

编舞在高等教育舞蹈专业中发展创造力和艺术表达的作用

王仪菲^{*}

辽宁大学, 沈阳 辽宁 111000

摘要 : 在高等教育舞蹈专业中, 编舞教学是基础课程之一。在现代舞蹈教学中, 编舞的重要性越来越突出, 这是因为编舞教学能够提升舞蹈专业学生的创造力和艺术表达能力。在当今时代, 社会对于人才的要求越来越高, 这就需要高等教育舞蹈专业的学生掌握更多的专业技能和艺术表达能力。目前, 我国高等教育舞蹈专业在编舞方面仍存在很多不足, 因此需要采取一定的措施来提高编舞教学质量。文章从编舞在高等教育舞蹈专业中发展创造力和艺术表达的作用出发, 分析了编舞教学存在的问题和不足之处, 并提出了相应的改进措施。希望能够进一步提高我国高等教育舞蹈专业学生的专业技能和艺术表达能力, 促进我国高等教育舞蹈专业教学质量的提升。

关键词 : 舞蹈; 编舞教学; 高等教育; 舞蹈艺术

中图分类号 : J7

文献标识码 : A

文章编码 : 2023010062

The Importance of Choreography Develops the Creativity and Artistic Expression Dance Major of Higher Education

Wang Yifei^{*}

Liaoning University, Shenyang, Liaoning 111000

Abstract : In the dance major of higher education, choreography teaching is a foundation course. In the modern dance teaching, the importance of choreography is more and more obvious, this because the choreography teaching can improve the creativity and artistic expression ability. At present, the society has higher and higher requirements for talents, which requires students majoring in dance in higher education to master more professional skills and artistic expression ability. There are still many deficiencies in the choreography of higher education in China, so some measures need to be taken to improve the quality of choreography teaching. From the impact of choreography develops the creativity and artistic expression ability in dance major of higher education, this paper analyzes the existing problems and shortcomings of choreography teaching, and put forward the corresponding improvement measures. It is hoped to further improve the professional skills and artistic expression ability of dance students majoring in higher education in China, and promote the teaching quality of dance major of higher education in China.

Key words : dance; choreography teaching; higher education; artistic dance

一、前言

随着社会的发展和人们生活水平的提高, 舞蹈作为一种艺术形式受到越来越多人的喜爱。舞蹈能够让人在快乐中放松身心, 提高人们的审美能力。在教育教学中, 舞蹈专业的学生不仅要学习基本的舞蹈知识, 还需要掌握一定的编舞技能, 从而更好地为社会服务。随着时代的进步和社会的发展, 对于人才的要求越来越高, 这就需要我国高等教育舞蹈专业学生具备更多的创造力和艺术表达能力。

编舞是现代舞蹈教学中重要的教学内容之一, 不仅能够丰富现代舞蹈教学内容, 还能够提升学生对舞蹈艺术的认识和理解。因

此, 在高等教育舞蹈专业中, 教师应该重视编舞教学。随着我国高等教育舞蹈专业学生数量的不断增加, 对于编舞教师来说是一个巨大的挑战。目前我国很多高校都设置了编舞课程, 但是在编舞教学方面仍存在一些问题和不足之处, 这就需要我国高等教育舞蹈专业教师根据自身实际情况提出合理可行的改进措施, 从而更好地促进高等教育舞蹈专业学生综合素质和能力水平的提升。

1. 编舞教学现状

在我国高等教育舞蹈专业中, 编舞课程是一门重要的基础课程, 不仅能够提高学生的艺术表现力, 还能够激发学生的艺术创新能力, 但是在实际教学过程中, 编舞教师在教学过程中存在一

^{*} 作者简介: 王仪菲 (2003.05) 女, 湖北荆门人, 汉族, 本科单位名称: 辽宁大学, 研究方向: 舞蹈教育。

些问题，主要表现为以下几个方面：

第一，编舞教学的内容较为单一。我国很多高校舞蹈专业都开设了编舞课程，但是在实际教学过程中，舞蹈教师往往只注重舞蹈的技术技巧、音乐等内容的讲授，而对舞蹈作品的分析、创作等方面的教学内容却没有涉及。

