

Research on the Teaching System of “Multi Art” in Dance Performance Majors under the Background of New Liberal Arts

Jing Chen

Dance Academy of Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

In the 21st century, curriculum integration has become a consensus concept in the field of education, and the integration and reconstruction of diverse curricula are the foundation and direction of educational curriculum construction. Art is a symbol and direction of the development of human civilization. With the demand and promotion of the new liberal arts background, dance, as a relatively comprehensive discipline, has the characteristics of cross-cultural and cross language, and has been pushed to its peak by the tide of the times in the field of “big visual” performing arts. In the current era of cultural diversity, the integration of dance with other disciplines is an inevitable trend, with the rapid development of the country, enjoying the artistic achievements of “rooting” “development” “integration” and “innovation” is an important manifestation of dance.

Keywords

new liberal arts background; dance performance; diverse art; teaching system

新文科背景下的舞蹈表演专业“多元艺术”教学体系的研究

陈静

南京艺术学院舞蹈学院, 中国·江苏南京 210000

摘要

21世纪,课程整合已成为教育领域的共识理念,多元课程整合和重构方面是教育课程建设的基础和方向。艺术是人类文明发展的一个标志和方向。在新文科背景的需求和推动下,舞蹈作为一门相对综合的学科,具有跨文化、跨语言的特点,在“大视觉”表演艺术领域中被时代的大潮推向顶峰。当前时代文化呈现多样性发展趋势,舞蹈与其他学科融合是必然走向,随着国家快速发展,享受“扎根”“发展”“融合”“创新”艺术成就是舞蹈的重要体现。

关键词

新文科背景;舞蹈表演;多元艺术;教学体系

1 引言

舞蹈艺术表现方法较为独特。与歌剧、话剧相比,舞蹈表现范围相对较小,主要是单独用动作完成情感传达,与雕刻十分相似。为了精确捕捉舞者短暂的姿态和情感高点,舞蹈的教与学具备充分的挑战性。虽然舞蹈表演作为一门独特的学科拥有其特定的教育内容,但是大多数时候学生对舞蹈的认识和体验往往是通过某些特定舞蹈场景的创意与研究来形成的^[1]。因此,舞蹈教学中寻求舞蹈与其他艺术形式之间的联系变得极为重要,这有助于学生进行跨学科探究,以更广阔和更深入的视角理解舞蹈的真谛。

【基金项目】2023年教学改革研究课题立项——新文科背景下的舞蹈表演专业“多元艺术”教学体系的研究(项目编号:2023JYYB08)。

【作者简介】陈静(1977-),女,中国江苏徐州人,硕士,教授,从事舞蹈编导与表演教学研究。

2 新文科背景下“多元艺术”教育体系发展背景

2.1 时代发展趋势

“新文科”于2017年首次被提出,核心要义为实现学科重建与组合,在语言、文学、哲学等课程中融入新科技和新技术^[2]。主要目的是打破原有学科之间的壁垒,实现各个学科之间、社会、科技等融合与交流,让各个专业的学生实现综合性学习和发展。工业革命之后,为了更契合时代发展需求,艺术教育开始向“高、精、尖”方向转变。随着时代的不断发展和进步,艺术出现了更加具体的专业分化,“隔行如隔山”在艺术领域有了更确切的体验。而新文科教育理念为“更多元、更融合、更前沿”,这一教育理念打破了各个学科之间独立教学的壁垒,有效改善了单一教学形成的枯燥情绪,学生可快速了解多种艺术形式,培养全能型艺术人才。新文科背景下舞蹈教学,需在各个独立的艺术形式当中寻找共同点。例如,从探索要素角度出发,不断跨越和融合

各种艺术门类，加强艺术之间的共性，进而创作出更具特色的佳作。

2.2 当代技术教育发展趋势

庄子曰：“原天地之美而达万物之理。”通过古人对艺术的思考、对天地之间“美”的理解和感受，了解宇宙万物演化发展的规律。艺术的本质是空间性，在时间中有机流转，在“时间-过程”“空间-过程”中逐渐开展和深化，不断提升审美^[9]。在审美体验和创造之中让学生不断理解和感悟艺术美。随着互联网技术的发展，这一时代形成了“信息爆炸”的特点，“多元艺术”教学也正是对传统精神的一种追求和回归。中国传统文化的核心是包容，所以在“多元艺术”教学体系中，需要注意“融合”的手段，在合理“融合”的基础上保证艺术创作的“真善美”。

3 舞蹈表演专业“多元艺术”教学意义

“多元艺术”教育体系是一种教学实践，主要是为了更好地认识、欣赏和尊重不同背景、语言、学科的相似之处和差异之处，使学生更深入理解舞蹈艺术。此种教学体系打破了学科和艺术之间的壁垒，使学生能够在“多元艺术”当中理解和学习。“多元艺术”教育要求学校为学生提供一种包容、多样化的学习环境，重视舞蹈姊妹艺术的经验和贡献，并在教学、课程当中反映出艺术的多样性。“多元艺术”教学主要目的是拓宽学生的认知，加深学生对舞蹈艺术的理解，让学生更能领悟舞蹈的真谛。在舞蹈教学当中，渗透“多元艺术”可以促进学生的艺术创造能力和创新能力，增强学生的文化修养和审美体验，提升学生的情感表达能力。

