

刍议高校舞蹈编导教学中创造力的培养策略

刘禹希 陈丽竹

吉林艺术学院 吉林省长春市 130000

摘要:在时代飞速发展的背景下,人们的生活水平稳步提高,舞蹈编导专业的人才需求量越来越大,需重视高校舞蹈编导教学的情况。基于舞蹈编导专业的特殊性,高校教学中反映出不足之处,这在一定程度上阻碍了学生们各种能力的提高。在教学环节,提倡学生们具备基本的编导能力,同时还要展示出自身的创造力,为自身的综合发展奠定坚实基础。本文将从这一角度展开分析,了解高校舞蹈编导教学中创造力的培养策略,针对于具体情况提出相关建议,以供参考。

关键词:高校;舞蹈编导;创造力;培养策略

在新的时期创造力。成为了一项至关重要的技能,不管是对教育工作者还是学生都有着极为深刻的影响。在高校舞蹈编导教学中,需要通过可靠手段激发学生想象力,培养他们的创造力,使他们更好地融入特定氛围,为自身学习成果的优化创造良好条件。但是受到诸多因素的影响,高校舞蹈编导教学中反映出创造力培养不足的问题,需明确相关的背景,制定出可靠的实践策略,促使学生的综合水平大大提升^[1]。

1. 高校舞蹈编导教学培养创造力的背景

在科学技术与生产力水平稳步提升的背景下,学生的全面发展成为了备受瞩目的焦点,各高校积极开设舞蹈编导专业,主张大力培养学生的创造力。在具体的实践环节,若学生们缺乏创造力,将会出现千篇一律的舞蹈,难以满足多样化精神需求,无法迎合市场发展的需要。此外,高校舞蹈编导专业反映出轻实践重理论的情况,进而影响到创造力的培养。这些问题推动着高校舞蹈编导教学的转变进程,主张通过合理的融入先进理念和现代化手段,使得舞蹈编导教学更具针对性和科学性,提高学生的创造力和想象力,督促其更好地承担起相应责任,为市场输送源源不断的灵感^[2]。

2. 高校舞蹈编导教学培养创造力的意义

2.1. 提高学生理解能力

现阶段,诸多高校舞蹈编导教学中忽视了合理的引导,甚至出现了闭门造车的情况。正是因为这些问题,使学生的意志和精神被严重消耗,进而影响到自身综合能力的提升。在素质教育稳步推进的背景下,舞蹈编导需求有所提升,应明确舞蹈编导教学的实际情况。通过合理的落实创造力培养

思路,能够提高学生的理解能力,使他们的综合素养拥有稳固提高的根基。

2.2. 感受舞蹈编导的魅力

结合市场背景分析,舞蹈编导属于专业性较强的任务,在高校中占据着非常重要的地位。若是采取的方式方法不合理,将会影响到舞蹈编导能力的培养,也会阻碍后续创造力的提高。通过合理的推进各个程序与环节,使得学生们更好地释放自身想象力和生命力,搭配着创新思维和观点,让个人的视觉体验进一步丰富,感知到舞蹈带来的价值^[3]。

2.3. 迎合社会发展趋势

新的时期,要明确社会发展的趋势,同时还要根据高校舞蹈编导教学的动向制定出可靠方案,促使着人才培养更加到位,学生们的创造力大大提升。结合当前的形势分析,市场发展对人才需求量越来越大,需要学生们夯实自身基础,在各个环节强化个人的创造力。教师可以通过舞蹈编导教学进一步提升学生的全面认识,使他们自觉接受专业的指导与点拨,以便将舞蹈表演上升至新高度,成为优秀的编导。

3. 高校舞蹈编导教学培养创造力的问题

在舞蹈编导专业不断发展的背景下,教学模式趋向完善,但也反映出不足之处。需重视相关问题的负面影响,以便采取合理化应对措施,确保高校舞蹈编导教学的实效性大大提升,培养学生的基本创造力。

3.1. 市场需求与教学脱节

现阶段,市场需求和教学相互脱节的问题受到广泛关注,成为了阻碍舞蹈编导专业稳步发展的因素^[4]。在高校教学中,专业课始终摆在突出位置,公共课程实际占比较小,

未能在课程体系凸显出自身价值。虽然舞蹈编导教学拥有着自身的定位,但是由于配置不够合理,出现了理论和实践搭配不当的情况,最终影响到学生们综合能力能力的提升,无法培养他们的创造力和想象力,对其未来的长远发展造成明显阻碍。