第二，在教学过程中忽视了学生编舞能力的培养。我国很多高校在开展编舞教学时都过于重视学生对舞蹈技巧的掌握程度，而忽略了学生编舞能力的培养。

第三，教师缺乏对编舞课程的重视程度。

一些教师没有认识到编舞对于舞蹈专业学生综合素质和能力水平提升的重要性，从而导致高校舞蹈专业学生对于编舞课程不够重视。

2. 编舞教学对学生创造力发展的意义

在当今的社会中，社会竞争越来越激烈，如果没有较强的创造力，很难在社会中立足。在舞蹈教学中，教师应该根据学生实际情况，注重培养学生的创造力。编舞是一门综合艺术形式，其可以让学生发挥自己的想象力和创造力，通过动作、表情等方式来表达自己的情感和思想。因此，在编舞过程中能够有效地提高学生的综合素质和能力水平。通过对编舞教学的分析可知，舞蹈作品的创作需要经过演员们反复进行排练、修改，最终才能形成完整的作品。在实际教学过程中可以采取以下几点措施：首先，在编舞教学过程中应该注重培养学生创新思维和创新意识。随着时代的发展和社会的进步，人们对于舞蹈作品也提出了更高要求。因此，在实际编舞教学过程中可以注重培养学生的创新思维和创新意识，让学生在不断的实践中不断丰富自己的想象力和创造力。其次，在编舞过程中可以采用启发式教学方法。例如可以引导学生通过生活体验、角色扮演等方式来培养自己的创新思维和创新意识。最后，还需要重视编舞教学中对学生进行鼓励式教育。

3. 编舞教学在高校舞蹈专业中存在的问题

高校舞蹈专业学生在学习过程中，对舞蹈知识的掌握比较牢固，但是对于舞蹈的编舞方面的知识掌握不足，这就需要高校舞蹈专业教师在教学过程中重视对学生编舞能力的培养。

第一，高校舞蹈专业教师在编舞教学过程中对舞蹈的创编不够重视。从目前来看，很多高校舞蹈专业教师对编舞教学的认识还不够深入，不能充分认识到编舞对于培养学生创造力和艺术表达能力的重要作用，导致高校舞蹈专业学生在编舞学习过程中不能充分发挥自身创造力和艺术表达能力。

第二，高校舞蹈专业教师在教学过程中不能够及时更新教学观念和教学内容，导致编舞教学内容过于陈旧。在高校舞蹈专业的教学过程中，教师应该积极更新和优化自身的教学理念和教学内容，不断完善教育模式和教育方法。比如，教师可以通过改变传统的教学方法和课程设置来激发学生的学习兴趣 and 热情。另外，教师应该结合学生的实际情况和发展需求来合理设置编舞课程。

二、编舞教学对舞蹈专业学生的重要性

在编舞教学过程中，教师应该充分认识到编舞对于舞蹈专业学

生的重要性，帮助学生树立正确的编舞观念，促进学生综合素质的提升。在编舞过程中，教师需要注重引导学生运用正确的舞蹈动作和技巧来进行舞蹈创作。在这一过程中，舞蹈专业学生能够充分发挥自己的想象力和创造力，让自己的舞蹈作品更加富有感染力。舞蹈专业学生不仅要对自身舞蹈水平进行提升，而且还要在不断的学习中不断创新，进而提升自己的舞蹈能力。因此，在编舞教学过程中教师要注重培养学生的创造力和艺术表达能力，激发学生学习兴趣和热情，使学生能够积极参与到编舞教学中来。

此外，在编舞教学过程中教师还需要注重引导学生树立正确的舞蹈观念和艺术表达理念，从而促进舞蹈专业学生综合素质的提升。编舞教学不仅可以提高学生的艺术表达能力和创造能力，还可以提高学生对社会生活的观察能力。在编舞过程中教师要引导学生对生活中的一些现象进行观察和分析，从而提升自身舞蹈修养和艺术修养。

