

美育视角下高校舞蹈形体课程教学模式创新研究

张慧¹ 张阳²

中南林业科技大学 体育与音乐学院 湖南 长沙 410004

摘要:本研究旨在探讨美育视角下高校舞蹈形体课程教学模式的创新。通过分析美育在中华文化自信中的体现及高校舞蹈课程中的地位,提出了舞蹈形体课程在美育中的重要作用。针对现有教学模式的不足,本研究从解构舞蹈美育理念、理据课程教学目标、重塑授课体系、完备教学内容和守正教学方法五个方面,提出了创新实践策略。这些策略旨在拓宽师生的艺术视野,提升审美能力,科学设计课程,合理选择教学资源,并融合现代教学理念,以提高教学质量和效果。本研究为高校舞蹈形体课程教学模式的创新提供了理论和实践指导。

关键字:美育视角; 高校舞蹈; 形体课程; 教学模式; 创新策略

引言:

在当今社会,美育作为培养学生综合素质的重要途径,日益受到高校的重视。舞蹈形体课程作为美育的重要组成部分,对于提升学生的艺术修养和审美能力具有重要意义。然而,传统的高校舞蹈形体课程教学模式已难以满足现代教育的需求。因此,本研究从美育视角出发,探讨高校舞蹈形体课程教学模式的创新,以期提升教学质量和培养学生全面发展提供新的思路和方法。

一、美育在中华文化自信范畴内的体现

美育,作为教育的重要组成部分,旨在通过艺术、审美等方式,培养学生的情感、价值观以及创造力。在中华文化自信的范畴内,美育不仅是一种教育手段,更是文化传承与创新的重要途径。中华文化博大精深,蕴含着丰富的艺术资源和审美理念,这些资源为美育提供了深厚的土壤。通过美育,学生可以更加深入地了解中华文化的内涵,感受中华艺术的魅力,从而增强对中华文化的认同感和自信心。具体而言,美育在中华文化自信范畴内的体现主要表现在以下几个方面:首先,美育通过艺术作品的欣赏和创作,传递中华文化的核心价值观。艺术作品是文化的载体,其中蕴含着丰富的历史、哲学、道德等元素。通过欣赏和创作艺术作品,学生可以更加直观地感受到中华文化的精神内涵,从而加深对中华文化的理解。艺术作品中饱含着广大人民群众的智慧与勤劳,以及对美好生活的向往和热爱,这都有力地展现了中华文化中积极向上、勤劳善良等核心价值观,使人们在审美过程中不知不觉接受并传承这些宝贵的精神财富。其次,美育注重培养学生的审美情趣和审美能力。中华文化中的艺术作品具有独特的审美价值,通过美育的引导,学生可以学会欣赏这些艺术作品的美,提高自己的审美情趣和审美能力。这种能力的培养不仅有助于学生对中华文化的深入理解,还能够提升他们的文化素养和审美水平。最后,美育鼓励学生进行艺术创新和实践。中华文化自信不仅包括对传统文化的传承和弘扬,更包括对文化的创新和发展。通过美育的引导,学生可以学会在继承传统文化的基础上进行创新,为中华

文化的发展注入新的活力。这种创新和实践的过程也是学生自我提升和成长的过程。在美育鼓励学生进行艺术创新和实践这一方面,它激发着学生突破传统的束缚,以独特的视角和创造力去诠释和表达对中华文化的理解。学生们在创新过程中,融合中华文化的元素与精神,为传统艺术注入新的活力与生机,展现出中华文化的强大包容力和适应性。通过实践,学生亲身体验艺术创作的过程,培养了动手能力和解决问题的能力,更深刻地感悟到中华文化中精益求精、追求卓越的品质。他们运用各种艺术形式和手段,创造出具有时代气息又不失文化底蕴的作品,既是对自身艺术才能的展现,也是对中华文化在新时代传承与发展的积极推动。这种创新和实践还培养了学生的开拓精神和冒险意识,与中华文化中勇于探索的特质相呼应,让学生在艺术的天地中不断探索、前行,为中华文化的艺术宝库增添更多璀璨的光芒。

二、高校舞蹈形体课程在美育中的地位

1. 美育在高校艺术类课程中的体现

在高校艺术类课程中,美育占据着举足轻重的地位。艺术类课程是实施美育的主要途径之一,它们通过音乐、舞蹈、戏剧、美术等多种形式,让学生在亲身参与和体验中感受艺术的魅力,提升审美素养。高校的舞蹈形体课程往往会涉及多种舞蹈风格,其中包含着丰富的文化内涵,学生在学习过程中能深入了解不同文化背景下的舞蹈艺术,促进文化的传承与交流。首先,它是提升审美素养的重要途径。通过舞蹈形体训练,学生能感受身体线条、动作韵律的美,培养对美的敏锐感知,提升自身审美修养。其次,舞蹈形体课程有助于培养优

