

探讨舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养

Discussion on the Cultivation of Dance Image Thinking in Choreography Teaching

罗永旺

Yongwang Luo

桂林市临桂区非物质文化遗产保护传承中心 中国·广西 桂林 541199

Guilin Lingui District Intangible Cultural Heritage Protection and Inheritance Center, Guilin, Guangxi, 541199, China

摘要: 根据相关研究表明, 舞蹈运动能够有效促进青少年的心理健康发展, 改善目前青少年的心理健康水平。研究表明, 舞蹈运动主要对青少年心肺功能、肌肉力量有着直接的促进效果, 特别是在身体的柔韧性方面有着非常显著的效果, 这也使得青少年的心理压力能够放缓, 提高其心理素质。为了能够更好地进行舞蹈教学, 需要做好舞蹈的编导工作, 这就需要考虑到其中舞蹈形象思维的培养, 论文就以此为核心来展开探讨。

Abstract: According to relevant research, dance can effectively promote the development of teenagers' mental health and improve the current level of teenagers' mental health. The research shows that dance mainly has a direct promoting effect on teenagers' cardiopulmonary function and muscle strength, especially in terms of physical flexibility, which also slows down teenagers' psychological pressure and improves their psychological quality. In order to better carry out dance teaching, we need to do a good job in choreography, which needs to consider the cultivation of dance image thinking. This paper takes this as the core to discuss.

关键字: 舞蹈编导; 舞蹈形象思维; 培养

Keywords: choreography; dance image thinking; training

DOI: 10.12346/sde.v4i1.5706

1 引言

舞蹈编导教学工作的开展主要针对舞蹈的创作和设计, 可以说在舞蹈教学中是非常需要编导工作的铺垫的, 所以舞蹈编导工作也是舞蹈教学中的基础所在。为了能够更好地对舞蹈结构进行分析, 并更好地集中舞蹈元素, 需要编导者能够具备充分的舞蹈形象思维, 而如何能够将舞蹈形象思维加入舞蹈编导教学中也是编导者需要着重思考的问题。基于此, 论文探讨舞蹈的形象思维在舞蹈编导教学中的具体培养方法, 希望能够对相关单位提供参考。

2 舞蹈形象思维培养的具体要求

形象思维主要就是针对舞者内心情感的表达思维。因为对于艺术从业者来说, 其感情相较其他行业人员更加丰富, 也更加抽象, 而要想更好地表达出自身的情感, 其就必须利用好具体的事物来展现其抽象思维, 这样可以达到更好

的表达效果。在实际的教学过程中, 通过形象思维来凸显舞蹈编导教学不仅可以表达出教学者的内心情感, 还可以有效提高学习者对于舞蹈的认知, 满足其能力构建的需求。当然, 舞蹈形象思维的教学和培养并不是一件容易的事情, 与数学、物理等同为思维教学的过程中, 教师必须要非常专业且专注, 其自身能力必须符合标准才能够完成形象思维的培养工作, 这一点十分重要^[1]。

3 舞蹈编导教学中培养舞蹈形象思维的重要性

在舞蹈的教学过程中, 实际上教师需要涉及非常多的教学科目和训练种类, 不同类别的舞蹈都有其不同的气质和训练方法, 而编导作为一种舞蹈的气质基石, 从编导的角度来说其需要认识和掌握到不同类别舞蹈的编导方法, 这对于教师来说是一项不小的挑战。所以对于舞蹈编导来说, 其更像

【作者简介】罗永旺(1986-), 男, 中国广西桂林人, 硕士, 国家三级编导, 从事舞蹈编导、艺术学研究。

是一个双向的教学过程,学习者学习具体的编导过程和基础知识,提高自身舞蹈行为的综合素养,使得自己能够更加了解舞蹈的具体结构和培养自身汇聚舞蹈元素的能力。而对于教学者来说,其能够有效丰富自身的情感,使得自身能够更具渠道来表达出情感,从而实现自身的艺术诉求。可以说,在舞蹈创作的过程中,为了能够更好地表达情感,其所使用的素材都会以实际生活中出现的物品,这样不仅仅是艺术的表达,还是对生活的艺术展现,而这其中就会使用到艺术形象思维。从以往的研究来看,艺术的表达不能够仅仅停留在抽象的层面,还需要通过对其的思考和创造来展现出其内在逻辑,也就是说这种思维的表达是离不开生活气息的,为了能够更好地进行舞蹈编导,就需要以优秀的舞蹈形象思维来进行创作,保持该思维的高度活跃,这是非常重要的^[2]。

