

浅谈舞蹈艺术中的美育教育研究

郭洋洋

太原师范学院, 山西太原, 030012;

摘要: 在美育教育中, 舞蹈教育是重要的一个分支, 而舞蹈教育是舞蹈艺术教育的重要组成部分, 同样, 艺术教育中美育也是非常重要的组成部分。舞蹈艺术教育在大学生成长过程中发挥着重要作用——能帮助大学生拥有更高的审美理想, 能使大学生的青春更具活力和魅力, 而且能提高大学生的创造能力。

关键词: 舞蹈艺术教育; 审美素养

DOI:10.69979/3041-0673.25.03.054

随着素质教育的不断推进, 美育在教育体系中的地位日益凸显。2018 年 9 月, 习近平总书记在全国教育大会上提出: “要全面加强和改进学校美育, 坚持以美育人、以文化人, 提高学生审美和人文素养。” 舞蹈艺术与其他的教学科目有相同的重要意义, 都对学生的美育教育具有非常重要的作用, 并且随着素质教育的不断发展和推进, 在人文素养的培养中, 审美能力的培养是不可或缺的重要组成部分。舞蹈艺术教育可以培养学生的审美意识, 在教育中所处的地位是至关重要的。

本研究旨在探讨舞蹈艺术与美育的内在联系, 分析舞蹈艺术教育在美育内容的有效途径。通过文献研究和理论分析, 本文深入探讨李舞蹈艺术教育在美育中的重要作用, 为深化舞蹈艺术教育改革提供了新思路。

1 舞蹈艺术与美育之间的联系

1.1 美育的广泛性

美育的范围比舞蹈艺术教学更广, 内容更丰富, 思想内涵更加深邃, 覆盖的知识面也更广。美育渗透在各种教育中, 与各种教育都有着千丝万缕的联系。美育不仅存在于艺术类课程中, 如音乐、美术、舞蹈和戏剧等, 还渗透到语文、历史、科学等学科教学中。例如, 在语文教学中, 通过文学作品的分析和欣赏, 学生可以感受到语言的美、情感的美和思想的美; 在数学教学中, 通过数字和图形, 学生可以体会到逻辑性与严谨性; 在科学教学中, 通过自然现象和科学原理的探索, 学生可以领悟到自然的美、逻辑的美和创新的美。美育的普遍存在还体现在学校教育、家庭教育和社会教育的各个方面。在学校教育中, 美育通过课程设置、校园文化和艺术活动等形式, 全面培养学生的审美能力; 在家庭教育中, 家长通过日常生活中的美育实践, 如欣赏音乐、参

观博物馆和阅读文学作品等, 潜移默化地影响孩子的审美观念; 在社会教育中, 公共文化设施、艺术展览和社区活动等, 为公众提供了丰富的美育资源和机会。

美育的跨学科特性是其广泛性的另一重要体现。美育不仅与艺术学科密切相关, 还与自然科学、社会科学和人文学科等多个学科领域相互渗透和融合。例如, 在自然科学中, 美育可以通过对自然景观、生物多样性和宇宙奥秘的探索, 培养学生的科学审美观。

1.2 舞蹈艺术中的美

舞蹈艺术是一种具有悠久历史的人体文化形式, 表现了特殊的社会艺术形态。舞蹈艺术中的形式美主要体现在动作、音乐和舞台设计等元素上, 优美的舞蹈动作不仅要求技术精湛, 更强调动作之间的自然过渡和整体协调。例如, 芭蕾舞中 arabesque (阿拉贝斯克) 动作, 通过舞者单腿站立、另一条腿后伸的姿势, 展现出优雅的线条美和平衡美、这种动作不仅体现出舞者的技术水平, 更传达出一种高贵典雅的气质。舞蹈艺术中的内容美体现在情感表达、思想传达和文化遗产等方面。舞蹈作品通过肢体语言和艺术表现, 能够深刻传达人类复杂的情感和思想。例如, 现代舞大师玛莎·葛兰姆的作品《悲怆》, 通过扭曲的肢体动作和强烈的表情, 生动地表现了人类内心的痛苦和挣扎, 引发观众深刻的情感共鸣。舞蹈艺术中的表现美体现在舞者的表现力和观众的审美体验上, 舞者表现力是舞蹈艺术魅力的核心。优秀的舞者不仅需要精湛的技术, 更需要深刻理解作品内涵, 并通过肢体语言和表情将其传达给观众。例如, 俄罗斯芭蕾舞演员乌兰诺娃《吉赛尔》中的表演, 展现了高超的芭蕾技巧, 更通过细腻的表情和动作, 生动地刻画出吉赛尔从纯真少女到幽灵的转变, 深深打动了观众。

