

多元教学方法视域下舞蹈编导教学中 形象思维的培养路径研究

陈小兰

(上饶师范学院音乐舞蹈学院 江西, 上饶 334099)

Research on the cultivation path of image thinking in dance choreographer teaching from the perspective of multiple teaching methods

Chenxiaolan

(School of Music and Dance, Shangrao Normal University, Shangrao 334099, Jiangxi)

Abstract: dance choreography teaching is a comprehensive educational activity, involving the accumulation of knowledge in dance skills, stage art, image thinking and other fields. Therefore, teachers need to adopt diversified teaching methods and ways in the teaching process to improve teaching effectiveness. As the core element of basic training of dance choreography, Lyrical Dance Creation and narrative dance performance, image thinking plays an important role in teaching. This paper will outline the core position of thinking in images in dance choreography teaching, and point out its key role in dance creation and performance. This paper will deeply explore how to effectively cultivate students' image thinking ability through basic training, drama language training, graphic art appreciation and stage art appreciation from the perspective of multiple teaching methods. This paper hopes to provide a useful reference for dance choreographer teaching and promote the sustainable development of dance education.

Key words: dance choreography teaching; Dance thinking; Thinking in images; Diversified teaching

摘要: 舞蹈编排教学是一项综合性的教育活动, 涉及舞蹈技巧、舞台美术、形象思维等多个领域的知识积累。因此, 教师在教学过程中需采用多元化的教学方法和途径以提升教学成效。形象思维作为舞蹈编排课程基础训练、抒情性舞蹈创作以及叙事性舞蹈表现的核心要素, 其训练在教学中占有重要地位。本文将概述形象思维在舞蹈编导教学中的核心地位, 并指出其在舞蹈创作与表现中的关键作用。文章将深入探讨在多元教学方法的视域下, 如何通过基础训练、戏剧语言训练、图文艺术鉴赏以及舞台美术鉴赏等多种途径, 有效地培养学生的形象思维能力。本文期望能为舞蹈编导教学提供有益的参考, 促进舞蹈教育事业的持续发展。

关键词: 舞蹈编排教学; 舞蹈思维; 形象思维; 多元化教学

形象思维是指运用具象事物来表达抽象情感的认知方式。在艺术创作过程中, 艺术家与编导借助形象思维完成艺术构思, 这一过程体现了从感性出发, 通过具体感性形象揭示社会本质的思维路径。该路径与舞蹈创作的心理理念相契合,

后者作为一种精神层面的产物, 与物质生产相区别。舞蹈编导在感知生活与客观事物后, 将感知转化为概念, 并进一步发展为形象^[1]。这种形象是实际生活与主体内心融合的产物。形象思维不仅有助于艺术家与编导将抽象情感具体化, 而且

赋予舞蹈作品以深刻的内涵和独特的艺术魅力。在舞蹈编导教育中,形象思维的培养显得尤为关键。它使学生能够更深入地理解舞蹈的内在意义,并创作出具有强烈感染力的舞蹈作品。通过形象思维的训练,学生能够捕捉生活中的细节,并将其转化为舞蹈语言,从而使舞蹈作品更贴近生活,充满生命力^[2]。此外,形象思维的培养还能激发学生的创造力与想象力,使他们在舞蹈创作中自由发挥,不断创新,为舞蹈艺术注入新的活力。

一、形象思维在舞蹈编导教学中的重要性

在舞蹈编导教学过程中,形象思维扮演着至关重要的角色。形象思维,作为一种认知方式,能够促进学生在创作过程中形成直观、生动的舞蹈形象,从而有效地提升其艺术表现力和创造力。通过形象思维的培养,学生能够更好地理解舞蹈语言,把握舞蹈动作的内在情感和外在形态,进而增强其舞蹈编排的原创性和表现力^[3]。因此,深入探讨形象思维在舞蹈编导教学中的应用及其作用机制,对于提高舞蹈编导教学质量和培养学生的艺术创新能力具有重要的理论和实践意义。

