

舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养策略研究

武细亚

昆明市民族歌舞剧院有限公司，云南昆明，650000；

摘要：为了提升舞蹈编导教学中形象思维的培养质量，文章从理解能力、敏感能力和创新能力三个维度分析了形象思维培养的基本要求，深入探讨了其在创新创作、艺术表达、编导构思以及艺术理解等方面的重要价值。针对当前舞蹈编导教学中存在的问题，提出了强化基础训练、开展戏剧语言训练、运用图文鉴赏、加强作品鉴赏以及开展形象即兴创作等培养策略，旨在构建科学完整的形象思维培养体系，全面提升学生的创作能力和艺术表现力，促进舞蹈编导教学质量的整体提升。

关键词：舞蹈编导教学；形象思维；培养策略

DOI:10.69979/3029-2735.24.12.045

引言

随着当代舞蹈艺术的蓬勃发展，舞蹈编导教学面临着新的机遇与挑战。形象思维作为舞蹈编导创作的核心能力，直接影响着作品的艺术品质和表现力。然而，在实际教学中，学生普遍存在形象思维能力薄弱、创作手法单一、艺术表现力不足等问题。深入研究形象思维的培养策略，对于提升学生的创新创作能力、增强作品的艺术感染力，推动舞蹈教育的高质量发展具有重要意义，以期能为舞蹈编导教学改革提供切实可行的参考方案。

1 舞蹈形象思维概述

舞蹈形象思维是舞蹈编导创作过程中至关重要的认知方式，它是编导者将客观现实与主观情感相融合，通过动作、空间、节奏等舞蹈元素进行艺术重构的思维过程。这种思维方式具有形象性、情感性和创造性的特点：形象性体现在能将抽象的艺术构思转化为具体的舞蹈表现形式；情感性表现为能够将创作者的内心体验与舞蹈形象有机结合；创造性则是通过对生活素材的艺术加工，形成独特的舞蹈意象。在舞蹈编导教学中，形象思维的培养不仅关系到学生的创作能力，更直接影响作品的艺术表现力和感染力。因此，深入研究舞蹈形象思维的特点和培养方法，对提升舞蹈编导教学质量、培养高素质舞蹈创作人才具有重要的理论意义和实践价值。

2 舞蹈编导教学中舞蹈形象思维培养的要求

2.1 理解能力

舞蹈编导过程中，理解能力体现为对舞蹈艺术本质和创作规律的深入把握，要求编导者能够准确理解舞蹈作品的主题思想、情感意蕴和艺术特征。在编创环节中，理解能力直接关系到对舞蹈素材的选择和处理，编导者

需要透过表象把握事物的本质，将生活中的形象与情感进行艺术提炼和升华。同时，理解能力还包含对舞蹈形式美的认知，编导者需要对动作编排、空间结构、音乐配合等诸多元素有深刻认识，充分理解不同舞蹈元素之间的内在联系和表现功能。良好的理解能力使编导者能够准确把握创作意图，在对舞蹈结构进行整体规划时做到主题鲜明、层次分明，确保作品具有完整的艺术构思和丰富的情感内涵^[1]。

2.2 敏感能力

舞蹈形象思维要求编导者具备对艺术形象的敏锐感知力和捕捉力，这种敏感能力表现在对生活素材的发现、对艺术形象的塑造以及对舞蹈表现形式的选择等多个层面。编导者需要对日常生活中的人物、情节、环境等具有敏锐的观察力，善于发现其中蕴含的艺术价值和情感意义。在艺术形象的塑造过程中，敏感能力帮助编导者准确把握人物的性格特征和情感变化，并通过恰当的舞蹈语言将其表现出来。此外，对舞台空间、音乐节奏、灯光色彩等舞台元素的敏感度，能够帮助编导者创造出富有感染力的舞台效果，使舞蹈作品更具艺术魅力和视觉冲击力。只有具备敏锐的艺术感知力，编导者才能在舞蹈创作中准确捕捉生活之美，实现艺术的升华与再现。

2.3 创新能力

舞蹈形象思维的创新能力体现在对舞蹈素材的创造性转化和艺术再现上，要求编导者能够突破常规思维模式，开拓全新的艺术表现空间。创新能力不仅表现在舞蹈动作的创新设计上，更体现在对舞蹈主题的深度挖掘、对艺术形象的独特塑造以及对舞台综合效果的创新追求等方面。在具体创作中，编导者需要善于运用想象

力和联想力,将不同艺术元素进行创造性组合,探索新颖独特的表现手法。编导者的创新能力还应体现在对当代艺术发展趋势的敏锐把握,以及对多元文化艺术形式的融会贯通上,在继承与创新中不断突破艺术表现的边界,开创舞蹈艺术的新境界。

