

舞蹈教学中学生艺术表演力和综合艺术素质的培养对策阐述

余奕晓 陈丽竹

吉林艺术学院 吉林长春 130022

摘要:在舞蹈教学中,培养学生的艺术表演力和综合艺术素质是提升他们总体素质的关键。因此,教育者应当主动更新传统的教学手法,把素质教育作为核心目标,并给予学生全面的培训机会。本文依据实际教学经验,深入研究了如何实现高效培训方法。文中指出通过融合多样的教学素材并引进新颖的教学方法,可以成功提升学生对学习的热情和他们的创新能力。并且强调了舞蹈表演中的情感表达以及艺术感染力以此使得学生在表演中能够更加自如的表达自己的情感,希望能够全面的提升学生的艺术表演力和综合艺术素质。

关键词:舞蹈教学;学生艺术表演力;综合艺术素质

在现代教育模式中,舞蹈教育已逐渐成为素质教育必不可少的组成部分,它不仅教授学生舞蹈的各种技巧,而更深层地,是为了培养他们的艺术表演力和综合艺术素质。在舞蹈课堂教学中,增强学生的艺术表演力是一项非常重要的工作。艺术表演力主要指的是学生在舞台表演中如何通过舞蹈的姿势、面部的表情和身体的姿势来表达出他们的情感与故事,而综合艺术素养包括了对音乐、美术、戏剧等多重表演形式的深度认知和融合能力的培养。所以,在舞蹈教学过程中,除了要注重提高学生的舞台表演技巧,更需要着重于增强学生的艺术鉴赏技巧和能力。因此,寻找能满足现代教育实际需求的教学方法,并帮助学生在舞蹈学习的过程中持续地增强其综合能力,显得格外重要。

1. 舞蹈教学中艺术表演力和学生综合艺术素质的重要性

在学生的学习过程中,他们既需要掌握知识,也应当能利用所学来处理 and 解决日常生活中遭遇的各种挑战。舞蹈表演时,肢体语言、音乐表达情感、以及美术创作颜色的运用,均是艺术表达能力的具体展现。因此,艺术的展现能力不仅仅涵盖了审美觉醒,还包括特定的技艺和技能,也就是所谓的“全面”的特质。创造力和表达能力,这反映了学生对于艺术创作中所包含的丰富想象及由这种想象所引发的特有情感。学生不仅有资格去模拟和再现现有的艺术创作,同时也能在这样的基础上进行各种创新性的尝试和表达,进一步形成具备独特个性的艺术作品。关注艺术修养,即具备一定程度文化知识和专业素养的学生所应具备的全方位素

养。艺术审美能力涉及学生们怎样评估并欣赏艺术创作中的审美价值。借助艺术教育途径,学生得以深刻感受到审美的真谛,并从这种途径中体验到愉悦与愉悦。透过艺术教学的途径,学生有可能塑造出自己独有的美学观点,从而能对不同的艺术形态和创作进行深刻的艺术欣赏和评价。因此,对学生而言,提升艺术素质是至关重要的,有助于他们的全面成长。对学生进行综合艺术品质的培养不仅限于单一技术的训练,它实际上是提升学生整体实力的多维度的过程。通过提高学生的审美鉴赏,使他们体会到艺术之美与日常生活之间融合的吸引力。通过对各类艺术形式的学习与应用,学生能够全面地培养自己的艺术修养,同时进一步提升他们的审美评价技巧和创新思维能力。

2. 当前舞蹈教学中艺术表演力培养的现状

目前,在国内的舞蹈教学系统中,艺术表演力的培养仍旧面临着众多的困难与问题。目前来看,我国的舞蹈教学还存在着很多问题。首先,我们必须强调的问题是,众多的舞蹈教育单位以及教育工作者依旧对技术培训过分重视,而对于艺术表演力的培育和提高却常常漠视。另外有些大学受到传统教育观念的束缚,在其舞蹈教学中过于强调技术培训,却遗忘了艺术表演力的培养。在舞蹈教育过程中,学生常常被期望不断地掌握基础的技术和动作技巧,但他们很少接受关于情感表达和艺术呈现技巧的培训。许多学生仅仅是为了考试去应对,而并未将舞蹈视为一项职业去对待。由于这种特定情况,学生尽管具备一定的技术能力,却很难在舞台上真诚地传递自己的感情,导致他们的情感很难感染观众。然