三、编舞教学中存在的问题

在舞蹈专业的编舞教学中，教师需要提高学生的理解能力，同时也需要培养学生的艺术表达能力。目前，我国高等教育舞蹈专业中编舞教学还存在一定的问题，主要表现为以下几点：

(1) 教师对于编舞教学不够重视，导致学生对于编舞课程不够重视。

(2) 教师在教学中只注重理论知识的讲解，没有注重培养学生的实践能力。

1. 编舞教学内容与教学目标脱节

在我国舞蹈专业的编舞教学中，教师往往将重点放在舞蹈动作的训练上，而忽略了舞蹈内涵的讲解，这就导致学生对编舞课程不够重视。在传统的编舞教学中，教师往往注重对学生动作能力的训练，而忽视了对学生艺术思维能力的培养。同时，在编舞教学中教师也忽视了舞蹈内涵的讲解。舞蹈内涵是指舞蹈作品中所蕴含的丰富内涵，它是舞蹈作品中最为核心的部分。只有充分了解舞蹈内涵，才能更好地进行编舞教学。因此，在进行编舞教学时，教师要注重对学生艺术思维能力的培养，并通过分析不同舞种和舞段中所蕴含的艺术内涵，提高学生对艺术作品创作的能力。

2. 教学方法过于单一

舞蹈编舞的教学方法比较单一，教师在课堂上只是对学生进行理论知识的讲解，而没有注重培养学生的实践能力，导致学生在实践过程中无法将所学的知识灵活运用，同时也不能掌握一定的编舞技巧。例如，在编排《江南水乡》这一舞蹈时，教师只是把教材中的内容进行了简单的讲解，并没有结合实际生活进行编舞，导致学生无法理解动作的含义，也无法在实践中体会到江南水乡所蕴含的文化内涵。另外，教师在教学过程中也没有对学生进行实践能力培养，导致学生无法在实际生活中将所学知识运用到编舞过程中。例如：在《草原上的小夜曲》这一舞蹈中，教师只是进行了基本动作训练，并没有对学生进行编舞指导。同时，在教学过程中教师也没有对学生进行实践能力培养。综上所述，舞蹈专业的编舞教学是一门实践性非常强的课程，教师需要注重学生实践能力和艺术表达能

力的培养。因此教师在教学过程中需要重视编舞教学方法的创新,提高学生在编舞过程中运用理论知识和实践能力的水平。

3. 编舞作品缺乏创新性

在编舞教学中,教师要注重培养学生的创造力和艺术表达能力,在编舞课程的教学过程中,教师不仅要注重学生的表演技巧,还要注重学生对于舞蹈作品的理解能力,促进学生编舞作品的创新性。

在编舞教学中,教师没有将编舞与舞蹈理论相结合,导致学生不能够准确地把握编舞作品的内涵。因此,高校舞蹈专业中编舞作品缺乏创新性是目前存在的主要问题之一。

四、提高编舞教学质量的措施

在高校舞蹈专业的编舞教学中,教师应该注重学生编舞能力的培养。高校应积极转变教育观念,不断加强对学生的编舞能力的培养。在此过程中,教师需要充分了解学生的个性特征,因材施教,提高编舞教学质量。同时,高校还应积极加强与社会各界的联系和沟通,不断拓展舞蹈教学内容,提高舞蹈教学效果。在舞蹈教学过程中,教师要注重学生艺术情感的培养和提升。同时,教师应该鼓励学生进行编舞练习。通过编舞练习,可以提高学生的舞蹈基本功和艺术表现力。此外,高校应积极创造条件促进学生进行编舞练习。高校可以通过举办舞蹈比赛、举办编舞比赛等方式来丰富学生的课外生活。在课堂上,高校应注重启发学生进行编舞练习,鼓励他们进行自主编舞练习。例如,在编舞课程中,教师可以通过让学生观看舞蹈视频或图片的方式来引导学生进行编舞练习。通过这种方式可以使学生更好地理解舞蹈动作和音乐旋律之间的关系和联系。此外,教师还应该鼓励学生在编舞练习中发挥自己的创造力和想象力,不断丰富编舞教学内容。

1. 丰富编舞教学内容

随着人们物质生活水平的提高,人们对精神文化生活的追求也越来越高。舞蹈是人们追求精神文化生活的重要方式,因此,舞蹈教育应该受到高校教师和学生的重视。教师可以结合学生实际情况,开展综合性活动。例如,在编排舞蹈《春天》时,教师可以让学生通过各种形式来表现春天的美景。此外,教师还可以鼓励学生对一些经典作品进行分析和研究,如《天鹅湖》《吉赛尔》等。此外,教师还可以通过教学实践来丰富编舞教学内容。在这一过程中,学生不仅可以提高自己的编舞技巧,还可以提高自己的舞蹈审美能力。

