

舞蹈选修课中创新精神和创造能力的培养

<http://www.zwdance.com> 发表日期：2009-1-19 来源：艺苑舞蹈网 作者：缪丽君 阅读次数：772 发表评论>>

舞蹈是适合高中女生生理、心理发展特点的一种艺术形式，开设舞蹈选修课是高中女生身心发展的必然要求。本文通过对高一、高二女生进行舞蹈教学实践，在舞蹈特有的美的教学熏陶之中，促进学生艺术情感修养层次的提高，加强创新创造能力的培养。

自 96 年开始，我校承担了江苏省教育科学“九五”规划重点课题“构建选修课程体系，发展学生个性特长”的研究，在历届高一、高二学生中设了三十多门选修课，初步构建了切合我校实际的选修课程体系，发展了学生个性特长，取得了较好的效果，日，该课题顺利通过了江苏省教育科学专家组的结题鉴定。“舞蹈选修课中创新精神与创造能力的培养”是该课题子课题的结题论文，在 2001 年第三届全国音乐教育优秀论文评比中获三等奖。

一、研究目的：舞蹈和音乐是密不可分的，音乐是舞蹈的灵魂，舞蹈对学生的全面发展有着重要的作用，舞蹈选修课是音乐必修课的延伸、深化。通过舞蹈选修课，促进学生个性特长的发展，加强创新精神和创造能力的培养。

二、研究时间、对象：

时间：1996 年 9 月--2001 年 3 月

对象：96 级，97 级，98 级，99 级，2000 级，高一，高二部分女生

三、研究方法：本课题的研究方法属于行动研究法，辅以文献检索法、调查研究法和个案研究法。

四、研究过程及理性思考：来自 www.zwdance.com

舞蹈是中学生喜爱的一种艺术形式。自课题启动以来，每年都有不少女生选修舞蹈这门课程。这些学生大都没有经过正规的舞蹈训练，舞蹈基础不同，理解与接受能力也不一样。舞蹈基础较好的接受较快，反之则差。此外，学生的身体自然条件和素质各不相同，又没有舞蹈选修课的专用教材，这些都给教学带来一定的困难。在几年的教学实践中，我根据中学生的知识结构和客观条件，摸索出一套适合中学生的基本训练方法，使学生学会、会赏、又会编。

（一）学：舞蹈基本语汇的积累

舞蹈训练范围极为广泛，包括学生的身体素质到力量、柔韧性、稳定性、协调性、灵活性的基础训练和对各类舞蹈的掌握等等。中国古典舞、民族民间舞、现代舞等都是学习的内容。根据课时少和学生底子薄的实际情况，在选择教材时我十分注重教学内容的科学性、完整性和针对性，强调舞蹈种类的丰富多样性，降低技能技巧的难度，突出典型性和基础性。在训练时，我先让学生进行扶把练习后再做离把练习，根据离把练习所需要的基本技能配合扶把练习的内容进行教学，扶把练习的内容要求以腰、腿基本功的训练为中心任务，主要采用两个以上动作组合的形式进行，有时也把不同类别的动作组成综合性的“组合”，凡属综合性的“组合”训练的目的必须明确：以某一分类动作如“腰的练习”为主，不能庞杂。教学中，我还将芭蕾训练和中国古典舞基本训练结合起来，以训练直立、灵活协调为主，软度技能为辅；转的练习则选择留头、甩头和点转来练习，东北秧歌选择基本手巾花和跳踢步的学习等等。通过多种舞蹈的学习，积累丰富的舞蹈语汇，进一步加强了学生身体协调能力，使学生的身体自然素质和舞蹈尽可能地融为一体。在舞蹈教学中，我特别注重对学生进行创新精神、创造能力的培养。如教了手位和手位组合以后，让学生打破原来的连接顺序，用自己的排列方式把几个手位连接起来，教师加上脚位便成了新的手位组合，然后可以由学生自己设计做一些发展动作的练习。根据一个基本动作，进行节奏变化、方向变化、顺序变化、部分变化或扩展收缩等，教师示范由一个动作元素发展出很多与之相关的动作，使学生领略到舞蹈语言的千姿百态及相互之间的关系。这种教学方式能引发学生的创作兴趣，提高学生已有舞蹈语言的运用水平，锻炼其组织能力，产生创造意识。教学中，始终强调学生不能一

