈现的圆融流畅、飘逸洒脱的审美感受。古典舞之“神”可以让学生们深刻体会到“形未动、神先领,形已止、神不止”的美感。古典舞之“劲”可让学生感受舞蹈表演所带来的动中有静、静中有动、紧而不乱、舒而不缓的节奏感。古典舞之“正律”培养学生在顺其自然、顺势而为的表演中,感受一气呵成、行云流水般的效果“;反律”则培养学生在“逢冲必靠、逢开必合,欲前先后、欲左先右”的表演过程中,感受奇峰迭出、出其不意、扑朔迷离的感觉。

(二) 强化学生情感体悟的审美能力

舞蹈在本质上是一种借助肢体动作传情达意的表演艺术,深厚的情感的加入是任何一个优秀作品的基础,可使观众产生个性化的情感体验,与观众们产生情感共鸣。在舞蹈教学活动中,舞姿是一种很好的感受情感乃至表达情感的表现方式,使其准确把握舞蹈的情感主题,深刻地认识舞蹈所塑造的角色形象,继而产生情感美的体验。例如,学生可以从舞蹈《唐印》中深刻体会到编导对于唐朝侍女俑静态美的喜爱。从舞蹈开始部分呈现的一系列静态舞姿造型,到舞蹈结束部分舞者“回归”侍女俑之后又摆出的舞姿造型,均是从真实唐代女俑中提炼出来的,以舞蹈的形式将其生动地展现在舞台上,展示了唐朝女子的多样生活。

(三) 提升学生的艺术审美能力

舞蹈教学活动可以引导学生在日常生活中积极探索、欣赏优秀的舞蹈作品,从舞蹈作品中感受舞姿的技巧美感、情思美感,从舞蹈叙事内容中感受独特的故事美,以提升学生的艺术审美能力和审美追求。舞蹈教学活动具有外延性的审美教育特征,可在培养学生舞蹈审美能力的基础上,提升其对舞蹈相关作品的审美追求,如舞剧、歌剧、音乐剧等。这些舞台表演活动都具有艺术性特点,可促使学生在舞蹈学习的基础上产生更加丰富、多样的艺术审美情趣,进一步提升其审美品位。另外,舞蹈教学活动还具有内涵性审美教育特征,在舞蹈教学活动过程中会涉及对背景音乐节奏、情感、韵味的体验,学生可在背景音乐及舞台布景所营造的氛围中更好地进行舞蹈训练与表演活动。

三、目前高校舞蹈教学中审美能力培养现状

(一) 舞蹈教学中情感教育的缺失

舞蹈是基于肢体动作进行情感表达的艺术形式,情感的宣泄是舞蹈艺术的灵魂所在。情感教育是教育的一项重要内容,但未被设立为独立学科,因而学校、教师不重视,导致高校舞蹈教学中情感教育缺失。在我国应试教育背景下,诸多高校舞蹈教学往往未认识到情感教育的必要性。教师应重视授课时学生所产生的心理问题、情感需求,学生为什么学习兴趣不高?课堂上为什么心不在焉?等等,都是教师应关注的现象,这正是由于教学中情感教育的缺失,使得教学效果、教学目标未正常达到。在教学过程中,认识到情感教育开展的重要性是极其必要的,它可以充分调动学生的学习兴趣 and 主动性,更深层次地认知“舞蹈艺术”。

(二) 对审美能力培养重视度低

当今,部分高校舞蹈教学还是注重“言传身教”,这么做往往忽略了舞蹈专业学生审美能力的培养,阻碍学生全面发展,使得舞蹈课程在发展的道路上受到巨大阻碍。无论是艺术类还是非艺术类课程,学生的审美能力都是非常重要的,例如,语文中的诗词意境之美、物理中的真理之美等等,都需要发现美的眼睛。所以,在教学过程中不应该照葫芦画瓢,而应该采用有层次的教学环节和富于情感的教学方式,使得学生的审美能力可以得到真正的提升。正是因为教学中对学生审美能力培养的重视度较低,使得多数能够有效培养学生审美能力的策略很难有效地在舞蹈教学中得以实施。