舞蹈艺术的美是多元的、立体的, 它体现在形式、

内容和表现等多个层面。形式美通过动作、音乐和舞台设计等元素展现；内容体现在情感表达、思想传达和文化遗产等方面；表现美则通过舞者的表现力和观众的审美体验得以实现。这三个维度相互交织，共同构成了舞蹈艺术的独特魅力。

1.3 相互影响与融合的关系

舞蹈艺术教育与美育是两个完全不同的概念领域，但是两者在不同之中又具有联系，是互相影响、互相包容以及互通融合的关系。舞蹈艺术教学中包含很多种内容，美育是其中重要组成部分，其他还有技术技巧的掌握、民族民间舞基本动律的把握、舞蹈表演及编创的训练、审美感染力的提高、创造力的培养等等。美育称之为审美教育，也可以称之为美感教育，在教育的目的、功能或者是教学的手段和方式上来说，美育的教学范围相对于舞蹈艺术教学的范围会更广，教学的内容也会相对更丰富一些，并且在教学过程所体现的思想内涵更深邃，所覆盖的知识面也会更广。在各种教育当中，都有美育的渗透，因为美育与各种教育都有着千丝万缕的联系。

在舞蹈艺术中，美无处不在。在中国民族民间舞蹈中，学生能够通过他们的视听觉和动觉对民族民间舞蹈有一个感性的认识，并能在这个感性认识的基础上更深入地理解各民族的文化背景、风俗习惯和社会价值观，使学生在对各民族形成一种认同感与自豪感的同时也提供给他们一个想象空间发挥。民族民间舞蹈具有独特的动作风格、音乐节奏和服饰文化，能够拓宽学生的艺术视野，提升审美能力。通过学习不同民族的舞蹈形式，学生可以汲取灵感，融合创新，发展出新的艺术表达方式。美育创造出了这种美的环境，使民族民间舞蹈教学更加深刻地体现艺术素质教育的核心。

2 舞蹈艺术教育所表现的美育功能

2.1 培育学生认知世界的能力

舞蹈艺术教育在美育方面具有独特的功能，不仅提升学生的艺术修养，还能通过身体与心灵的结合，培养他们认知世界的能力。通过舞蹈训练，学生会感知身体动作、音乐节奏和空间布局中的美；通过欣赏不同风格的舞蹈作品，学生能够理解和鉴赏多样化的艺术表现形式。舞蹈通过身体语言表达情感，帮助学生学会用非语言方式传递情感，通过舞蹈表演和欣赏，能够理解和共

情他人。同时舞蹈群舞和舞蹈表演也需要学生之间的密切联系，舞蹈可以培养学生之间的团队精神和协作能力，使学生建立良好的人际关系，提升社交技巧。通过舞蹈艺术教育这种方式帮助学生们多元视角理解世界，为他们的全面发展和终身学习奠定坚实的基础。

2.2 提高学生审美艺术的能力

舞蹈教育强调身体感知与动作美感，学生通过基本功练习掌握动作的流畅性、力度和节奏感，理解对称、平衡等美学原则，从而提升对美的感知能力。舞蹈艺术教育还注重文化理解与多元视角，通过学习不同民族和文化的舞蹈形式，学生能够拓宽文化视野，增强对多元艺术的欣赏能力。舞蹈创作和舞蹈表演则进一步激发学生的创造力与想象力，鼓励他们探索独特的艺术表达方式。所以，舞蹈教育不仅可以使人的美感受到良好的培养，还能使学生对艺术所产生的审美能力得到提高。

2.3 激发学生创造艺术的能力

舞蹈艺术不仅是技术的掌握，更是创造力的体现。在舞蹈训练中融入美育内容，可以帮助学生激发创造力，形成良好的艺术创新思维。在舞蹈艺术教育过程中，要求舞者将自己的思维以及情绪得到充分地放松，让人脑与舞蹈动作的表现实现近乎完美的配合和统一，舞者可以将自己的心灵通过舞蹈动作来释放。同时在舞蹈艺术教育过程中，舞者必须也可以根据音乐的节奏，来发挥自己对于音乐的理解，从而发挥想象力，用相应的舞蹈动作表现出来。在这个过程中，舞者必须放松心态，用“寓教于乐”的教育形式来陶冶自己的情操，从而使艺术思维的能力和审美的能力得到相应的提高，最终目的是为了促进自身的全面发展。由于舞蹈教育是艺术教育中的重要内容之一，因此它更能够实现将人们内而外的全面素养得到提升的功能。