3.2. 理念亟待优化与革新

在开展教育教学活动时,需要教师运用先进的理念和

方法开展一系列教学活动,以此才能提高学生的综合能力,促使他们的创造力得以培养。在教学环节,可以发现教师多是采取主观教学的理念,盲目忽视学生的主观意识,使学习的重点存在明显偏差。此外,教师未能考虑学生的主观能动性和创造力,以至于选择的手段不够科学。在个性化发展背景下,若教师忽视了对学生的针对性分析,将会影响他们的具体实践,进而干扰他们创造力的进一步提高。

3.3. 忽视配套知识的影响

在教育环节,教师盲目看重专业知识而忽略了配套知识的深入分析,如文化以及历史等相关信息掌握不当,使学生们的阅历不够丰富,难以释放创造力。正是因为缺少创造素材,大大降低了学生实践的积极性,使他们不具备实践的认知,缺乏创造灵感。

4. 高校舞蹈编导教学培养创造力的要点

舞蹈编导与创造力息息相关,创造力的强弱可直接影响舞蹈编导质量。对于创作灵感较强的编导,可以让作品拥有新的灵魂,充分释放感染力,为观众们留下深刻印象,引领观众产生情感共鸣。因此在教育教学中必须重视培养学生创造力的要点,从目标以及想象力等多个方面展开分析。

4.1. 确定目标,引导自主

作为学习上的主人,学生应扮演好自身的角色,充分发挥出主导作用,努力迎合教师在开展教学活动中提出的要求。教师也要帮助学生们明确编舞的目标,鼓励学生自主实践,通过提出一系列问题,让学生们大胆想象和进一步创新,以便更好地提升综合能力,为学习成果的优化奠定坚实基础^[5]。

4.2. 释放想象力,做好求证细节

优秀的艺术作品需要通过不断的琢磨和求证加以呈现,因此在高校舞蹈编导教学中需要教师引导学生们大胆想象,充分释放想象力,在此基础上落实好必要的求证,争取获取最佳的成果。另外,教师还要根据学生的个体差异为他们提供帮助,在大胆想象与假设的基础上鼓励其寻找多样化素材,以便更好的创新与完善,将作品进一步打磨,塑造富有艺术气息的作品。

4.3. 重视差异性,尊重个性发展

学生属于相对独立的个体,在认知层面以及价值观念等各个方面表现出不同之处。教师要在舞蹈编导教学中做到因材施教,充分关注学生的个性化需求,在因势利导的过程中培养学生的思维独创性,使他们实现个性化发展目标。

5. 高校舞蹈编导教学培养创造力的策略

5.1. 重视即兴表演,创设实践平台

即兴表演是舞蹈编导专业中的基本内容,也是培养优秀人才的关键,更是提高学生思维创造力和表现力的重要条件。在开展教育教学活动时,需要关注学生们对相关知识的认识,在他们掌握了对应技法之后,可以开展即兴表演活动,为学生们创设实践平台,使他们突破道具以及服装多种因素

的限制,充分释放想象力和创造力,呈现最佳的舞蹈作品。

5.2. 开展艺术活动,夯实创新基础

教师可以利用多元化文化艺术活动,如歌舞世界和文艺晚会等,让学生们融入到特定范围,在实践参与中提高自身的舞蹈编导能力。另外,也可根据学生的实际需求开设富有艺术气息的社团,让学生与之签订合作协议,组织他们积极参与社会实践活动,在社区以及敬老院等演出实践中强化认知,弥补知识储备方面存在的不足之处。通过这样的方式,可以提高学生的舞蹈编导能力,拥有释放创造力的广阔空间。总之,高校教育应明确学生的基本定位,还要根据舞蹈编导教学的特征制定出实践方案,让学生们更好的加入一系列活动,为提高创造力巩固基础条件。

5.3. 观看影音资料,汲取创造灵感

新的时期,多元化教学手段融入高校教育环节,为学生们拓宽视野提供了重要支持^[6]。教师要转变思想观念,融入现代化教育模式,在突破原有思维限制的基础上打造出富有信息化与智能化气息的课堂,让学生们更好的提高主观能动性。在舞蹈编导教学中,教师要组织学生们观看多种演出活动,欣赏富有代表性的影像资料,通过观赏与实践丰富个人的认知,获取足够的灵感,在提高艺术品位的基础上释放创作热情。比如将大型原创画舞剧《千手观音》视为观赏对象,通过呈现古典旋律与现代技巧的巧妙结合,呈现出最佳的视觉冲击力,引领学生们产生共鸣。教师可以让学生们从构思以及表现手法上详细分析,感知编导巧思,借助出神入化的肢体语言,塑造绝佳的舞台效果,令人感叹不已。