多元艺术教育体系旨在培养学生的艺术核心素养，即“审美感知”“艺术表现”“创意实践”“文化理解”。核心素养是艺术教育的重要组成部分，重点在于通过艺术中的美促进人的心灵成长，在艺术中找到自我，提升审美、培养综合人文素养。学生需要在长期接触和体验中才能具备更加良好的核心素养。这就要求学生有相关的认知，所以学生不单单需要学习舞蹈，同时还需要学习艺术的风格、历史、语言、特点等。而多元艺术教育可帮助学生从全方位了解多种艺术形式，实践教学更注重舞蹈与其他学科之间的连接，如自然、社会、生活等，更多的是将舞蹈与文学、摄影、音乐、绘画等不同艺术进行充分融合，呈现出一种融合的艺术形式，在潜移默化之下提升学生的艺术核心素养，培养多元艺术人才。

4 舞蹈表演专业“多元艺术”教学内容与形式

舞蹈表演专业教学当中“多元艺术”教学形式和教学内容十分重要。在教学内容方面，主要包括舞蹈姊妹艺术，如雕塑、书法等的文化背景；在教学策略上，运用案例分析、现场演练和艺术互动的多元化教学手段展现多元艺术的教学内容。在舞蹈创作过程中，融入多元文化、国家和艺术表现形式，使得学生在深入探讨舞蹈艺术的同时，也能感受到

其他艺术门类的别致魅力。在现场展示与艺术的互动交流过程中，学生通过辩论、观摩及亲身体验等途径，更全面地理解不同艺术形式间的文化精髓，不仅可加深学生对多元艺术的认识与赏析，还助力于全面提升文化素质。在舞蹈表演的教学中，邀请拥有多元艺术见识和艺术技能的教师团队参与教学，为学生开拓更加宽广的艺术视野，加深学生对多元艺术的理解与体验。由此，重视并采纳多元艺术教学内容是推动学生跨文化认知、互动交流以及多元艺术修养成长的核心路径。

5 舞蹈表演专业“多元艺术”融合教学措施

5.1 坚守文化定位，明确教学目标

舞蹈教育作为一种重要的艺术表达形式，深刻地映射了社会的发展趋势，特别是在培养个人的道德品质、文化理解 and 价值观方面发挥着核心作用。在新文科背景下，舞蹈不仅有效传承了中华文化的精髓，还促进了和谐社会的构建。随着审美多元化，学生与教师对于舞蹈的功能和文化定位有了更加深刻的认识。为了达到这一目标，教师需设立明确的教育策略，强调舞蹈在提升学生文化素质和社会责任感中所起到的作用，并深植于中国文化的核心价值之中。教学过程中，培养学生开放和包容的价值观变得尤为重要，这不仅体现了对文化多样性的重视，还体现了对传统与创新并重的文化发展路径的坚持。为了实现这一目标，舞蹈教学方法呈现出多元化和创新的特点，通过融合不同的艺术形式，传承中国舞蹈艺术，开阔学生视野。教师在教学时充分考虑学生的个性和学习目标，采取因材施教的策略，确保每位学生的独特性得到尊重和发展。此外，将音乐、绘画和雕塑等不同艺术领域融入舞蹈教学，进一步促进了对学生开放型思维和文化包容性的培养。通过多元艺术教育方式，引导学生深入理解和尊重全球各地的艺术与文化，从而培养出具有国际视野和尊重多元文化的优秀品格。

5.2 筛选优秀艺术，完善教学内容

多元艺术教育之下，舞蹈教师需要及时吸取其他艺术中的优秀成分，并合理融入教学内容中，为舞蹈教学的理论基础带来丰富的补充。同时，深入探索多元艺术的精髓，并将这些艺术形式巧妙融入舞蹈课程中，提升舞蹈艺术全面性。为适应新文科背景教育理念，舞蹈教材需要定期更新，引入民族舞、古典舞、书法和音乐等新元素，旨在加强学生对艺术的理解，扩大知识范围。此外，教师还需充分理解舞蹈文化，并针对学生需求与特点调整教材内容，促使舞蹈艺术与其他形式艺术充分结合与创新，这也是多元艺术教学过程中的一个重要环节。此外，通过引入新型教材，如舞谱、录音、录像，以及鼓励学生探索舞蹈与书法、雕塑等姊妹艺术形式的交融，不仅促进了跨艺术形式的学习，也激发了学生的创新思维。多元艺术教学方法不仅拓宽了学生的视野，也为舞蹈教育注入了新的活力和创新的可能。