舞蹈创作的素材源自于日常生活,舞蹈编导在进行思维创作时,需对生活素材进行高度概括,这正是形象思维创作的核心理念^[4]。在创作过程中,应避免脱离具体形象而走向抽象,而应始终依托于感性素材。在创作中,需要剔除的是那些表象的、次要的元素。舞蹈创作并非情感的抽象表达,而是通过具体、生动的形象向观众呈现。我国古代文献中已有对形象思维的记载,文艺理论家刘勰将此思维活动称为“神与物游”。其意指艺术家在创作思维中,形象思维愈发活跃,在生活经历和素材积累中,认识的发展愈发明显、个性化和丰富。

舞蹈编导在对客观事物产生感受并引发情感波动时,才能创作出感人至深的舞蹈。舞蹈是通过人的身体动作和姿态与乐曲相结合的艺术形式,因此,缺乏情感的舞蹈是不存在的。情感赋予了舞蹈生命,推动舞蹈艺术的绽放^[5]。舞蹈创作离不开想象的拓展,而想象的拓展依赖于情感的推动。没有情感作为支撑,想象便无法自由飞翔。舞蹈家在对某种生活现象产生情感释放的需求时,才会充满激情,展开想象的翅膀,翩翩起舞。若舞蹈编导对自己想要表达的情感和实践缺乏情感投

入,无论其表现多么精准,也无法触动观众的心弦,更无法引起共鸣。

二、舞蹈编导教学中舞蹈形象思维能力的培养

(一) 形象思维在舞蹈基础训练中的培养

舞蹈学习的起点是基础训练,然而这一阶段往往因学生难以掌握动作要领而成为学习过程中的难关。为了解决这一问题,教师可采用将动作与具体形象相联系的教学方法,以加深学生对舞蹈动作的理解。例如,在芭蕾舞学习中,站姿问题若未得到妥善解决,将影响整体美感和身体协调性。教师可利用生动形象的比喻或相关事物作为参照,帮助学生更好地理解动作。因此,教师在备课时应广泛搜集基础动作的形象素材,并通过形象比喻激发学生的联想,从而提升教学效果。在完成初级阶段学习后,学生将面临高难度技术动作的挑战^[6]。在这一阶段,教师应引导学生通过形象思维为技术动作命名,如将平转动作命名为“陀螺”,以促进将个人感受融入舞蹈训练中,从而显著提高训练效果。即使无法为动作找到合适的名称,只要学生能够在理解动作要求和内涵的基础上进行形象思维,同样能够获得良好的教学效果。

(二) 形象思维在戏剧语言训练中的培养

形象戏剧语言有助于学生构建形象思维,并在戏剧语言训练中发挥作用。戏剧语言练习要求学生选择一个或多个角色形象,并赋予其特定的性格、社会背景和情感氛围。学生通过肢体语言表达这些角色形象,进而组织戏剧语言来展现角色的内心世界和思维。教学中,通过设置相应的道具和环境来准确定位角色形象,练习中可以展现单人或多人形象。戏剧表演与舞蹈的结合,使得人物形象更加丰富、生动和深刻。戏剧语言训练不仅能够提升学生的舞蹈表演能力,还具有培养舞蹈编导的作用。教学目标在于丰富人物形象和深化主题内涵,拓展更深入的表达方式,帮助学生理解舞蹈动作的内涵,展现人的情感,使舞蹈作品更具感染力^[7]。同时,这对学生思维能力的培养也大有裨益,不仅在练习中,而且在艺术创作的全方位深入中。

(三) 形象思维在图文艺术鉴赏中的培养

培养学生的图文艺术鉴赏能力有助于构建和开发形象思维。此处所指的图文包括摄影和平面设计等平面艺术作品,欣赏这些作品能够拓展学生的生活素材,提高形象思维能力。特别是在摄影艺术方面,掌握光影效果、形象构图、画面意蕴等方面与舞蹈形象思维培养相辅相成。摄影艺术中的光影效果、意蕴内涵、形象构图等对形象思维的培养具有启发性和开拓性^[8]。舞蹈作为一种动作艺术和视觉艺术,可以从摄影艺术中寻找舞蹈编排的灵感,创作出画面独特、意味深长、具有强大感染力的艺术作品。因此,舞蹈编导经历摄影方面的工作对于形象思维能力的培养尤为重要。此外,研究发现,日常生活中的广告图文对形象思维能力和创造力都有显著的启发效果。广告图文设计者常运用富有趣味性的视觉形象吸引注意力,传递广告意图^[9]。在广告作品中,不乏经典之作,这些作品在培养舞蹈编导的形象思维能力和创造力方面具有重要作用。教师在培养学生形象思维能力时,可以适当引入一些优秀的平面广告图文作品和摄影艺术作品供学生欣赏学习。