5.4. 逐步深入生活,寻找创造灵感

需重视生活和舞蹈编导的关系,充分利用生活素材让灵感更加丰富,呈现具有生活气息的作品。比如“黎族舞蹈之母”陈翘的《草笠舞》就是充满了生活气息的作品,讲述了金色黄昏中戴着草笠的姑娘们劳动归来的场景,整个过程描述了夕阳、田埂和小河边等场景,展示出勃勃的生机和强烈的生活气息,更能引起观众的共鸣。由此可知,优秀的作品离不开对生活的观察与想象,通过合理的联系,使得作品更具生活气息,富有十足的影响力和发展空间。在高校舞蹈编导教学中,教师要引领学生们联系生活并深入生活,在观察和实践中以独特的视角捕捉点点滴滴,呈现出富有生活魅力的作品。在这样的背景下,可以传递出作品的生活内涵,也能充分展示富有艺术价值的生活元素,促使学生的创造力

和想象力凝聚出最佳成果。

5.5. 欣赏民俗民间舞,体现创造能力

我国拥有着悠久的历史文明,在民俗民间舞蹈的发展与传承下能够呈现出特有的生活风情和博大精深的文化内涵,对于传递民俗文化气息意义重大。民俗民间舞蹈融入了丰富的民族情感,同时也彰显出精神气质,在开展教育教学活动时可以适当利用这一资源宝库,借助富有新时代气息的舞蹈主题和表演形式让学生们的创造力充分展示出来,为自身综合能力以及素养的提高创造良好条件。在高校舞蹈编导教学中,教师应组织学生们积极的外出活动,鼓励他们通过外部实践来搜集丰富的舞蹈素材,通过详细研究舞蹈动作以及作品表现力,呈现极具影响力的成果。比如赣南采茶舞就是源于民间,其将舞蹈和歌曲等融为一体,承载着戏曲文化,以风趣诙谐的方式弘扬了赣南的文化情怀,展示了当地人民对美好生活的追求,具有着十分独特的艺术气息。在开展教学活动时,教师应了解学生的学习诉求,运用多种素材和渠道引领学生们加以实践,通过全身心的投入,为自身创造力和想象力的提升稳固根基,保证塑造出富有吸引力的作品。

结语

创造力对于学生的长远发展意义重大,教师应合理利用创造力培养措施,借助舞蹈编导教学适时引领,让学生们自主落实未来规划。舞蹈编导教学需要教师们转变思想观念,在融入现代教育理念的基础上引领学生们释放想象力和创造力,积极传承传统文明,探求更加广阔的实践空间,在不断的创新中寻找舞蹈的艺术魅力,使作品更具影响力和吸引力。通过本文的详细分析,了解到舞蹈编导教学中培养学生创造力的正确思路,旨在通过相应的方式让学生们稳步提升主观能动性,全身心融入到特定氛围,为自身学习成果的优化奠定基础,对自身的长远发展保驾护航。

参考文献:

- [1] 马晓琳. 高校舞蹈编导教学中课程思政的融入探索——评《高校舞蹈编创教学与设计研究》[J]. 科技与出版, 2024, (06): 142.
- [2] 徐驰. 高校舞蹈编导教学中创造力的培养策略探究——评《综合性大学舞蹈编导课程设计和教学策略》[J]. 中国教育学刊, 2023, (11): 124.
- [3] 田奋颖. 川南非遗泸县“牛滩马儿灯”舞蹈专业化传承——走进高校舞蹈编导课堂可行性研究[J]. 艺术评鉴,

2022, (09): 118-121.

[4] 王薇艳, 邹军. 后现代主义视角下高校舞蹈编导教学的实践与探讨——以“教、学、展”模式为例 [J]. 艺术研究, 2021, (05): 112-113.

[5] 杨秋佳. 综合类高校舞蹈专业网络课程实践教学谈——以广东海洋大学舞蹈编导专业为例 [J]. 艺术评鉴, 2021, (03): 60-62.

[6] 胡晓丽, 万晨, 易婉灵. 新时代高校舞蹈编导教学创新及运用——以江西艺术职业学院为例 [J]. 影剧新作, 2020, (04): 170-174.

作者简介:

刘禹希, 女, 1995, 吉林省吉林市人, 汉族, 在读研究生, 研究方向为舞蹈编导。