

新时代美育视域下初中美术课程与舞蹈服饰元素的创新融合探讨

徐傲楠, 李 兵

重庆三峡学院美术学院, 重庆

收稿日期: 2024年11月27日; 录用日期: 2024年12月31日; 发布日期: 2025年1月6日

摘 要

美术和舞蹈同为艺术的表现形式之一, 二者既有共性又有个性, 因此, 在美术中融入舞蹈元素, 特别是舞蹈服饰元素可以看作美术课程中的一种重要教学策略。本文通过对美术课程与舞蹈服饰元素跨学科融合的现状与可行性进行分析, 就如何更好地将舞蹈服饰元素融入到初中美术课程提出了一些策略, 旨在拓展学生的艺术思维, 理解艺术间的互补、融合和相互渗透的关系。

关键词

初中美术教学, 舞蹈服饰元素, 跨学科融合

The Relationship between Junior High School Art Curriculum and Dance Costume Elements from the Perspective of Aesthetic Education in the New Era Exploration of Innovation Integration

Aonan Xu, Bing Li

Arts Academy, Chongqing Three Gorges University, Chongqing

Received: Nov. 27th, 2024; accepted: Dec. 31st, 2024; published: Jan. 6th, 2025

Abstract

Art and dance are both forms of artistic expression, with both commonalities and individualities.

文章引用: 徐傲楠, 李兵. 新时代美育视域下初中美术课程与舞蹈服饰元素的创新融合探讨[J]. 职业教育发展, 2025, 14(1): 186-191. DOI: 10.12677/ve.2025.141028

Therefore, incorporating dance elements, especially dance costumes, into art can be seen as an important teaching strategy in art courses. This article analyzes the current situation and feasibility of interdisciplinary integration of art courses and dance costume elements, and proposes some strategies on how to better integrate dance costume elements into junior high school art courses, aiming to expand students' artistic thinking and understand the complementary, integrated, and interpenetrating relationships between arts.

Keywords

Middle School Art Teaching, Dance Costume Elements, Interdisciplinary Integration

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

随着素质教育理念的持续推进, 美术学科的重要性日渐凸显, 通过舞蹈服饰元素和美术的结合, 可以实现初中美术跨学科融合教学的目标, 突破了学科的限制, 增强了艺术学科之间的协作。同时, 为了促进学生核心素养提高和个人综合素质发展, 美术教学如何高效开展成为现阶段美术教师面临的一道难题, 就美术这门学科自身教育价值而言, 学好美术对提高学生审美能力, 鉴赏能力以及艺术素养有着极其深远的影响, 纵观人类文化艺术发展历程, 美术和舞蹈始终共生共荣, 两者互相促进、相辅相成。

2. 新时代美育视域下的美育概述

在古代中国, 儒家先哲孔子曾阐述: “兴于《诗》, 立于礼, 成于乐” [1] 这一论述凸显了审美教育在人格塑造中的关键作用。该观点跨越数千年, 依然具有重要的学术价值, 揭示了文学艺术在品德培养过程中的核心地位。回望百年之前, 著名教育家蔡元培曾疾呼: “审美教育, 实为人生观教育之核心与基石” [2]。这一论述凸显了美育在个人成长中的重要地位。现如今, 在全面推进物质文明和精神文明相协调的中国式现代化建设中, 作为培养“全面发展的人”不可或缺的组成部分, 美育的重要性日益凸显 [3]。在这一过程中, 我们应当始终秉承美育引领、文化涵养的理念, 致力于提升学生的审美情趣与文化修养, 从而增强他们的审美鉴赏能力和人文素质。

由此可以看出, 弘扬中华美育精神, 对于祖国青年一代身心的健康成长有着至关重要的作用。在新时代美育背景下, 为传承和弘扬中华优秀传统文化的美学精髓, 学校的美育教育应确立以“立美树人”为核心的教育目标。同时, 应不断革新美育课程的设计与实施方式, 打造多样化的教学手段, 包括但不限于与其他科目跨学科融合, 比如语文、音乐、舞蹈等等。这一过程中, 可以培养学生的创新能力, 并且可以适应学生个性化发展的需求, 使得学生逐渐学会将不同的零散的学科知识之间建立有意义的联系, 进一步激发学生的学习兴趣。

3. 新时代美育视域下舞蹈服饰元素融入初中美术的现状分析

《义务教育艺术课程标准 2022 年版》强调了艺术是人类精神文明建设的重要组成部分 [4], 同时, 伴随着“五育并举”“五育融合”育人体系的推进, 在融合中发挥美育整体性作用, 更利于推动学生全面发展。而作为审美教育的一个主要方面, 美术教育的主要内容就是弘扬真、善、美, 并且还突出了艺术课程的全面性, 将各个艺术学科作为主要的内容, 强化艺术学科之间的联系。