3 舞蹈艺术中的美育教育的途径

3.1 在舞蹈专业训练的过程中融入美育的内容

舞蹈专业技能是舞蹈专业教育的核心，包括身体柔韧性、力量、协调性、节奏感等方面的训练。然而，仅仅掌握技术是不够的，舞蹈艺术的核心在于通过肢体语言表达情感和思想。因此，在技能训练中融入美育内容，可以帮助学生掌握技术的同时，培养审美意识。

在训练过程中，教师应引导学生关注动作的美感，而不仅仅是动作的准确性。例如在民族民间舞蹈训练中，

学生不仅掌握基本动律和姿态,还需要了解各民族的地域文化内涵和审美价值,指导学生如何产生,怎样的动作肢体表达才能使表现出来的舞蹈更美感。通过这种方式,学生能够在表演中展现出更具感染力的舞姿。在训练过程中,教师应鼓励学生通过动作传达情感,理解舞蹈作品的情感内涵。例如,在古典舞训练中,学生需通过细腻的动作和表情,表现出角色的内心世界。将专业训练的内容融入美育,使学生具备审美意识,在进行专业训练的过程中就会产生动人的舞姿。

3.2 在舞蹈艺术作品的处理中融入美育的内容

舞蹈作品的表演是舞蹈艺术的重要环节,一般舞蹈表演艺术中,舞者不仅需要掌握技术,还需要对作品进行“二度创作”,即通过自己的理解和感受,赋予作品新的生命。

在舞蹈作品的表演中,舞者需要通过肢体动作、面部表情、内心情感进行再创造,不经过表演的舞蹈作品就只是毫无意义的符号;并且舞蹈作品若是不经过跳舞表达出来,其社会功能和价值就毫无意义。若是表演不合格,舞蹈创作的本来形象也会被扭曲,缺少了美的感受。教师应引导学生理解作品的情感内涵,鼓励他们在表演中融入自己的理解和感受,使学生不仅仅可以将舞蹈中的情绪和情感表达出来,还能够演绎出作品中的内涵,从而显示自己与他在美育方面的造诣的差别,给作品以一种深层次的内涵,在大众心中产生共鸣,得到美的教育,受到美的启发。

3.3 将美育的情感体现在舞蹈艺术中

舞蹈艺术的本质是进行情感的交流,绰约多姿、以舞传情。对于其要点可以从以下两个方面去理解:首先是舞蹈的基础是肢体,不管自身形象条件是否合格,舞蹈将所有的感情寄托在动作当中,通过优美的肢体将情感表现出来。其次是将舞蹈的美育要求与舞蹈艺术的审美意识进行融合,在进行某个舞蹈作品的表演过程中,作品的情感以及思想内容都需要通过合适的动作展现出来,这种动作的选择必须要满足舞蹈艺术美育的标准。

通过这种方式,学生不仅能够提升表演水平,还能培养审美能力。

4 结语

舞蹈艺术教育在美育中发挥着不可替代的作用。通过将美育内容融入舞蹈专业训练,不仅能够提升学生的专业技能,还能培养他们审美能力、创造力和综合素质。舞蹈的艺术魅力就是在不断的创作中展现出来的,并且舞蹈是具有一定的美育标准的,所谓的标准是舞蹈艺术在逐渐发展和实践过程中总结出来的。舞蹈艺术的美育教育,使学习者可以按照一定的标准去进行舞蹈艺术魅力的创造。舞蹈艺术的美育中,艺术素质的教育是关键部分,在这个大的舞蹈艺术的教学过程中,通过学习者的共同努力,将舞蹈艺术的美育纳入到一个更加正规、更加规范的轨道中,加强舞蹈艺术的美育在民族文化和艺术发展中有着重要的意义和价值。

未来的舞蹈艺术教育应当进一步深化美育实践,探索更多有效的教学方法,为培养全面发展的高素质艺术人才做出贡献。同时,教育工作者应当充分认识到舞蹈艺术在美育中的独特价值,将其作为推进素质教育的重要手段,为学生的全面发展提供更广阔的空间。

参考文献

- [1]修海林,罗小平.音乐美学通论(第2版)[M].背景:上海音乐出版社,2002.
- [2]陈雅婷.舞蹈艺术在美育教育中的实践与创新[J].教育研究,2022.
- [3]黄娟.论高校音乐美育对学生素质教育的影响力[J].戏剧之家,2018,(4):179.
- [4]李江南.大学美育教育中的舞蹈艺术[J].锦州医学院学报(社会科学版),2005.
- [5]裴大明.浅谈舞蹈教育与美育[J].教育教学论坛,2015.

作者简介:郭洋洋(1998年-),女,汉族,山西临汾人,研究生,太原师范学院,研究方向:舞蹈表演