而，众多的教师往往没有认识到舞蹈作品固有的艺术魅力，这样就无法真实呈现给观众它的特殊感受，这无疑影响了教育的效果。此外，当前的舞蹈教学材料似乎过于简单，缺乏深度和创新能力。部分材料显得乏味，缺失了吸引力。当前，许多教学资源已显得陈旧和不能满足学生的多方面需求，同时也限制了他们激发学习热情和创新能力的可能路径。同时我国的许多学校目前还未开设舞蹈相关的课程，因此许多学生不能用舞蹈来展示他们的思考、感情及内心世界。在教学中，大量的教师并未深入探究舞蹈背后所蕴含的文化寓意，导致许多学生在舞蹈学习上过于注重技巧，而对舞蹈作品的深入洞察和情感感受却常被忽视。一些舞蹈教育工作者由于职业背景的限制性，他们的授课方式显得存在某种程度的不完善和局限。在舞蹈教学的实际过程中，艺术表演力的评定与评价体系仍然显得不太完善。这些复杂的因素综合导致舞蹈教学和现实生活之间产生了断裂，进一步阻碍了艺术教育的向前发展。在当前阶段，舞蹈竞赛大部分是基于学生的技术能力，而对其展现艺术技能的评估则显得相对少。因而，某些学校在组织学生进行舞蹈比赛或专业表演活动时，仅仅是以参与人数为基础来评估他们的技能水平，而未将艺术表演力视为一个考量因素。这一现状使得学生在学习过程中更倾向于强调技术培训而忽视了对艺术表演才华的培训和提升。

尽管对学生全面发展来说，综合艺术素养是不可或缺的，在当前的舞蹈教育应用中，依旧存在许多挑战和难题。首先，在众多的舞蹈教育组织及教育者的授课中，技术的培训往往被置于过重要的位置，而对于塑造学生的全面艺术能力往往被忽略。他们更加专注于职业技巧的训练，而忽略了对学生在艺术全面素养方面的进一步培养。在舞蹈学习过程中，学生更多地倾向于强调动作的规范和技能的熟练运用，但这常常导致他们遗忘了对音乐、美术和戏剧等其他艺术形式的深度了解和应用价值。同时，许多教师在教育过程中并未对学生的整体艺术修养给予充分的关心，他们所使用的教育方式也相对乏味，这都制约了学生在艺术综合素质上的完整进步。许多教师未能充分理解到，综合艺术修养在自己专业成长中扮演的关键角色，这也导致了舞蹈在教学中的质量普遍不尽如人意。再者，在进行舞蹈教育时，评估学生的总体艺术修养和其评价系统还存在明显的缺陷。这些元素严重地妨碍了舞蹈教育的质量和水平^[1]。在目前的教学环境中，

学生在舞蹈的各种考试和比赛中，大部分关注点是他们的技术水平，而对于他们的综合艺术品质的评估却显得相对不足。因为缺乏一个具体的考核准则，一些学校和教师把舞蹈技术用作评估学生能力的唯一标准，这样不能真实地反映学生整体艺术素质的高低状况。这样的现状使得学生在学习中更偏向于重视技术的培养，而忽视了综合艺术修养的加强。

因素	非常影响	影响	稍微影响	没有影响	位次
场馆设施	594	1283	106	17	1
舞作	456	1303	125	56	2
教师教学水平	263	1482	149	106	3
校园文化	468	1275	135	122	4
学校重视程度	586	1156	215	43	5
教学大纲及教法	157	1521	185	137	6
学生观念	126	1264	263	347	7

图 1 某地区中职学校体育舞蹈现状

3. 学生艺术表演力和综合艺术素质的培养对策

3.1. 注重情感表达与艺术感染力的培养

在舞蹈表演中，面部表情和身体的姿势都是情感表达的关键方式，教师在授课的过程中应该特别的关注培养学生们的面部表情和身体语言，来使他们可以在表演的过程之中更加的流畅和引人入胜的表达出自己的感情。举个例子，可以通过使用镜子来联系，这样学生们可以通过镜子来观察自身的各种表情和动作，并根据此来进行适当的调整。通过提供情感层面的训练来使得学生在多种感情状况下展示他们自己的表演才华，从而可以提升他们的情感沟通能力。此外通过知道学生们去欣赏一些比较出色的舞蹈也可以帮助他们领会和控制面部和身体的动作。利用这些技巧学生们可以在真实的表演过程中更有效的表达自身的情感，从而能欧加强自身情感深度和在艺术上的感染力^[2]。

角色扮演是一个比较好的演出培训的策略，通过让学生们在演出中扮演各种角色能欧有效增强他们的演技和情感表达技巧。在进行舞蹈教学的时候，教师们能够通过为学生创造各式各样的角色与情景，从而激发他们的角色扮演的能力和表演才华。举个例子，在教授某一出舞蹈的时候，教育者可以知道学生们去模拟居中的各种角色并深入的体验这些角色的情感和动作。学生们通过玩角色扮演不但可以增强他们的表演和情感技巧还能有助于激发出他们的创新的精神。角色扮演的课程可以要求他们深入探索和体验角色的精神内核，并通过实际的动作和面部表情传达角色的感情与故事。