4 舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养

4.1 加强基础技能的训练

基础训练是舞蹈教学中最为重要的一个部分。在舞蹈艺术发展的过程中,为了能够更好地培养具备扎实基本功的舞蹈艺术工作者,基本功的训练是必不可少的,但是其中的艰辛也是非常人能忍耐的。由于身体上的疼痛和练功的疲累,在训练过程中常常有很多人选择放弃,所以从结果上来看,这个过程难度非常高。与此同时,基本功的训练也和学习者自身的悟性有很大的关联,学习者悟性强,在锻炼自身身体的同时可以领略其中内涵和把握要领,那么这种舞者将可以更快“出师”,而常人则需要付出更多的努力。那么为何悟性如此重要?实际上,抽象性的特点在学习者学习舞蹈动作的过程中就已经有所显现,学习者必须要能够在基础训练中了解到舞蹈的内涵所在。例如,在学习芭蕾舞的过程中学习者就必须具备良好的形象思维,要能够将舞蹈中的抽象动作具象化,特别是对大跳、平转等难度较大、抽象性较强的动作之中,形象化的思维可以有助于学生快速构建起自己的认知体系,增强学习兴趣的同时来学习该动作,进而促进其舞蹈能力和水平的提升^[3]。

4.2 语言训练

语言和舞蹈看似没有关系,但实际上语言的训练对于舞蹈学习者来说有着十分重要的作用。为了能够更好地在舞蹈教学中提高学生的思维能力,帮助学习者建立起完善的形象思维。当然,此处所指的语言为戏剧性的语言,通过戏剧性的语言来进行教学可以有效地完善学生的抽象思维,帮助学生感受到形象思维所带来的舞蹈功底的提升。教师通过语言训练来完善课堂模式,并且将学习主动权交给学生,让学生自由选择适合其自身的角色,并适时开展舞台剧的活动,让学生们选择多个形象,通过为学生创建富有感情的舞台环境,使得学生能够将自己的情感充分的融入自身的表演中去,通过形象化的思维来进行表达,进而更好地在表演中发挥其自身的个性,这既是对学习者表达能力的提升,也是对其舞蹈

思维能力和内心世界的完善,更好地培养其形象思维^[4]。

4.3 图文鉴赏

舞蹈编导教学工作的实施过程中,为了能够对学习者思维进行有效锻炼,需要加强学习者的图文鉴赏能力。通过提高图文鉴赏能力,学习者将更快建立起自身的形象思维。在舞蹈编导教学中的图文鉴赏教学工作包括学生的摄影能力、设计能力等多方面的提升,其中尤其是摄影艺术,因为摄影中所需要使用到的构图、形象、光影等与舞蹈中的各项元素殊途同归,其本源是一致的。通过对构图、光影的训练来快速扩宽学习者的形象思维,使得学习者能够更快进步和成长,推动学习者将抽象思维形象化的能力体系构建。当然,教师也必须选取一些图文素材,使得学生能够了解图文素材的内涵,让其在欣赏的过程中能够强化自身形象思维。

4.4 舞蹈鉴赏

舞蹈编导教学工作中必须要做好舞蹈鉴赏工作,这一点至关重要。想要真正提高学生的舞蹈形象思维,就必须选取合适的舞蹈素材来让学习者进行分析,培养学习者形象思维能力。当然,在训练的过程中,教师需要做到循序渐进,要针对学生的能力进行分析,对症下药,从基础训练、艺术性训练到舞台艺术、舞台思维的教学,教师必须要为学生设计相应的学习流程,避免拔苗助长的问题。可以说,艺术是源于生活的,教师必须要让学生在欣赏舞蹈的过程中对其具体元素进行提炼和分析,同时也要求学生们在日常生活的过程中对生活中的具体物质进行观察和判断,发现生活中的形象美,使得其舞蹈艺术在表现的过程中能够兼顾艺术性和生活气息,使得舞蹈能够更加的适应大众的审美。当然,最后还是需要教学者能够加强学习者在叙事方面的逻辑,这是让舞蹈从抽象转变为形象,使得艺术能够更好表达的关键所在。

5 结语

综上所述,论文探讨了舞蹈编导教学中的舞蹈形象思维的培养对策。可以说,舞蹈艺术是以生活为基础的,舞者在激发其自身的艺术气质和思维的同时也需要加强对艺术的形象表达,建立自身的形象思维。教学者必须在舞蹈编导教学中加强对学习者形象思维的培养,进而为中国舞蹈艺术发展作出贡献。

参考文献

- [1] 战扬.舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养[J].民族音乐,2021(3):75-77.
- [2] 魏孙璐.高校舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养探析[J].作家天地,2020(6):169+171.
- [3] 李瑾.舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养研究[J].北方音乐,2019,39(10):215-216.
- [4] 朱琳.浅谈舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养[J].明日风尚,2019(5):124.