(四) 形象思维在舞台美术鉴赏中的培养

加强舞台美术鉴赏研究是提升舞蹈编导形象思维能力的重要途径。舞蹈创作中,具备一定的舞台空间艺术想象力是必要的,这需要考虑人物形象与舞台美术之间的协调性。处理好人物形象与舞台美术之间的关系能够深化艺术形象,使作品主题更加鲜明地呈现给观众^[10]。在舞蹈编导教学中,加入对国内外知名戏剧舞台美术作品的欣赏课程,引导学生学习舞台美术相关知识,在条件允许的情况下,可引导学生动手制作简单的舞台美术模型,这有助于学生形象思维能力的快速提升。

舞蹈作品的创作离不开对舞台形象的发散思维和联想。在一些优秀的舞蹈作品中,创新性的表现往往源于舞蹈与舞台的结合,展现出独特的艺术魅力,使舞蹈作品更加丰满和生动^[11]。形象思维是舞蹈创作的灵魂,许多舞蹈编导通过积累深厚的形象创造能力,成功塑造出令人印象深刻的舞蹈形象,这些形象具有强大的感染力,其美感作用在不知不觉中影响观众,体现了舞蹈的社会功能。

三、舞蹈形象思维在舞蹈教学中的应用

(一) 抒情主题在舞蹈教学中的应用

抒情主题舞蹈通常源于生活体验的感悟,并通过艺术加工将这些体验提升至更高层次。这种舞蹈形式涵盖了自然景观、社会风俗、自然之声、人生哲思以及自然之美等多方面元素。掌握抒情主题舞蹈的核心在于深入理解其文化内涵。为此,教师需运用形象思维,从文化内涵中提炼艺术形象,并将其与生活场景相融合,以实现艺术的升华。这要求教师对中国传统文化有深刻的理解,并能准确把握其内涵,将诸如绘画、民间戏剧、书法等传统艺术元素融入舞蹈之中,从而提升舞蹈的意境^[12]。

尽管书法和绘画属于平面艺术,但通过舞蹈这一动态形式,我们同样能够展现其艺术魅力。在学习抒情主题舞蹈之前,教师可以引导学生学习相关的绘画、民间戏剧、书法等知识,使学生在舞蹈中能够想象书法中小篆的精致、草书的奔放、绘画的细腻以及戏剧的震撼力。在舞蹈动作如弯曲、旋转、延伸、靠和等的演绎过程中,教师应鼓励学生联想到其他艺术形式,使学生在中国传统文化的氛围中,将舞蹈动作与艺术意境紧密结合。

抒情主题舞蹈的表现方式较为含蓄,因此对舞者文化素养的要求较高。然而,由于学生生活经验的局限,他们对舞蹈的理解往往停留在表层。在这种情况下,教师应耐心指导,激发学生的想象力,鼓励学生以个人的理解去诠释和演绎舞蹈。这种教学方法不仅有助于学生形成独特的个人风格,还能促进学生主动性和创造性的发展^[13]。

(二) 叙事性舞蹈在教学中的应用

在通常情况下,我们定义具有情节发展的舞蹈为叙事性舞蹈。叙事性舞蹈涵盖了从情节简单的微型舞蹈到情节复杂的大型舞剧。众所周知,大型叙事性舞蹈即为大型舞剧,其在表面上通过舞蹈展现了所要表达的情节,并为观众提供了形象思维的场景,从理论上讲,似乎无需额外的形象思维支持^[14]。然而,与话剧、电影等通过直接对话叙事的方式不同,舞蹈通过肢体语言来呈现叙事,这使得其展现空间相对有限。在情节推进和情感表达方面,这无疑增加了舞者理解和表现的

难度。因此,教师需要对舞蹈的背景、情节、内涵等进行解说,并引导学生展开想象,以最大化地发挥形象思维的作用。鉴于叙事性舞蹈中存在不同的情节和意境,因此也存在不同的比喻。例如,在优秀作品《生命通道》中,展现了抗震救灾的主题,这就要求教师引导学生想象地震时的混乱场面、救灾的艰难以及士兵抢救群众的迫切心情。在合理的形象思维引导下,将学生置于实际场景之中,这对于叙事性舞蹈的呈现、故事情节和深层内涵的体现具有重要意义^[15]。