3.1. 舞蹈服饰元素融入初中美术课程呈空白状态

在对中小学义务教育阶段的九个版本的国家美术教材进行查阅、分析后,在课程的编排中,可以发现将舞蹈服饰元素融入美术课程的单元是呈空白状态,而对于将舞蹈元素融入美术课程的单元只有两课,且都在小学阶段,一是“化装舞会”这一课,出现在人教版教材一年级下册的美术教材中,另一课则是“快乐地舞蹈”[5],它出现在湘美版二年级上册的美术教材中。而在初中阶段,没有发现将舞蹈服饰元素融入美术课程的单元,综上所述,可以看出,在现行的中学美术教科书中,还没有将舞蹈服饰元素融入美术的课程和教学内容。

3.2. 舞蹈服饰元素融入课外活动课程呈少数状态

在2022版《新版课程标准解析与教学指导》中,有一课外活动课程案例名为“我们的舞蹈”[5],就是将舞蹈服饰元素和美术教学相结合,以苗族传统歌舞服饰为题材,通过对舞蹈录像和苗族服饰的了解,以芦笙舞和苗族服饰为主要创作内容,让同学们用线条、形状和色彩来表现苗族芦笙舞的服饰和舞姿。通过对“我们的舞蹈”这一课程的学习,学生可以认识到,舞蹈可以和美术学科交叉融合。将舞蹈服饰元素与初中美术教学相结合,可以拓展学生的艺术视野,提高学生的观察力、感受力、想象力。对于初中生来说,若能进行美术和舞蹈服饰元素跨学科融合的课外活动,在培养学生的创造性思维方面也具有一定的作用。

4. 新时代美育视域下舞蹈服饰元素融入初中美术的可行性分析

随着现代社会科技的进步和人类对精神世界的追求,越来越多的人意识到单纯地以单一的方式进行教学已无法满足当今社会的需求。为此,世界各国纷纷对课程的新颖性进行了探索和研究。在舞蹈服饰元素融入美术课程的可行性上,我将从理论支撑的基础、初中生学情、美术与舞蹈在本质上的贯通性几方面进行分析。

4.1. 理论支撑的基础

1983年,发展心理学家霍华德·加德纳出版了《智力的结构》这一著作,在书中,他提出了多元智能理论[6],并对个人智能的存在形式、发展潜能等进行了全新的阐释与分析。多元智能理论对于教育教学产生了深远的影响,对我们美术教育者来说,学科融合是促进学生多元发展的重要途径,将舞蹈服饰元素融入美术课程教学无疑就是一种跨学科的融合,学生通过学习“跨学科”的美术课程,了解美术并非一门孤立的学科,它与许多学科息息相关,它在我们的日常生活中无处不在。

同时,在现代教学中,单一课程已不能满足学生学习和现代社会的需求,学科之间相互融合、相互联系已成为教学的主要趋势,教师要加强学科间的交流,开展交叉学科专题活动,提高学生的思维水平。以核心素养为中心,构建有特色的课堂,把学生的发展放在第一位,以学生为主体,从生活中去发现问题,让学生在实际的经验中进行学习,通过将舞蹈服饰元素融入到美术教学之中,既加强美术教育与舞蹈之间的联系,又符合了美术学科课程的教学任务,从而提高学生的艺术素养,增强学生对于美术学习的兴趣。

4.2. 初中生学情分析

初中美术教学强调“以学生发展为中心”的教育思想,对学生给予了充分的尊重与鼓励,鼓励他们用自己的学习方法去探究,通过舞蹈服饰元素的融入,拓宽了学生的艺术眼界,使美术课程能够更好地培养学生的审美素质,提高学生的人文素养。

与小学生相比,初中生的认知和情感正逐步走向成熟,在对于知识的理解上也有更深层次的理解,

与高中生相比, 他们的学业压力要小很多, 所以他们有更多的时间和精力去学习美术, 感受美术学科所带来的乐趣, 从美术中提高艺术素养, 同时, 在初中阶段, 对美术课程提出了更高的要求, 既要有很强的创造性, 又要有一定的知识性, 能够反映出学生的特点, 并且能够满足学生的好奇心。因此, 在初中美术中引入舞蹈服饰元素, 这是对美术课程进行的一次创新, 也是对美术课程的一次新的尝试, 它以美学为中心, 运用音乐、美术、舞蹈等多种艺术形式, 丰富美术课堂教学内容, 让学生在美术课堂中获得美学认知, 提高了学生对于美术学习的兴趣, 又感知了舞蹈服饰元素中所蕴含的丰富美感, 让学生了解美术学科的魅力。