味地被动模仿教师的动作，鼓励学生采用不同的动作和方式来表达，教师注意情感启发，让学生创造性地通过舞蹈动作表现情感。舞蹈选修课的教学，由于内容广泛，每两节课内容相对独立，又是一周一次，会出现学了后面忘了前面的情况。所以我要求学生必须书面记录下所学的内容。这样既巩固所学内容，也便于学生今后自己学编舞时作为第一手素材参考。记录方法选用简便易学的简笔画，配上文字说明。简笔画突出舞蹈中的造型性舞蹈姿势及简单动作；用文字说明舞蹈的连接或过渡动作，加上不可缺少的节奏说明和舞台调度及场记等等，特别要注意写上主要动作的要领。由于课堂上所教内容毕竟有限，所以指导学生自学舞蹈很有必要，而自学是通过文字资料和音像资料，把平面的、间断的文字记录解读成立体的、连贯的舞蹈动作，这显然要比课堂学习困难得多。通过指导学生课外自学，帮助学生寻找自学的方法和规律，由浅入深，由易到难，真正把学生看作是学习的主体，尊重学生，初步建立了以学生为本的教学组织形式，充分体现了学生为主体，教师为主导的教学原则，努力追求和谐轻松、双向交流的教学氛围，真正把舞蹈教学作为学生自主学习、交流和探索舞蹈艺术的过程，作为体验美感、丰富情感的过程，大大激发了学生的学习兴趣，提高了学生自学舞蹈的能力。

（二）赏：舞蹈鉴赏力的提升

学会欣赏，既能提高学生的艺术品味，又对舞蹈创编有着良好的借鉴作用。教师通过大量优秀舞蹈作品的分析讲解，帮助学生理解作品的构思及表现手法、技巧运用、各环节的处理等；还可以借助舞蹈评述来了解作品的创作动机、过程及构思，这样对学生提高舞蹈鉴赏能力大有益处。如《孔雀舞》是通过孔雀的生活、习性来表现傣族人民和平、善良的优美情操。开端：在舞台深处呈现一组鲜艳夺目的“孔雀开屏”的画面，接着画面散开是“孔雀下山”无数孔雀急行、旋舞、飞灌满立。这精采的开端，立即把学生引进了孔雀之乡。发展：首先是缓缓而起的端庄优雅的“孔雀漫步”舞，继而是“孔雀吸水”、“孔雀跳舞”、“孔雀洗澡”等，这些具有鲜明对比的段落，使舞蹈构成流畅、起伏的情绪发展。接着是浓墨重彩的大舞“孔雀飞翔”，把舞蹈推向高潮。结局：以和开端同样艳丽的“孔雀登枝”画面前呼后应而结束，又如《荷花舞》以“蓝天高，绿水长，风吹荷花千里香”的意境，抒发了对新中国无限热爱的主题，体现了出污泥而不染的崇高境界，整个舞蹈充满诗情画意。同时让学生明白舞蹈动作和诗情画意的“意境”都离不开深厚的感情做基础。《红绸舞》中有了人民翻身解放的激动心情，才产生了火龙翻腾般的欢庆意境。《丰收歌》中有了丰收的无限喜悦，才发挥了镰刀、汗巾交织飞舞的热情场面。课内组织学生欣赏舞蹈录像及重大文艺演出活动中录下的精采舞蹈节目，课外，有较好歌舞团和专业舞蹈团全来江阴演出，我都争取带学生前去观摩学习。

在欣赏中，学生自觉地进行评价，因为只有进入评价，才能真正达到自为。在欣赏舞蹈作品时，学生大胆表达自己对音乐舞蹈的评价，有时候是别出心裁具有建设性的意见，有时是批评性的意见，老师也不能压制，因为这正是创造力的启蒙和提升。即使学生的意见幼稚、笨拙、错误、教师也必须鼓励学生那勇于创造的天赋，只是要给予学生以恰当的引导。在欣赏中，不寻求统一的标准答案，让学生根据自己的学识、情感、想像和个性来表达自己对舞蹈美的感知和认识，使自己融入艺术世界，在这个过程中，学生个性化的思维和创造能力得到充分的发展。如在欣赏著名舞蹈家陈爱莲 1962 年在第八届“世界青年与学生和平友谊联欢节”上获舞蹈比赛古典舞金奖的独舞《春江花月夜》时，同学们既为舞蹈家高超的舞蹈技巧、炉火纯青的艺术表现力所折服，为音乐和舞蹈表现出的美所震撼，为这个舞蹈为祖国赢得了荣誉而骄傲。但又对《春江花月夜》是否完全准确表现了音乐的内涵和情感，舞蹈与音乐的结合是否完美等方面提出了不同的见解。同学们认为，这首乐曲优美典雅，表现花月相映、天水一色、渔舟晚归那如诗如画的动人画面，表达对祖国美好河山的赞美之情，但舞蹈中有一细小情节却表现男女相爱，这是不妥的。同学们还认为舞蹈动作应该跟音乐节奏相符，但在《春江花月夜》中有些地方音乐节奏紧凑，速度较快，动作却是缓慢的，给人以不协调之感。对于学生的意见，我首先肯定她们积极主动参与欣赏，大胆地表达自己独立的见解，敢于向名家名作提出不同看法，同时引导学生不能孤立的看问题，要从