2. 提高教师编舞能力

高校舞蹈专业教师应该积极学习编舞技巧,不断提高自身编舞能力。首先,舞蹈教师应该掌握编舞技巧,包括编舞技巧和编舞风格。编舞技巧包括三个方面:一是掌握舞蹈的基本动作和基本理论;二是掌握舞蹈的基础知识和基本技能;三是掌握舞蹈的音乐和节奏,并将其与舞蹈动作相结合。同时,教师应该具备良好的编舞风格。首先,教师应该根据所教学生的年龄和性别制定相应的编舞风格。例如,对于刚刚进入大学校园的新生,他们的思想不够成熟,也不够成熟。其次,教师应该加强对舞蹈作品的分析和研究。通过这种方式,学生可以提高自己对舞蹈作品的理解能力和艺

术表达能力。此外,教师还应注重分析不同舞蹈作品之间的异同。通过这种方式可以使学生在学习过程中掌握不同舞蹈作品之间的相似点和不同点,从而提高他们对不同舞蹈作品的理解和掌握能力。最后,教师应该重视实践教学。在编舞教学中,实践教学是提高学生编舞技巧和艺术表达能力的有效途径。

3. 注重培养学生的创造力和想象力

在舞蹈编舞教学中,教师要注重对学生的想象力和创造力的培养,使学生能够充分发挥自身的想象力。例如,在舞蹈教学中,教师可以鼓励学生以舞蹈动作为主题,将自己的生活经验和感受融入到舞蹈动作中。此外,在舞蹈教学中,教师还可以引导学生进行创造性创作。在此过程中,教师要充分发挥自己的创造力和想象力,引导学生对已有的舞蹈动作进行再创作。通过这种方式可以使学生不断提高自己的舞蹈创造力和想象力。

五、结语

通过以上分析,可以看出,编舞在高等教育舞蹈专业中的重要性日益凸显。要想培养出高素质、高水平的舞蹈专业人才,就需要在编舞教学中对学生有针对性地进行训练。目前,我国高等教育舞蹈专业的编舞教学存在着很多问题和不足之处,例如,教学方式较为单一、教学内容过于传统、教师知识储备不足等。这些问题严重影响了学生的创造力和艺术表达能力的提升,限制了其艺术水平的发展。针对这些问题和不足之处,需要采取相应的改进措施。例如,教师应积极创新编舞教学方式,丰富编舞教学内容;利用现代信息技术为学生提供优质的编舞素材;加强对编舞教材的改革与创新等。通过采取上述改进措施,可以有效提高编舞教学质量,促进学生综合素质的提升。总而言之,编舞教学是高等教育舞蹈专业中的重要课程之一,其具有很强的实践性。在教育改革不断深入发展的今天,教师必须认识到编舞教学重要性并采取积极措施进行改进和创新,提高编舞教学质量。

参考文献:

- [1]王媛媛.论高校舞蹈编导教学中创造力的培养[J].黄河之声,2018,No.510(09):47.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2018.09.031.
- [2]陈一林.舞蹈编导专业教学改革的实践途径[J].戏剧之家,2021,No.376(04):132-133.
- [3]全焉旖,陈岑.探究综合性大学舞蹈编导人才培养新模式[J].大观(论坛),2021,No.261(09):110-111.
- [4]唐冠珍.地方高校舞蹈编创教师教育教学改革研究——以运城学院为例[J].大观(论坛),2021,No.252(06):140-141.
- [5]朱海洋.浅谈高校舞蹈编导专业教学改革途径[J].艺术教育,2019,No.348(08):88-89.
- [6]严嘉.普通高校舞蹈编导教学改革建议[J].艺术评鉴,2019,No.593(18):133-134.
- [7]李泽原.浅论高校舞蹈编导课教学中培养学生创造力的途径[J].河北北方学院学报(社会科学版),2022,38(02):81-82.
- [8]王婷.素质教育舞蹈中编创课的实践研究[D].陕西师范大学,2021.DOI:10.27292/d.cnki.gsxfu.2021.002435.
- [9]Lu, Zhou. "Research on Strategies for Improving Students' Dance Performance in College Dance Teaching." (2020).
- [10]Clements, L., and E. Redding. "Creativity in Higher Education Contemporary Dance." Journal of Dance Education (2020).