

Teaching and Exploration of the General Education Course of Dance Appreciation—Taking *Walking into the Ballet* as an Example

Xiaotong Shen Qing Wang

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510006, China

Abstract

Dance appreciation course is an important content of art general education course. The course takes dance works as the carrier, and aims to promote the diversified aesthetic value to play an active appreciation and aesthetic recreation activities. This paper try to explore dance appreciation courses in colleges and universities teaching practice, in south China normal university art general course *Walking into the Ballet* as the case, starting from the problem consciousness, dialectical analysis of the teaching window and teaching mode, in order to for the future dance discipline appreciation general course construction and practice to provide a constructive teaching paradigm.

Keywords

general education; dance appreciation; teaching mode

舞蹈鉴赏类通识课程的教学探索——以《走进芭蕾》为例

沈晓彤 王情

华南师范大学, 中国·广东广州 510006

摘要

舞蹈鉴赏类课程是艺术通识课的重要内容,课程以舞蹈作品为载体,旨在促进多元审美价值发挥积极能动欣赏和审美的再创造活动。论文尝试探讨舞蹈鉴赏类课程在高等院校的教学实践,以华南师范大学艺术通识课程《走进芭蕾》为案例,从问题意识出发,辩证分析其教学亮点和教学模式,以期为日后舞蹈学科鉴赏类通识课程的建设与实践提供具有建设性的教学范式。

关键词

通识教育; 舞蹈鉴赏; 教学模式

1 引言

2022年11月,教育部办公厅关于印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》的通知,为落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》要求,深化高等学校美育教育教学改革,加强高等

学校公共艺术课程建设,面向全体学生开设公共艺术课程,并纳入学分管理,从中提高学生的审美能力和人文素养,培养学生的创新精神和实践能力。同时把美育纳入高等学校人才培养全过程,提升高等学校公共艺术课程的育人成效,促进大学生自觉增强文化主体意识,强化文化担当。

为积极贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元,提高学生审美和人文素养。高校重视艺术通识课的开设,成为致力于高校美育发展的大势所趋。舞蹈鉴赏类课程是高等学校艺术通识课程的其中一门,该类课程主要着重于核心素养和审美教育两个方面;通过引入不同时代、不同风格、不同艺术家的舞蹈作品,引导学生了解舞蹈基础理论知识,通过观摩不同的舞蹈作品,促进学生鉴赏能力的提升,传授舞蹈鉴赏、评价的审美标准,培养理性分析舞蹈作品的能力,促进学生欣赏美、评鉴美。同时,带领学生深入舞蹈的文化背景,潜移默化地推动文化涵养。此类课程旨在积淀一定的

【基金项目】2021年广东省本科高校质量工程建设项目——高等教育教学改革建设项目《基于提升核心素养的艺术类通识课程混合教学改革探索》成果之一。其他参与相关课程助教的研究生:王情、尹悦、曹露露、洪宇涵、肖远、胡一蝶、武妍、龚美凤等。

【作者简介】沈晓彤(2003-),女,中国广东佛山人,在读本科生,从事舞蹈教育研究。

舞蹈基础常识与审美方式,扩展学生视野,进一步提升学生审美能力、核心素养,达到以美化人的目的。

2 《走进芭蕾》课程概况

《走进芭蕾》面向全国高校各专业本科生、专科生,中等文化程度以上的艺术爱好者、学习者和使用者,坚持立德树人、以学生能力培养为中心目标,基于核心素养发展视角的高校美育课程体系建设的优化策略,从知识传授、能力培养与价值引领的角度出发,是有效培养当代大学生学科交叉和创新应用能力的素质教育。课程内容主要涵盖中西芭蕾艺术的历史发展及经典作品的美学特征、文化内涵,结合艺术(舞蹈)学科/专业的先进核心理论和成果,力图让学生了解、理解中外舞蹈艺术的文化差异及中国文化艺术的民族身份与思想内涵,形成较为合理的知识结构,拥有丰富而高雅的情趣,树立正确的文化价值观。

2.1 教学模式

《走进芭蕾》立足开放、交互与整合的教育理念,通过主题化的教学板块设计、过程性的教学评价与考核,促进学生自主学习意识与主观能动的学习积极性、参与性。课程由教师讲解,配合线上学习资源(教学课件、教学视频、拓展视频、互动讨论),整合多平台学习内容构成。具体通过线下知识讲授,结合在线共享课、翻转课堂、云课堂等综合途径开展教学,为学生提供丰富的线上学习资源辅助学生进行扩展学习、教学互动等。另外,课程将理论与实践结合,“活化”基础理论。让学生走进舞蹈教室,具身感受芭蕾舞的身体体验。同时坚持发展师范大学的培养特性,设置翻转课堂,学生转换角色,发挥自主性和能动性,在互相交流、体验中巩固所学。