4.3. 美术与舞蹈在本质上的贯通性

在素质教育的今天, 美术作为一门十分重要的课程, 对提高学生的整体素质起到了不可替代的作用。美术与舞蹈, 作为艺术领域的两大分支, 尽管在创作手段和呈现形式上有所区别, 但其核心精神却有着许多相通之处。二者均起源于人类对美的不懈追求和对情感的深度表达。在人类文明的进程中, 美术与舞蹈相互借鉴、彼此促进, 共同铸就了一个多元的艺术版图。从远古时期, 美术和舞蹈就出现了一定的联系, 如在青海大通县孙家寨墓葬出土的乐舞彩陶盆, 内壁饰有三组舞蹈图, 舞蹈图每组均为五人, 舞者手拉着手, 面均朝向右前方, 步调一致, 似踩着节拍在翩翩起舞, 动感十足, 在某种程度上再现了那一时代早期的乐舞形态。在艺术表达的范畴内, 美术通过其直观的视觉符号反映艺术家的情绪与理念, 而舞蹈则利用身体的灵动来呈现舞者的内在世界。在这两种艺术形式的交汇处, 美术与舞蹈相互渗透, 实现了视觉与动态的和谐统一。同时, 舞蹈服饰作为表现力的关键载体, 其设计灵感、色彩搭配和图案设计无不映射出美术风格的痕迹。此外, 舞蹈动作的构思与编排, 亦频繁借鉴美术创作中的构图技巧、节奏变化及空间布局原则。

5. 新时代美育视域下舞蹈服饰元素融入初中美术的策略

总的来说, 将舞蹈服饰元素引入到初中美术课程中, 可以提高学生对美术的兴趣与认识, 最近几年的小学美术课中, 有部分舞蹈服饰元素的融入, 这在某种意义上, 为初中美术课堂教学融入舞蹈服饰元素也提供了一条新的参考途径, 在新时代美育视域下, 也要求美术老师对目前美术教育中出现的问题进行反思、创新与融合, 并根据学生的实际状况和现实需求来进行舞美融合教学。

5.1. 采取多样化的教学方法, 丰富课堂内容

中学生处在青少年时期, 他们在情感、态度、思维模式上都有各自的特点, 因此老师在授课的时候, 不应该将学生看作是一个整体, 学生是有独立意义的人, 因此, 在教学过程中, 教师可以采取多样化的教学方法, 比如在运用多媒体进行教学时, 其生动形象和直观展示的优势得以显现, 使得舞蹈服饰的诸多元素能够以图像和视频等格式被学生直观地接触, 从而让他们在视觉上直观地感受到舞蹈服饰的艺术之美。教师可以借助课堂播放舞蹈表演的视频资料, 指导学生关注服饰设计的细节、色彩的运用, 及其与舞蹈主题的内在联系。同时, 教师可以让学生尝试亲自设计舞蹈服饰的草图, 以此锻炼和提升他们的创新设计能力。再比如, 教师可以开展项目式学习, 所谓“项目式教学”, 就是一种以学生为中心、以项目为驱动的教学模式^[7], 在这种模式下, 教师能够构建与舞蹈服饰元素相关的项目活动, 激励学生独立探索和协作学习。例如, 老师可以构建一个以“舞蹈服饰创意设计”的项目, 通过小组合作等方式, 指导学生从舞蹈服饰的历史渊源、发展脉络、风格特征等多个角度进行深入研究, 并最终创作出一个完整的舞蹈服饰设计成果。借助项目式学习的实践, 学生能够提升自身的问题处理能力、团队协作精神和创造性思维, 同时也丰富了课堂中师生之间、生生之间的相互交流。

因此, 在美术课堂上, 教师应采取多样化的教学方法, 在组织教学活动时, 教师必须对美术专业的基本知识进行全面的了解, 注重对学生的审美意识的培养, 进而促进学生多元化的个性发展。

5.2. 发掘并利用地方民族文化资源, 探索民族服饰特色

中华文化博大精深, 可以帮助传承和发扬少数民族优秀文化成果, 增强文化自信。地方文化资源, 主要是指当地的一些文化以及民风民俗, 包括语言, 文学, 等等, 地方文化资源往往是在千百年历史变迁的过程中逐渐形成的, 与其他地方的文化有着明显的差异, 反映了当地人们的一些精神信仰、民俗风情等, 同时, 地方文化资源也是团结全国各族人民, 共谋发展的精神纽带。艺术来源于生活又高于生活, 近年来, 我国一直在提倡教育跨学科融合, 对于美术教育者来说, 如何更好地开展美术课程, 提升学生对于美术学习的热爱和兴趣, 应当是不断思考和努力的问题。

