

高校舞蹈教育中核心要素的情感培养

白婷 马涛 丁建明

吐鲁番职业技术学院

DOI:10.12238/mef.v7i12.9750

[摘要] 在现阶段高等教育体系中,舞蹈教育因具有独特的艺术魅力和教育价值,在培养学生综合素质方面发挥重要的作用。舞蹈不仅是通过身体语言展示的艺术,还是情感交流与心灵共鸣的桥梁。高校舞蹈教育工作中应加强对学生的感情培养,这有助于学生艺术修养、审美能力等素质的提升。基于此,文章分析了情感培养的现实意义,并深入探究目前高校舞蹈教育工作中情感培养的现状,最后提出具体的策略,旨在促进学生全面发展,满足现代素质教育发展需求。

[关键词] 高校; 舞蹈教育; 核心素养; 情感培养

中图分类号: G613.5 文献标识码: A

Emotion cultivation of core elements in college dance education

Ting Bai Tao Ma Jianming Ding

Turpan Vocational and Technical College

[Abstract] In the current higher education system, dance education plays an important role in cultivating students' comprehensive quality because of its unique artistic charm and educational value. Dance is not only an art demonstrated through body language, but also a bridge of emotional exchange and spiritual resonance. In the development of dance education in colleges and universities, we should strengthen the cultivation of students' emotions, which is conducive to the improvement of students' artistic accomplishment, aesthetic ability and other qualities. Based on this, the paper analyzes the practical significance of emotional training, and deeply explores the current situation of emotional training in college dance education, and finally puts forward specific strategies to promote the all-round development of students and meet the development needs of modern quality education.

[Key words] universities; Dance education; Core literacy; Emotional cultivation

舞蹈具有独特的艺术形式,将肢体动作与情感进行结合,能够更好地展示出人们内心世界和审美情趣。在当前高校舞蹈教育工作中,对学生进行情感培养主要是为了进一步提升他们整体艺术表现力和感染力。伴随社会发展对综合人才需求的增大,在这背景下,越来越多的高校开始重视对学生情感与技艺的双重培养。

1 情感培养的现实意义

1.1 增强舞台表现力

舞台是舞者展示自我的重要平台,而情感则是舞蹈表演过程中的灵魂。在实际表演过程中,舞者通过展示细腻的肢体动作和真挚的面部表情,能够将内心的情感传递给观众,进而与观众产生情感共鸣。在高校舞蹈教育工作中,情感培养的要求比较高,不仅需要学生熟练掌握舞蹈的基本技巧,还要学会将情感有效融入到舞蹈中,促使每个动作都有一定的感染力^[1]。

1.2 提升艺术修养

舞蹈不仅是对技术的展示,还是对文化的传承和情感的交流。结合舞蹈作品,通常蕴含丰富的文化内涵和情感诉求。对此,情感培养在舞蹈教育中尤为重要,比如在学习民族舞时,每一种民族舞都承载该民族具有的独特历史记忆和文化遗产。因而,学生在学习前,首先要对该民族的相关知识进行全面了解,包括风俗习惯、宗教信仰、生活方式等。这样做能够帮助学生更好掌握舞蹈的风格。与此同时,加强对情感培养,能够让其对民族文化的热爱更好地融入到整个舞蹈表演中,进而增强舞蹈作品的感染力和艺术魅力。这样的学习,在提高学生舞蹈技艺水平的同时,还进一步拓宽其文化视野和艺术修养^[2]。

1.3 促进综合素质发展

众所周知,舞蹈学习是漫长且十分艰苦的过程,要求学生具备坚韧不拔的毅力以及较强的心理素质。而在这过程中,情感培养尤为关键,它能够帮助学生建立良好的学习态度,进而不断增强其学习舞蹈的自信心^[3]。

首先,情感培养可有效激发学生对舞蹈学习的兴趣。在兴趣的驱动下,学生会积极主动地学习和练习舞蹈动作。与此同时,还会密切关注自己实际表演效果和反馈,进而追求更大的进步。

其次,情感培养能够提升学生学习自信心。在实际表演过程中,自信是成功的一部分。学生通过情感培养学会将自己情感合理融入到舞蹈中,则更加自信地展示自身才华和魅力。同时,学生还能够对自己的情绪和心态进行有效掌控。在面临紧张激烈的比赛或演出时能够保持冷静和从容的状态。对学生而言,具备这种自信和自我调控能力,为其今后学习和发展奠定重要的基础。

再者,情感培养还可提升学生创造力和想象力。舞蹈艺术不仅是对既定动作的机械重复,还是对艺术形象的再创造。学生在情感的驱动下,能够充分发挥想象力,并创造出带有个人特色的舞蹈动作和表现形式。