雅气质和良好仪态。让学生在举手投足间展现出独特的魅力和自信，这也是美育成果的直观体现。再者，它传承和弘扬了舞蹈文化。在这些课程中，学生不仅可以学习到专业的艺术知识和技能，更重要的是能够培养对艺术的热爱和鉴赏能力，从而在生活中发现美、欣赏美、创造美。舞蹈形体课程作为艺术类课程的重要组成部分，更是美育实施的重要载体。它通过舞蹈这一艺术形式，让学生在音乐的律动中感受身体的灵活与协调，塑造优美的体态和优雅的气质。同时，舞蹈形体课程还能够培养学生的团队合作精神和集体荣誉感，提高他们的综合素质和社会适应能力。

2. 美育应在高校舞蹈课程中发挥的作用

美育在高校舞蹈课程中应发挥培养具有全面艺术素养和审美能力的人才的作用，补充和提高学生在身体协调性、艺术表现力、创新思维以及跨文化理解等方面的能力，美育在高校舞蹈课程中应发挥以下作用。首先，通过舞蹈课程的学习和实践，美育可以帮助学生塑造健美的体态和优雅的气质。舞蹈是一种全身性的运动，它能够锻炼学生的身体协调性和灵活性，改善体态和气质。同时，舞蹈课程中的形体训练还可以增强学生的身体素质 and 体能水平。其次，美育可以通过舞蹈课程培养学生的艺术表现力和创新思维。舞蹈是一种极具表现力的艺术形式，它能够让学生通过身体的律动和表情的传达来表达内心的情感和思想。在舞蹈课程的学习中，学生需要不断地进行创作和表演实践，这有助于激发他们的创新思维和想象力。最后，美育还可以通过舞蹈课程提高学生的跨文化理解能力。舞蹈是一种世界性的艺术形式，不同国家和地区的舞蹈风格各异，蕴含着丰富的文化内涵和历史背景。通过学习不同风格的舞蹈作品，学生可以更加深入地了解不同文化的特点和精髓，增强跨文化理解能力。这种能力的培养对于当今全球化时代的大学生来说尤为重要。

三、美育视角下高校舞蹈形体课程模式的创新实践策略

1. 解构舞蹈美育理念

在传统的舞蹈教育中，往往过于注重技术的传授和形式的模仿，而忽视了对舞蹈背后的文化内涵和审美价值。因此，我们需要从美育的角度出发，对舞蹈美育理念进行解构，以“拓宽教师的艺术视野，提升学生的审美能力”。具体来说，教师应该加强对舞蹈作品背后的文化、历史、哲学等方面的研究，将舞蹈置于其更广阔的文化背景中进行解读。同时，教师还应该关注当代舞蹈的发展趋势和创新实践，不断更新自己的艺术观念和教学方法。通过这样的方式，教师可以为学生提供一个更加多元、开放的舞蹈学习环境，引导他们从多个角度去感受和理解舞蹈的美。学生方面，则需要通过多样化

的教学手段和实践活动，激发他们的审美感知和创造力。例如，可以通过组织观摩经典舞蹈作品、参与舞蹈创作与表演、开展舞蹈评论与研讨等活动，让学生在亲身体验中感受舞蹈的魅力，提升自己的审美能力。总之，舞蹈美育理念是依附于舞蹈美育目标得以实现的。舞蹈美育的目标应是通过舞蹈教育培养学生的审美素养、创造力和表现力，同时提升学生的思想道德素质和文化自信为主要目的，这应是舞蹈美育理念的核心所在。

2. 理据课程教学目标

课程教学目标是教学活动的出发点和归宿，在美育视角下，高校舞蹈形体课程的教学目标应该围绕“美育的功能”进行设定，以“解读课程的实质作用”。具体来说，舞蹈形体课程的目标应该包括以下几个方面：一是培养学生的舞蹈技能和形体素质，为他们打下坚实的专业基础；二是提升学生的审美能力和艺术素养，使他们能够欣赏并创造美；三是增强学生的文化自信和跨文化理解能力，使他们能够更好地传承和弘扬中华文化；四是培养学生的创新精神和实践能力，为他们未来的职业发展做好准备。为了实现这些目标，教师需要制定科学、合理的教学计划，选择恰当的教学方法和手段。同时，还需要对学生的进行学习情况进行及时的反馈和评价，以便及时调整教学策略，确保教学目标的实现。