2.2 课程特色与亮点

课堂秉持解读经典、融汇古今、弘扬文化、增长艺术修养、促进大学生美育发展的宗旨与当代大学生课程思政的要求,通过艺术作品鉴赏与内涵讲解相结合的立体化教学思路,线上审美体验与教学的网络化教学方式,采取灵活多样的教学形式和开放多元的评价手段,突出本课程的内涵建设,提高学生审美意趣,增强鉴赏能力,提升当代大学生的艺术修养与文化自信。

2.2.1 多元立体化的教学方式

《走进芭蕾》运用线上线下混合式教学模式,将多元化学习途径融入课堂,促进理论与实践的密切结合。

首先,多元教学体现在多媒介教学工具的介入,课程有效利用信息技术工具,如智慧树、学习通教育软件。砺儒云、超星尔雅通识教育平台、粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟。向学生拓展更多在线学习资源,如视频、图片、研究文献等。多样的教学辅助工具和信息拓展,提升了教学的互动性和学生资源获取的便捷性。

其次,设计多样化的教学活动,根据教学进度,按照

专题进行小组学习活动。如分别从中国芭蕾与西方芭蕾两大专题之中,自主选择分享的主题,在已学知识的基础上,进行拓展与延伸。通过小组合作与交流碰撞出新的火花,培养团队协作意识、协调表达的能力。同时,设置翻转课堂,学生借助教师提供的视频资源、阅读材料等自主学习新知识,总结新感悟、新体验。在进一步查阅资料、小组交流讨论中,深化观点理解。

最后,课程分阶段让学生走进舞蹈教室,由专业舞蹈人员带领,学习芭蕾舞的手位、脚位、基本舞姿、舞剧片段等内容,从而加深理论与实践的紧密联系。

2.2.2 多学科加持的教学巧思

课程根据选修学生不同专业的配比情况调整教学内容,融入不同学科领域的知识与视角传授,尽可能建立与多学科专业的联系,使学生更加沉浸式体验与学习,更易产生知识共鸣。如融合物理学力学平衡的相关知识讲解芭蕾舞旋转的技术技巧;结合医学、解剖学等专业知识讲解芭蕾舞者的肌肉机能等;以历史学、政治学视角分析中西芭蕾不同时期的演变历程和发展脉络。

多学科加持的教学巧思同样贯穿小组活动的分组安排,把不同专业的同学安排在一组,让学生能够在多样化的知识体系、专业语境中寻找联系,理解不同学科间的相互作用,协力共同解决实际问题的可能性,此外,在不同学科视域下进一步理解芭蕾艺术,帮助学生建立广泛而综合的知识结构,促进跨学科思维的发展。

2.2.3 课程思政、厚植文化底蕴

《走进芭蕾》将中西芭蕾舞经典作品鉴赏作为课程思政的主要载体,以知识传授、核心价值塑造、提升艺术修养与文化自信为具体目标进一步推进思政元素的融入,重视艺术对当代大学生身心发展的优良属性,强化美育育人功能。从历史纵深处出发,以艺术学“史—论—评”的学科知识体系为框架,对经典作品进行串联式的专题板块设计,使学生在认识、理解芭蕾艺术的审美特征、历史发展的历时性与共时性比较视野中,感悟中西艺术的深厚内涵。其一,理论与实践相结合,激发学生自主意识,以“身心德”三位一体的理念培育全人,在理论知识传授的同时辅以芭蕾基础训练,使学生以亲身参与感受芭蕾艺术的审美规范,在知识传授、艺术素养的练习中潜移默化地传递出中外芭蕾文化的深厚内涵。其二,拓展世界优秀文化与本民族文化特色的比较视野,在西方芭蕾史的发展中使学生逐步认识与了解其背后的人与作品,尤其以经典作品的力量带领学生在人类客观历史经验中不断形成理性审美意识与精神,感悟经典的典范性、权威性与经久性品质,促使其对真知、真理超越时空的延续形成历史责任感,发挥经典作品“内圣”之功、“外王”之道的思政价值。其三,注重情感输出,厚植爱国主义情怀,增强文化自信,通过丰富完整的视频资源,促使学生在视、听觉的双重感官中深层次理解中外芭蕾艺术的文化内涵,强