与此同时,情感培养还在促进学生心理健康方面发挥重要的作用。结合实际,学生在舞蹈学习和表演期间,难免会遇到各种困难和挫折。在这种情况下,良好的情感培养则可帮助学生时刻处于积极向上的状态,能够乐观面对挫折和困难。在舞蹈学习中,通过表达和宣泄情感,减轻其心理压力,有效缓解焦虑情绪,进而促使其心理保持健康和稳定的状态。

2 高校舞蹈教育中情感培养的常见问题

结合目前高校舞蹈教学中对学生情感培养面临的问题,主要有忽视情感引导、教学方法单一、情感体验不足、情感表达生硬以及忽略个体差异等。这些问题的出现,对学生舞蹈能力的提升产生较大的影响。

2.1 忽视情感引导: 技艺与情感的失衡

结合实际,有些教师在舞蹈教学中往往注重学生技艺的精湛和动作的规范,对其情感则缺乏引导和培养^[4]。对于这种教学观念,使得学生在舞蹈表演过程中只注重技术的展示,没有考虑对舞蹈情感内涵的深入挖掘。古人曾说“舞以达欢,情由心生。”舞蹈这一艺术形式,主要是通过身体律动展示表演者内心的情感和思想。若忽视对学生情感的培养,导致学生舞蹈表演失去整个灵魂,无法让观众产生共鸣。

2.2 教学方法单一: 缺乏创新与主体性

以往舞蹈教学中主要采用的是灌输式教学方法,在该方式实施中,教师占据主导地位,而学生则处于被动接受的状态。长期在这单一教学方法的影响下,难以有效调动学生对舞蹈学习的积极性和主动性,因而影响对其情感表达能力的培养^[5]。

2.3 情感体验不足: 教学资源与方法的局限

在培养学生艺术修养和情感表达方面,舞蹈教学起到重要的作用。但是因受多方面因素的影响,包括教学资源分配不均、教学方法单一、缺乏针对性等,使得不少学生在学习舞蹈过程中无法全身心沉浸作品中。对于这种情感体验的缺失,不仅会影响学生在情感认知和表达能力方面的发展,还在很大程度上削弱了其舞台展现作品的感染力。

2.4 情感表达生硬: 技巧与情感的脱节

调查发现,有些学生在舞蹈表演过程中,虽然有熟练掌握基本的舞蹈技巧,但在情感表达方面明显不够自然。之所以会出现这种情况,主要是因学生没有将舞蹈技巧与情感进行合理地融合,致使在表演过程中出现“技巧有余而情感不足”的状态。情感表达作为舞蹈表演的主要灵魂,若技巧与情感处于脱节状态,难以激发观众对舞台作品的热情。

2.5 忽视个体差异: 一刀切的教学模式

学生之间在情感认知、表达方式以及学习速度方面存在明显的差异,对于这些差异,教师应予以重视。但是有不少教师在舞蹈教学中并没有注意这一情况,依然采用一刀切模式进行教学。对于这种情况,不仅影响学生潜能的发挥,还阻碍了学生的情感培养。

3 高校舞蹈教育中情感培养的应对策略

为做好学生情感培养工作,教师需立足实际,采取合理有效的应对策略,具体包括以下:

3.1 强化情感引导

舞蹈不需要用言语表达,但能够跨越种族、文化以及语言带来的障碍,让全世界的观众都能够产生共鸣,这是因舞蹈主要是通过展示动态美感和情感深度,影响观者的心弦。结合舞蹈的每个动作,观者能够深入感受到舞者内心的起伏变化。在实际教学中,教师发挥重要的作用,在给于学生传授基本的舞蹈技巧时,还要做好引导工作,让学生对舞蹈作品背后的情感故事和创作背景有深入地了解。如在教学古典舞蹈《天鹅湖》时,教师先要给学生深入讲解古老且凄美的爱情故事,即年轻的王子在湖边偶遇被魔法诅咒的天鹅公主,两人一见钟情,但是却因受魔王的阻碍,陷入困境。经过教师生动地介绍,学生很快进入相应的情境中。在给于学生讲述故事的过程中,教师要使用生动的语言进行描绘,以此帮助学生更好理解舞蹈作品所传达的主要情感内涵。这样学生能够在情感的驱动下深入体会作品中的悲伤、绝望以及希望交织的情感。这一教学方式的实施,有助于学生对舞蹈技巧和要领的深入掌握,同时还加深了对舞蹈文化内涵和情感价值的理解与认识。

3.2 创新教学方法

随着舞蹈教学的不断发展,现代技术的融入为教育工作开展注入新的活力。为进一步提高舞蹈教育效果和质量,教师在日常教学工作中应积极引入多媒体,比如在教学“孔雀舞”时,教师则可借助多媒体手段给学生展示作品。