3. 重塑课程授课体系

在美育视角下，重塑高校舞蹈形体课程的授课体系显得尤为重要。传统的授课体系往往过于注重技术的传授，而忽视了对学生审美能力和创造力的培养。因此，我们需要“构建科学的课程设计，合理选择和运用教学资源”，以更好地满足学生的学习需求。首先，课程设计应以学生为中心，注重学生的个体差异和多元化需求。教师可以通过问卷调查、访谈等方式，了解学生的兴趣和需求，从而设计出更加贴近学生实际的课程内容和教学方法。同时，课程设计还应注重实践性和创新性，让学生在实践中掌握技能，在创新中提升能力。其次，教学资源的选择和运用也是重塑授课体系的关键。教师应充分利用现代信息技术手段，如多媒体教学、网络教学等，为学生提供更加丰富多样的学习资源。此外，教师还可以邀请舞蹈界的专家、学者进行讲座或工作坊，为学生提供更加广阔的视野和学习平台。

4. 完备课程教学内容

随着社会的不断发展和进步，高校舞蹈形体课程的教学内容也需要不断更新和完善。在美育视角下，我们应“适应社会发展需求，融合现代教学理念”，使课程内容更加贴近时代和学生的实际需求。一方面，课程内容应紧跟时代步伐，及时引入新的舞蹈元素和风格。例如，近年来流行的街舞、爵士舞等都可以作为课程内容的一部分，让学生接触到更加多元的舞蹈文化。同时，

课程内容还应注重对学生身体素质和心理素质的培养,帮助学生在舞蹈学习中全面提升自己。另一方面,现代教学理念的融合也是完备课程教学内容的重要途径。例如,“以学生为中心”、“实践性教学”、“创新教育”等理念都可以融入到舞蹈形体课程中,使教学更加符合学生的学习规律和认知特点。通过这些理念的引导,我们可以更好地激发学生的学习兴趣和积极性,提高教学效果和质量。

5. 守正课程教学方法

在美育视角下审视高校舞蹈形体课程,其教学方法的革新不容忽视。传统的教学方法往往呈现出单一性和片面性,侧重于技术的模仿和重复练习,而忽视了学生的主体地位和个性化的学习需求。因此,我们需要对原有的教学方法进行厘正,以“提高课程教学质量,完善课程教学效果”。首先,要认识到原有教学方法的局限性。在传统的教学模式下,教师往往是课堂的中心,学生则处于被动接受的状态。这种“填鸭式”的教学方

法不仅难以激发学生的学习兴趣,还可能抑制他们的创造力和想象力。因此,我们必须打破这种陈旧的教学模式,探索更加科学、有效的方法。其次,守正课程教学方法的关键在于“守正创新”。所谓“守正”,就是要坚持舞蹈教育的基本原则和规律,确保教学内容的准确性和规范性;而“创新”则是指在教学方法和手段上要勇于尝试、不断更新。例如,教师可以采用“互动式”教学法,通过引导学生参与课堂讨论、小组合作等方式,提高他们的学习积极性和主动性。此外,还可以尝试将舞蹈形体课程与其他艺术形式相结合,如“舞蹈+戏剧”、“舞蹈+戏曲”等,以培养学生的综合素养和创造力。最后,要关注教学评价的改进。科学的教学评价方法能够真实反映学生的学习情况和教学效果,为教学方法的改进提供有力支持。因此,我们应该建立多元化的评价体系,包括学生自评、互评、教师评价等多种方式,以全面了解学生的学习状况和需求,进而优化教学方法和策略。

结 论:

综上所述,美育视角下高校舞蹈形体课程教学模式的创新是一项重要且紧迫的任务。通过解构舞蹈美育理念、明确课程教学目标、重塑授课体系、完备教学内容以及守正教学方法等创新实践策略的实施,可以有效提升高校舞蹈形体课程的教学质量和效果。这些创新策略不仅有助于拓宽师生的艺术视野和提升审美能力,还为培养具有全面发展能力的高素质人才提供了有力支持。未来,高校应继续深化舞蹈形体课程教学模式的改革与创新,以适应社会发展和人才培养的新需求。

参考文献:

[1] 项馨. 高校形体舞蹈课程及其教学改革 [J]. 尚舞,

2023, (20): 134-136.

[2] 胡晓. 美育视角下高等院校舞蹈形体课程的创新 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2023, (02): 120-125.

[3] 胡昊晴. 高校音乐专业形体舞蹈课教学的开展探索 [C]// 中国国际科技促进会国际院士联合体工作委员会. 创新教育实践国际学术会议论文集(五). 云南大学滇池学院艺术学院;2022: 3.

[4] 余梦露. 高校开设舞蹈公共课的意义探析 [J]. 戏剧之家, 2022, (24): 154-156.

[5] 解冰冰. 高校形体舞蹈课程的改革模式研究 [J]. 尚舞, 2022, (11): 98-100.

作者简介:

1: 张慧(1983.10-),女,汉族,湖南长沙人,双硕士学位,讲师职称,从事舞蹈学专业实践教学工作。

2: 张阳(1984.1-),男,汉族,湖南长沙人,在读博士研究生,讲师职称,从事舞蹈教育与表演工作。