调情感输出、精神灌溉的价值导向感悟芭蕾舞艺术本土化、民族化的深厚内涵,在挖掘其厚植的中华优秀传统文化沃土中增加文化自信。

3 舞蹈鉴赏类课程教学模式的借鉴参考

3.1 立体化课程的设计逻辑

舞蹈鉴赏类课程教学可以参照立体化课程设计的策略,通过多维度、多层次、多感官的整合型教学方法,提高教学的效率与效果。采用多样化的教学方法,进行多维度的内容整合,鼓励师生交互学习与学生合作学习,结合多元化的评估反馈方式,增加舞蹈鉴赏类课程广度、深度、厚度。培养学生的鉴赏能力、审美能力,提升艺术修养。

3.2 多元化教学方法的创新转换

舞蹈鉴赏类课程将专业艺术教育的内容与通识艺术教育的形式融合,体现着艺术教育体系的多层次性,具体以朋辈教学、体验式教学为案例。

3.2.1 朋辈教学

朋辈教学在舞蹈教学中是一种有效的教学方法,它是学生之间相互教学和学习的过程。在舞蹈鉴赏类课程中运用朋辈教学能获得较好的成效,选修该门课程的同学多以舞蹈专业的同学为多数。他们能够在期间充分发挥自己的专业优势,是一个直接实践、检验所学的平台。他们充当“小老师”角色,在教授他人时,能够加深自己对舞蹈知识的理解和掌握,同时提升自信心和责任感。对于其他专业的同学来说,作为一名舞蹈的初学者,朋辈教学能够营造一种相对轻松的学习环境,打破紧张与顾虑,使他们能够更加轻松自然地学习。因此,朋辈之间的交流反馈可以帮助学生用多样化的视角,从不同侧面鉴赏舞蹈,促进全面学习。

3.2.2 体验式教学

舞蹈理论与实践相辅相成是舞蹈学科教学的根本原则。学生既要学习理论知识,指导舞蹈实践,也要通过不断地实践来加深对理论的理解。舞蹈鉴赏类通识课是一门广泛的,以学生感受、感知为主的课程。把体验式教学融入教学中,学生亲身起舞更能深刻感悟理解某一舞种,让晦涩难懂的文字或抽象的视觉体验变得纯粹。利用亲身体验,产生主观感受,连接所学,形成理性逻辑,进而提升舞蹈的鉴赏能力。

3.3 动态内容与多学科交互的教学内容

通识课汇聚了不同专业背景、不同性别的学生,呈现出不同性格、不同特色的学生集体。教学内容大至学期内容

安排,小至每堂课的教学设定,都是一个动态性调整的过程。开课教师需要针对选课同学的专业构成等相关因素,更加合理地设计课程内容。课后通过分析班级整体的学风、能力、习惯等要素对应调整。因此每学期乃至每堂课都可能迸发新的“教”与“学”的方式,教师与学生都能产生新鲜的体验,收获新的感悟。

舞蹈鉴赏是一个观摩舞蹈的视觉欣赏过程,也是一个赏析评鉴产生思维激荡的过程,更是一个涉及美学、文化、历史、社会学等多学科交叉的综合性学习过程。由此,教学内容不仅涉猎舞蹈学科的基础知识,还要广而多地融合其他学科的知识,培养学生跨学科的意识,激发知识迁移的能力,产生创新性思考。

3.4 过程性教学考核与评价

通识课程往往相对发散,呈现出过程性、实践性特性,因此采用过程性的学业考核与评价更为契合。传统的评价方式过于关注最终考核,或是一篇文章,或是一场考试来评定学生的学习情况,过于片面,不足以体现学生学习过程中的提升与转变。反之,过程性教学评价通过自主学习、小组学习、作业反馈、翻转课堂、与老师的交流等形式,多种途径进行考量评定,更全面地了解学生学习动态。采用自评、师评、组内互评多个角度评价,学生也可以多角度了解自己所学状态,更好地调动起学生参与的兴趣和积极性,激发学习的主动性。

4 结语

舞蹈鉴赏类通识课程《走进芭蕾》在教学模式、教学内容、教学方法、教学评价等方面探索了较具价值的实践路径,是艺术通史课程舞蹈类中的典型课例。在广泛服务高等学校大学生通识教育的基础上,更直接地作用于青年人才核心素养的培育,以舞蹈艺术为载体,在人生之旅中感受美、欣赏美、体验美。

参考文献

- [1] 李尚婕,李季,董玉瑛.艺术教育在通识教育中的重要性[J].艺术教育,2011(8):11.
- [2] 孙思琦.艺术类通识拓展慕课的探索——以首都师范大学《走进舞蹈艺术》为例[J].教育现代化,2019(16):103-105.
- [3] 傅慧灵.通识教育下高校舞蹈鉴赏课程的目标与实践探析[J].中国文艺家,2019(3):159-160.
- [4] 蔡昕宇.高校舞蹈美育类通识课教学创新研究——以《舞蹈鉴赏》课程为例[J].中国文艺家,2021(10):115-116.