3.2 跨学科的学习与实践

舞蹈,作为一种具有多种形式的艺术展现,和音乐、美术、戏剧等多种其他艺术方式有着深厚的相互依存。为了激发学生对音乐节奏的敏锐反应,将舞蹈整合进音乐教学中是非常必要的。舞蹈作为一个综合性很强的艺术,融合了音乐、展示、服饰、彩妆技巧以及灯光等多种元素。在教学活动中,结合这些艺术与技巧,能够帮助学生培育他们的艺术涵养及表达技巧。

3.3 加强教学资源配置

通过加强教学资源配置的手段可以显著提高学生的学习效率,举个例子,可以通过增加舞蹈教室中的音响和镜子器材,为学生打造出一个质量更为优越的舞蹈活动空间,塑造一个更加出色的音乐学习环境,可以为学生们在音乐教室中添加专门的乐器和音响设备。除此之外,将多媒体技术融合到舞蹈教学领域也能使之变为更有效地进行教学工作的工具。通过丰富和提升教学资源和工具,学生可以在更加高级的教学环境里进行学习实践,进而提高了他们在艺术表演力和综合艺术素养方面的能力^[3]。

3.4 多样化的教学内容设计

在舞蹈教育环节中,教师可以尝试融合当代与传统的舞蹈风格,这种方式不仅有助于学生掌握基础技艺,还可以促进他们的创新思维和创新能力的培养。中华传统舞蹈,如古典和民族舞蹈,都蕴含着深厚的文化精髓和丰富的历史文化底蕴,这将为学生提供了解和继承我国优秀传统文化的机会。当代舞蹈元素,如现代舞与街舞,都具有强烈的活跃性和视觉吸引力,这能有效激发学生对舞蹈学习的兴趣,并提高他们的创新意识。在教学过程中,教师可以巧妙地融合传统舞蹈的高雅与现代舞蹈的活泼,从而使学生在学习的旅程中感受各种舞蹈的魔力。例如,在教授古典中国舞蹈时,教育者可以与现代舞蹈的动作技巧结合起来,助力学生在保持传统的同时达到创新的境地。在教授现代舞蹈课程时,融合传统舞蹈中的动作技巧和姿势能够提高表演艺术的多元性和艺术效果。

3.5 创新教学方法

情境教学法指的是在教学的过程之中通过创建具体的情景,让学生们能够在真实和模拟的情境中进行学习和实

践,这种教学方法能够帮助学生们更好的理解和掌握舞蹈动作和技巧来提升他们的情感表达和技术的表现力^[4]。在舞蹈教学过程中教师们可以通过设计一些具体的表演场景,让学生们在这些特定的情景之中来进行角色的扮演,比如在教授一段舞蹈剧目的时候,可以先设置一个故事背景,让学生们在这个故事背景之下进行角色扮演,这样学生们可以体验和表达不同的情感和动作,通过这种方式学生们不但可以更好的理解舞蹈作品的艺术内涵而且还能提升他们的表演力和感染力。

互动式的教育方法重视教师与学生间的交流途径,借助多元化的相互交流手法,以提高学生在学习方面的成效和热情。在进行舞蹈授课的时候,教育工作者可以通过与学生深入互动,及时掌握他们的学术状态及所需,从而助力他们克服学习过程中所遭遇的挑战和难题。例如,在课堂环境中,教师有可能采用提问、讨论或者示范等多种手段来与学生进行有意义的互动互动,从而通过提问方式获取学生对于舞蹈动作与技巧掌握的情况。

结语

综上所述,教育者们必须不断地尝试创新教学策略,以确保学生能够在各个领域得到全面的发展。期望本文能够为我国广大的舞蹈教师们带来宝贵的借鉴和启示,进一步提升教育的品质和效益。

参考文献:

- [1] 丁雁彬. 探析舞蹈教学中学生艺术表演力和综合艺术素质的培养 [J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2016, 000(002):197.
- [2] 肖倩倩. 试析舞蹈教学中学生艺术表演力和综合艺术素质的培养 [J]. 戏剧之家, 2018(32):1.
- [3] 许文锦. 简述舞蹈教学中学生艺术表演力和综合艺术素质的培养 [J]. 科教导刊-电子版(中旬), 2018, 000(010):128.
- [4] 任澜竺. 舞蹈演员艺术表演力和综合艺术素质的培养分析 [J]. 中外交流, 2020, 027(031):141.

作者简介:

余奕晓,女,1999,湖南省岳阳人,汉族,硕士研究生在读,职称:无,研究方向为舞蹈表演及教学研究。