首先,利用多媒体给学生营造视觉盛宴。教师在课堂中可通过播放云南原始森林的高清视频,让学生能够直观地观看到孔雀栖息的自然环境、云雾缭绕的山峦以及清澈的溪流等。这一场景能够让学生仿佛身临其境,进而不断激发其对大自然的向往和敬畏,这为后续舞蹈学习奠定良好的情感基础。与此同时,教师在教学期间还可通过利用动态图像技术,如短视频片段,直观展示孔雀开屏、漫步等场景。将这些动态画面与舞蹈动作进行呼应,有助于学生对《孔雀舞》中的不同姿态和表情的寓意有深刻理解和认识,进而增加舞蹈学习的趣味性。

其次,强化视觉享受。葫芦丝是云南地区特有的一种民族乐器,其音色婉转且悠扬,与“孔雀舞”的柔美相得益彰。因而在实际教学过程中,教师应给学生播放适合的葫芦丝曲目,让学生在旋律的影响下,深入感受音乐与舞蹈的和谐,以此不断加深对舞蹈情感色彩的理解。另外,教师还可适当融入自然音效,如风声、鸟鸣、水声等。利用这些音效,可有效增强场景的沉浸感,促使学生更好感受舞蹈表达的情感。再者,根据实际情况,可通过引入VR技术,让学生佩戴VR设备,实际体验和感受观赏孔雀起舞的场景。这种互动体验可有效提高学生在学习热情,使得课堂教学更加生动和有趣。此外,教师还应注重对在线互动平台的使用,如社交媒体、学习管理系统(LMS)等,多鼓励学生分享学习心得、舞蹈视频等。教师要及时做好反馈和指导,以此能够形成良好的学习氛围。

最后,在观看多媒体资源后,教师需要做好引导工作,让学生进行情感方面的讨论,具体而言就是让学生在课堂中分享《孔雀舞》及背后文化的理解,在这过程中,要多鼓励学生站在不同角度上思考舞蹈所传达的情感色彩和文化内涵。通过进行深入讨论,既能够帮助学生更好理解和认识舞蹈作品,还能够更好地培养其批判性思维和表达能力。另外,在舞蹈教学期间,教师应合理引导学生将感受的情感融入舞蹈中。期间,通过进行情感引导、动作示范以及反复练习等方式,学生在舞蹈中能够自然地流露出对大自然的热爱以及对美的追求等情感色彩。

3.3 鼓励自主创作与表演

因舞蹈属于个性化和创造力的一门艺术。在实际教学中,教师要多鼓励学生跳出以往的框架,尝试自主创作和表演。这样做既能够有效激发学生在情感方面的表达欲望,还可培养其创新思维和团队协作能力。

3.4 尊重个体差异,实施个性化教学

对于学生之间存在的差异,教师应予以重视,并采取个性化教学策略,以此满足不同层次学生学习需求。为做好这个工作,教师首先要对学生各方面情况进行全面了解,包括情感认知、表达方式、学习速度等。其次,根据学生学习特点和差异,制定合理的个性化教学计划和目标。最后,教师在实际教学期间要特别

注重对学生学习进度和情感变化的观察,及时做好反馈和指导。这一个性化教学方法的实施,能够充分发挥出学生潜能,进而促进其在情感能力方面全面发展。

3.5 加强实践锻炼

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”对学生而言,舞蹈学习需要实践进行检验。在这方面,学校可通过组织舞蹈比赛、演出等活动,为学生提供展示自我以及锻炼情感表达能力的平台。在舞台中,学生不可避免地要面对观众评判的目光。在这种压力和挑战并存的情况下,能够使得其更专注投入舞蹈表演中,展示自己日常积累的情感和技巧。

4 结语

综上所述,在现阶段高校舞蹈教育工作中,情感培养在促进学生发展方面具有重要意义。为做好这方面的培养,需要积极采取有效对策,以此不断提升学生情感表达能力和艺术修养。在未来舞蹈教育中,高校还应不断探索更加科学且有效地培养方法,从而培养出更多优秀舞蹈人才。

[参考文献]

- [1]尹慧.普通高校视唱练耳教学中学生情感表达能力的培养——以保定学院音乐舞蹈学院为例[J].匠心,2024,(6):74-76.
- [2]陈清文,王玺.美育视域下“情感教育”在小学舞蹈教学中的运用与价值探析[J].艺术教育,2023,(12):128-131.
- [3]刘爽.高校学前教育专业学生幼儿舞蹈创编能力培养探究[J].戏剧之家,2022,(33):153-155.
- [4]程晓飞.高校舞蹈教育中培养大学生艺术素质教育重要性及教学策略[J].俏丽·教师,2022,(8):1-3.
- [5]吉佳佳.高校声乐教学中情感思维与表演心态的培养——评《当代高校音乐艺术教育研究》[J].中国教育学报,2022,(3):16.

作者简介:

白婷(1997--),女,汉族,新疆人,本科,讲师,研究方向:舞蹈编导,舞蹈表演及教学高校舞蹈教育中核心要素的情感培养。

马涛(1995--),男,回族,甘肃张掖人,本科,助讲,研究方向:舞蹈编导及教学研究。