历史的角度去欣赏当时的艺术作品，从而更全面地了解其艺术价值。

（三）编：学生创新精神、创造能力的体现

想象力是形象思维的一个重要特点。高尔基说：“想象在其本质上也是对世界的思维，但它主要是用形象来思维，是‘世界’的思维”。编舞离不开想象，想象力来自生活的积累，也来自于艺术知识的渊博，学生有了一定的跳、赏基础和艺术积累后，让学生了解舞蹈的特征、种类及表现手法，懂得选材、主题和艺术结构、语言的选用、动作的设计、开头和结尾，情节和细节，高潮处理以及构图等环节。在创编活动中，我着重强调学生设计舞蹈主要动作，要有代表性典型性，各地区的民族民间舞蹈跳起来千变万化，但总离不开那么几个最有代表性的动作，随着不同情绪和节奏的舞曲，变化成各种不同的舞蹈组合，如藏族，每一曲的“锅庄”“弦子”都有变化，但主要动作只有几个。创编小舞蹈时，也应这样做，它们成为本作品中“舞蹈语言”（动作组合）的基础和反复出现的贯穿动作，动作组合要编得生动、流畅、自然，应注意：、要有对比性的变化，如动作的大与小，快与慢，轻与重，长与短等。必要的重复、再现。做法可以多种①主题动作贯串始终②主题动作在不同的情节、段落、不同的节奏下变换出现③主要的舞蹈组合（段落）反复出现，④开头和结尾是同样的舞蹈处理成“意境”的再现。指导学生编舞时，强调编舞的另一个重要组成因素是构图。构图包括舞台高度及画面。舞蹈的构图，我国传统的审美习惯是“均衡”和“匀称”，也就是不要偏台，“撑得满，挤不破”，一般来说在舞蹈设计上园形使人感觉丰满、严紧；方形显得严肃，整齐；而三角形介于两者之间，相对说比较灵活，易组成多种小图形。在舞台调度上，让学生明白走直线；显得距离近，路途短，走曲线，距离远，路途长；走“字”：距离无限。自后而前可造成由远而近的感觉，“句前”：有冲击、压力之感。多人“龙摆尾”的队形，能显示人群由远而近，由少聚多的情景。编排时，扩散的开放型的队形要与密集的队形相结合，舞台上的动与静、慢与快要相结合。舞蹈的创编不是孤立的，要和服装、道具等结合起来考虑，也要注重拓宽思路，创新出新。如排舞蹈《春天的故事》，开始我用扇子作道具，学生提出，能否改用红灯笼，并贴上金色装饰片，增强改革开放的热烈气氛，更富有民族特色，同时也更具观赏性，我采纳了同学们的这一建议，并在服装、发型等方面与之更相协调，取得了非常好的效果。在创编活动中，要特别注意维护学生在舞蹈学习方面的自尊心和自信心，欣赏学生点滴创造才能，激发学生不断创新的欲望，对学生瞬间的创造火花也大大赞赏，为学生的创编创造一种轻松、融洽、民主、平等的人际环境，使学生敢想、敢跳、敢创新，把学习舞蹈看成是愉快而有意义的事。这样的创编活动培养了学生多角度地思考问题的灵活性和接受新事物的敏感性，发展立体思维方式、发散性思维方式、聚合思维方式和灵感思维方式等等，培养出高等思维技巧，在这个过程中学生的个性特长得到了充分的发展，创造心理得到了满足，创造精神、创造能力得到了体现。这样教学相长，使师生关系更加民主和谐，师生间的友谊也更加深厚。

在历年的艺术节中，同学们积极自编自演舞蹈，在舞蹈项目的比赛中，夺魁的大都是参加舞蹈选修课的同学，在学校重大活动中，在市里的文艺舞台上，都能看到参加舞蹈选修课学习的学生优美的舞姿，她们表演的舞蹈《春江花月夜》、《雪山的春天》等给人们留下了深刻的印象，为学校赢得了荣誉。即使在高三阶段，许多同学也照样参加校庆和向香港校长代表团汇报演出，如邬玲同学经常参加舞蹈排演，多次担任领舞，仍以优异成绩考取了南京大学，尹璐同学多才多艺，舞蹈成绩优秀，录取于上海交通大学。这些有舞蹈特长的学生，在大学里很受欢迎。

舞蹈选修课的开设，丰富了同学们的学习生活，也给紧张的学生生活增添了乐趣。学生的精神面貌、气质发生了很大变化，变得更有朝气，更自信，人也更美了。通过舞蹈选修课，促进了学生艺术素养的提高，学生的个性特长得到了较好的发展，学生的创新精神、创造能力得到了精心的培养。