四、结语

综上所述,经典艺术形象的塑造是情感、舞蹈技巧与表现形式三者高度融合的产物。舞蹈作品是否具备感染力,关键在于其真实性展现以及能否与观众情感产生共鸣。唯有具备全面素质的编导,深入体验生活细节,并在舞蹈中真实再现,方能触动观众,使观众对生活有所认识,并在他们的精神世界中留下深刻印记。此类舞蹈作品及其艺术形象方可谓成功。因此,若舞蹈编导在创作过程中能够妥善处理形象思维与抽象思维的关系,将有助于提升舞蹈作品主题的深度、人物的鲜明性以及故事情节的层次感,从而增强舞蹈作品的艺术感染力。在舞蹈编导的教学实践中,注重形象思维的培养,不仅旨在提升舞蹈作品的艺术价值,更在于使学生深入理解舞蹈的本质,以促进舞蹈艺术的传承与发展。通过系统化的训练与实践,学生能够逐步掌握形象思维的技巧,并将其灵活运用于舞蹈创作之中,使作品更加生动、感人。同时,教师亦应持续探索与创新教学方法,以适应时代进步和满足学生需求,为培育更多杰出的舞蹈编导人才作出贡献。

参考文献:

- [1] 王艺霏. 基于多元智能理论的舞蹈编导教学中形象思维培养模式构建与实践研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(4): 89-95.
- [2] 李梦琦, 张伟强. 跨学科融合视角下舞蹈编导专业学生形象思维培养的创新路径探析[J]. 艺术百家, 2022, 38(3): 156-163.
- [3] 陈思远. 新媒体技术支持下舞蹈编导课程中形象思维培养的实践策略研究[J]. 民族艺术研究, 2020, 33(5): 112-119.
- [4] 黄雅欣. 具身认知理论在舞蹈编导教学中的应用及其对形象思维培养的启示[J]. 舞蹈, 2019(6): 45-51.
- [5] 刘振华. 基于项目式学习的舞蹈编导教学中形象思维培养的实证研究[J]. 上海舞蹈学院学报, 2021, 15(2): 67-74.
- [6] 周晓燕. 沉浸式教学法在舞蹈编导专业形象思维培养中的实践探索与效果评估[J]. 艺术教育研究, 2022(8): 88-93.
- [7] 郑美玲. 多模态教学环境下舞蹈编导学生形象思维能力的培养机制研究[J]. 现代教育技术, 2020, 30(7): 102-108.
- [8] 林建华. 舞蹈编导课程中“观察-想象-创造”三位一体形象思维培养体系的构建[J]. 中国音乐教育, 2021(9): 55-62.
- [9] 赵静怡. OBE理念指导下舞蹈编导专业形象思维培养的课程改革与实践[J]. 高等艺术教育研究, 2019, 12(4): 34-41.
- [10] 孙伟明. 舞蹈编导教学中视觉化思维训练的方法论建构与实践验证[J]. 艺术科技, 2022, 35(3): 77-85.
- [11] 吴晓峰. 基于案例教学法的舞蹈编导专业形象思维培养模式创新研究[J]. 舞蹈科学, 2021, 4(2): 112-120.
- [12] 马丽华. 舞蹈编导课程中多媒体技术对形象思维激活作用的实验研究与数据分析[J]. 艺术评鉴, 2020(15): 89-94.
- [13] 徐志远. 舞蹈编导教学中“空间意象”构建对形象思维发展的影响机制研究[J]. 民族艺术, 2022(1): 67-75.
- [14] 高婷婷. 混合式教学模式在舞蹈编导形象思维培养中的应用效果实证分析[J]. 艺术教育, 2021(11): 44-49.
- [15] 方明辉. 舞蹈编导专业学生创造性思维与形象思维协同培养的理论模型构建[J]. 现代舞蹈研究, 2020, 8(4): 91-98.

作者简介: 陈小兰(1993-), 女, 汉, 江西南昌人, 硕士, 上饶师范学院音乐舞蹈学院教师, 研究方向: 舞蹈创编与教育。