现在的美术教材, 也是将美术与我国的传统文化、现代科技等进行结合, 学生可以学习和了解到优秀的美术课程资源, 我国地域广阔, 民族文化风俗各异, 而民族服饰是中国民族舞蹈元素的重要成分, 也是推动舞蹈发展的主要资源之一。在探索舞蹈服饰的创新过程中, 借鉴民族服饰特色对舞蹈服饰进行改造, 已成为中国民族舞蹈艺术表达的重要组成部分。以佤族文化为参照, 佤族传统服饰以黑色为核心元素, 反映出其对黑色的深厚情感。受到外部文化的影响, 佤族在保持黑色基调的同时, 积极寻求色彩的丰富和样式的创新, 使服饰呈现出鲜明对比的色彩搭配、流畅简洁的线条美感。例如, 佤族男性传统上衣既有圆领斜襟布扣款式, 也有立领对襟布扣款式, 下身则搭配黑色宽松的大裤, 头戴的头巾彰显出一种刚毅而庄重的民族风格。佤族女性身着圆领斜襟式的长袖衣裳, 以布质纽扣为点缀, 搭配宽松的筒状裙子。裙摆处缀有手工编织的彩色毛线裙坠, 随着步伐轻轻摇曳, 展现出一种独特的优雅和妩媚, 充满了多样的风情。因此, 在教学过程中, 美术老师如果可以根据当地的民族文化资源, 进行课程开发, 编写成校本课程或进行课堂教学, 可以很大程度上创新美术学科内容。

5.3. 拓宽艺术认知, 提升民族文化自豪感

我国是个多民族的国家, 各民族都有自己特有的艺术表达方式, 如昆曲、蒙古族长调民歌等, 这些艺术形式是我们珍贵的精神财产和文化瑰宝, 也是维系中华各民族的情感纽带, 所以, 我们应该对中国传统戏曲、舞蹈等元素进行全面的挖掘、整理和发扬, 为民族艺术的保护和发展做出贡献, 同时也要加大对非物质文化遗产的保护力度。这样, 我们的子孙后代才能更加充分地认识和了解我们国家的历史和文化, 从而提高我们的民族认同感和归属感。设计以“民族舞蹈服饰”为主题的单元教学, 涵盖不同民族的服饰文化、历史背景、艺术特点等。通过系统的学习, 让学生深入了解民族舞蹈服饰的丰富内涵, 选择具有代表性的民族舞蹈服饰作为教学内容, 如汉族的汉服、藏族的藏袍、维吾尔族的民族服饰等, 这些服饰不仅具有鲜明的民族特色, 还蕴含着丰富的文化内涵。将舞蹈服饰元素与美术课程中的色彩、线条、构图等知识点相结合, 引导学生从美术的角度去欣赏和创作舞蹈服饰, 组织学生进行舞蹈服饰的创作实践, 如绘制舞蹈服饰图案、制作简易舞蹈服饰等, 通过实践操作加深对民族文化的理解和认同。

例如, 在教学《扮靓生活的花卉纹样》这一单元时, 教师就可以融合彝族舞服饰元素中的具有代表性的花卉纹样进行讲解, 在教学《剪纸艺术》这一单元时就可以融合苗族舞蹈服饰元素进行教学。将舞蹈服饰元素融入美术课程, 有助于青少年了解各民族的风情特色, 感受民族文化的独特魅力, 领会丰富的民族文化和历史传统, 拓宽艺术认知, 提升民族文化自豪感。

6. 结语

总而言之, 在人类文明的发展历程中, 舞蹈服饰元素与美术教育之间有着天然的契合度以及密不可

分的联系, 它们是一种有机的整体, 两者融合可以使艺术表现更为完美。舞蹈服饰元素与艺术的融合可以提高学生对于跨学科学习之间的认识, 还可以在在一定程度上反映出艺术和舞蹈之间密不可分的联系, 这不仅是培养学生综合素养的一条有效途径, 同时也为校本课程的开发提供了一条新思路, 有助于提高学生的艺术素养。

参考文献

- [1] 王颖. 从《论语》中看孔子美育思想及其对现代教育的借鉴意义[J]. 才智, 2020(30): 29-30.
- [2] 刘航. 促进“五育融合”的高中物理大单元教学实践研究[D]: [硕士学位论文]. 成都: 四川师范大学, 2024.
- [3] 袁振国. 美育的力量在于融合[J]. 中国教育学刊, 2024(3): 1.
- [4] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准 2022 年版[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.
- [5] 何卓霏. 舞蹈视觉元素融入初中美术的教学实践研究[D]: [硕士学位论文]. 海口: 海南师范大学, 2023.
- [6] 吴华, 周鸣. GeoGebra 环境下基于数学多元智能理论的数学概念教学研究[J]. 数学学习与研究, 2013(1): 9-10.
- [7] 赵珉. 基于学科融合的电子信息技术课程教学模式分析[J]. 电子技术, 2024, 53(1): 396-398.