5.3 创新教育方式，提升教学效果

在舞蹈艺术教育领域，多样化教学方法和丰富的艺术表现手段逐渐成为课堂教学主流。随着网络 and 现代技术的普及，舞蹈教育可以更深入地融入学生的日常生活，为学生提供一个方便互动的多元学习环境。通过创新教学模式，例如结合虚拟现实技术开展舞蹈教学，使学生沉浸在各种艺术背景之下，更好地体验舞蹈艺术，从而更全面地理解和吸收多元艺术的精髓。为了进一步扩展学生的艺术视野，舞蹈教师可组织学生参与多艺术领域活动。例如，跨艺术领域活动、创作主题为“融合艺术”的舞蹈作品、邀请不同领域的艺术家举办特别讲座等，旨在让学生在学舞蹈的同时还能深入接触并理解更广泛的艺术文化。同时，借助现代科技手段，如在线课堂和网络直播，教师与不同文化背景的艺术家进行互动交流，为学生打开一扇认知多元艺术世界的窗口。通过建立在线的虚拟艺术课堂，学生可以在家中就接触到美术、音乐、杂技等不同艺术形式的创作和表现，这种直观的艺术体验有助于加深他们对舞蹈艺术的理解，增强学生的参与感和学习动力。此种教育模式注重实践和体验，鼓励学生探索 and 创造，使舞蹈教育变得更加生动和有意义。

5.4 运用社会元素，传承优秀文化

舞蹈艺术文化与人们的实际生活之间存在密切关联。舞蹈教师在实际教学中要想融入多元艺术，充分体现出舞蹈的价值，就必须高度重视并灵活运用社会生活元素，有效提升教学水平。创作舞蹈艺术作品需要扎根生活，所以大多数创作者均需要从社会生活中寻找舞蹈元素，不断丰富和完善舞蹈创作内容和形式，最终实现舞蹈艺术创新。所以，在实际教学中，舞蹈教师需要以生活元素作为基础，将各类存在于生活中的生动艺术合理融入舞蹈教学中，以生活化艺术作为基础，打造富有艺术气息的教学课堂，带动学生深入理解舞蹈。在新文科背景、多元艺术教育体系下，舞蹈教学中融入多元艺术，需要以生动立体的生活痕迹作为媒介，从中汲取舞蹈灵感，深入剖析舞蹈情感，保证舞蹈教学充分展现出生活性和艺术性，拉近学生与“舞蹈”之间的距离，以便学生可以更好地理解。此外，舞蹈教师还需要以生活中的艺术作为导向，将舞蹈教学与多元艺术紧密结合，确保学生能够深入理解舞蹈的精神内涵，提升艺术创造高度，进而传承和发扬中国传统文化。

5.5 结合德育人物，发挥教学实效

在多元艺术教育的框架内，构建一个综合性的评价系统对于舞蹈教学创新至关重要。此种评价体系旨在全面反映学生的学习进展，同时也对教师的教学效果进行有效监控。评价标准不仅涵盖了学生的身心发展和艺术技能提升，还包括了其艺术认知的理解，以及教师的心理健康、教学策略和沟通能力等方面。为确保评价的全面性和公正性，教学评价体系既需要包含过程性评估，也需包含最终成果评估，确保评价体系能够充分考虑到每个学生的独特性和个性化需求。实施教学评价机制，需细致考虑到评价的多维度，从学生的技能掌握到心理健康状态，再到教师的教学方法，确保评价体系能够全面、系统地覆盖整个舞蹈教学过程。教学评价不仅能够提升教学质量，还能促进学生全面发展，最终实现舞蹈教育的创新与进步。教师还可引导学生发表个人见解，完善教学评价体系，更加客观地反映每一位学生的学习成果，促进学生发挥个人优势。除此之外，根据舞蹈评价特殊性结合学生职业技能和日常生活，在线上平台上传学生的舞蹈作品、演出服务、比赛获奖等，突出学生主体性，从多维度出发开展教学评价，弘扬优秀传统文化，促进学生全面发展。

6 结语

中国是文化发展大国，随着对外交流不断深入，文化相互融合，艺术也呈现出多元化发展趋势，特别是在艺术教育方面。多元艺术教学体系重点在于包容和发展，通过融合多种艺术表达方式全面提升学生艺术修养，培养多元化艺术人才。在新文科背景推动下，舞蹈充分体现出跨文化、跨语言的优势，在多元艺术教育体系下与其他艺术交叉融合，注重培养学生多元艺术思维能力和创新能力，不断为传统文化注入全新的价值。

参考文献

- [1] 赵雅芳.茶文化与舞蹈创作的结合分析[J].福建茶叶,2024,46(2): 86-88.
- [2] 邹军.新文科背景下“多元艺术”融合创造性舞蹈课程研究[J].大众文艺,2024(3):136-138.
- [3] 周慧君.传统山水画对中国古典舞蹈表演艺术的意境培养[J].戏剧之家,2023(36):130-132.