四、提升古典舞专业学生审美能力教学策略

(一) 强理解与认知,提高审美意识

在专业舞蹈教学中,教师应全面强化学生对两种艺术形式的理解与认知,进而实现学生审美意识的提升。音乐能够促进表现情绪、营造氛围、引导节奏,在舞蹈的配合过程中,学生需要有良好的音乐理解能力,由此促进舞蹈与音乐的表现力融合。因此,在教学中,老师合理利用音乐的节奏,使得舞蹈动作与音乐的协调发展。首先,教师可以通过聆听节拍较强、鼓点鲜明音乐的方式,让学生掌握音乐与舞蹈的同步节奏,形成主观感受;其次,加强学生音乐与舞蹈融合力,使得音乐的节奏与情感通过自身的身体与动作表现,从而提升学生的音乐感知能力;最后,教师还应将教学内容落实到专业知识上,加强基础专业知识学习,深化理解舞蹈的内涵,对舞蹈有新的认知。

(二) 借助舞蹈动作培养大学生舞蹈审美观念

人们在实践过程中可以创造出美,可见美不是天生具有的。审美观念也如此是通过实践逐步积累的,老师可以借助

舞蹈动作来培养学生的舞蹈审美观念,实现学生们审美的逐渐改变,形成自我的审美观念。因此在教学中老师要引导学生积极感知舞蹈艺术展现出来的魅力,认同舞蹈艺术的美感,感受舞蹈给身心带来的放松,愉悦人们的感受。在具体的教学实践中老师要善于借助舞蹈动作将蕴含的艺术修养、文化底蕴等传递给学生。教学中可借助多媒体等现代化教学设备开展教学任务,激活学生听觉和视觉感官,在多种感官激发之下引导学生对舞蹈艺术带来的独特之美进行感受,感受由此带来的动作美、形体美、服饰美以及音乐美。此外,老师要善于采用科学合理的教学方法来培养学生的舞蹈审美能力,让学生在系统性练习下促使自身形体更具美感。教学过程中对于进步明显的学生给予充分肯定,借助激励表扬性的语言来促使学生表达自身对舞蹈审美的真实感受。这样在培养大学生树立舞蹈审美观念的基础下可以逐步引领学生对舞蹈审美有深层次感知。

(三) 有效引导培养大学生审美创造力

美的产生需要经过不断的探索与创造。只有在不断探索与创造的过程中才能将艺术的生命力赋予美。因此在古典舞教学中培养大学生的舞蹈审美能力需要老师对其不断引导,在有效引导的过程中培养大学生的审美创造力。高校舞蹈教学中老师需要积极创新原有的教学观念。首先,老师们注重培养学生舞蹈创新意识,将与舞蹈有关的理论知识及时普及给学生,拓展学生知识面,努力提升学生文化素养,为学生创新理念的形成功构建良好条件。其次,注意要善于鼓励学生,在鼓励教学的过程中激发大学生的思维想象力,依靠自己的想象力编制新的舞蹈动作。舞蹈作为一种动作形式,具有美学特色,与美学紧密联系。具备了美学特色的舞蹈动作才促使舞蹈教学的艺术风格充分体现出来。因此,老师要善于激励学生,根据人体的运动机理,分析每个舞蹈动作呈现出来的美学特色,争取在舞蹈动作上有所创新,激发自身审美创造力。

(四) 革新教学模式

长期以来,舞蹈教学一直以口传身授的教学模式为主,这种模式既是由舞蹈教学特点所决定的,也可以充分保证教学沿着教师既定的计划进行。但是从审美能力的培养来说,这种教学模式的弊端也是显而易见的。因为舞蹈教师缺乏审美能力和意识,所以会在教学设计中忽略审美环节,讲述加示范的教学流程,让学生既没有审美的意识,也没有学习的机会。所以这种以教师为主的教学模式已经不再适应当下的教学需要,急需将一些新的、科学的教学模式引入教学中。如对话式教学模式。这是一种强调“说”大于“做”的教学模式。即教学之前,教师先与学生就学习内容进行平等而深入的交流,特别是从审美的角度对作品进行解读。

五、结语

总的来说,作为高校舞蹈教师,我们要多方面采取多种方式来提升学生们的审美能力,由此促进增强学生舞姿审美和情感体验审美,提升综合审美素养。

参考文献:

- [1] 王巍锦.如何在舞蹈教育中提高大学生的审美能力[J].艺术评鉴,2018(20):147-148.
- [2] 郑琪.中国舞蹈教育中的身体审美教育[J].艺术科技,2018(9):261-262.
- [3] 朱露露.舞蹈教学对审美能力的培养[J].现代交际,2017.