3 舞蹈编导教学中舞蹈形象思维培养的重要性

3.1 培养创新创作与艺术表达能力

舞蹈形象思维是编导创作中不可或缺的核心能力,在创新创作与艺术表达方面发挥着关键作用。形象思维的培养能够显著提升编导者对生活素材的艺术转化能力,使其能够从纷繁复杂的现实生活中提炼出富有诗意的艺术元素,并将这些元素自然融入舞蹈创作中。编导者通过形象思维能够更加深入地理解和把握作品主题,挖掘题材的深层内涵,使舞蹈作品既能反映时代特征又蕴含深厚的人文情怀。在艺术表达层面,形象思维帮助编导者突破传统表现手法的限制,开拓新颖独特的创作视角,探索更富有创意的表现方式,由此增强作品的原创性。形象思维的有效运用还能提升舞蹈作品的艺术感染力,使观众在欣赏过程中产生强烈的情感共鸣,从而实现舞蹈艺术的审美价值和社会价值^[2]。

3.2 提升编导构思与人物塑造水平

形象思维在舞蹈编导构思与人物塑造环节具有重要指导作用,直接决定着舞蹈作品的艺术成就。形象思维的深度发展能够增强编导者对舞蹈结构的整体把控能力,使其能够更加准确地处理情节发展、动作编排、空间转换等舞蹈要素之间的关系,确保作品结构完整、脉络清晰。在人物性格塑造和情感刻画方面,形象思维有助于编导者深入理解人物内心世界,准确把握人物情感变化的细微之处,创造出性格鲜明、形象丰满的舞台人物。编导者通过形象思维的运用,能够更好地处理舞蹈作品的内在逻辑关系,使舞蹈的各个元素之间形成有机联系,增强作品的完整性和连贯性,最终呈现出层次分明、内涵丰富的优秀作品。

3.3 增强艺术理解与审美鉴赏

形象思维对提升编导者的艺术理解能力和审美鉴赏水平具有深远意义。通过形象思维能力的培养,编导者能够建立起对舞蹈艺术本质特征的深层认识,准确把握不同舞蹈流派的艺术风格和美学特点,加深对舞蹈艺术规律的理解。在审美鉴赏层面,形象思维的发展有助于编导者提升艺术品位,形成科学的审美标准,增强对舞蹈作品艺术价值的判断能力,从而在创作实践中实现更高水平的艺术追求。随着形象思维的不断深化,编导者将逐步形成独特的艺术视角和美学理念,在传承传统

艺术精髓的基础上开拓创新,形成具有个人特色的创作风格,推动舞蹈艺术的创新发展和审美境界的提升^[3]。

4 舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养策略

4.1 强化基础训练提升形象认知

在舞蹈编导教学中,将形象思维融入基础训练环节对提升学生的形象认知能力具有重要作用。通过具象化的教学方法,将抽象的舞蹈动作要领转化为学生易于理解和掌握的形象概念,能够有效帮助学生把握动作要领,提高学习效率。在训练过程中,教师可引导学生为不同的基础动作赋予形象化的名称,如将平转动作比喻为旋转的陀螺,将跳跃动作比喻为腾飞的雄鹰,通过这种贴近生活的形象命名方式增强学生对动作特征的感知和理解。在持续的训练实践中,学生将逐步建立起动作与形象之间的深层联系,使基础训练不再是枯燥的技术堆砌,而是充满生命力的艺术表现。在实际教学过程中,教师可通过“芭蕾基本功训练”环节培养学生的形象思维能力。针对站姿问题,教师引导学生想象自己是一棵挺拔的青松,根植大地,向上生长;在旋转训练中,让学生体会“陀螺”的平衡与稳定感;练习跳跃时,引导学生感受“雄鹰展翅”的力量与轻盈。通过这种形象化的训练方法,学生不仅掌握了基本功要领,更建立起对舞蹈动作的深层理解。

4.2 开展戏剧语言训练强化表达

戏剧语言训练是培养舞蹈形象思维的重要途径,通过将戏剧表演元素融入舞蹈教学中,能够有效强化学生的艺术表达能力。在教学实践中,教师应为学生设定特定的情境和角色,引导其深入体验人物的性格特征和情感变化,通过戏剧性的表演探索来丰富舞蹈形象的表现力。在人物形象塑造过程中,合理运用各类道具能够为舞蹈表现提供更丰富的可能性,学生可以通过道具与形体动作的互动来增强表演的感染力,使舞蹈形象更加丰满立体。通过系统的戏剧语言训练,学生能够逐步掌握情感表达的深度和广度,提升对人物内心世界的理解和表现能力,使舞蹈创作在技术动作之外更具有戏剧张力和艺术感染力。例如在民族舞蹈《孔雀舞》的教学中,教师可引导学生通过观察真实孔雀开屏、觅食、漫步等动态影像,深入体会孔雀的生命特征,并通过手持羽扇道具模仿孔雀开屏时的优雅姿态。在这一过程中,学生将逐步掌握如何将动物形象的特征转化为舞蹈动作,实现从外在模仿到内在情感的升华^[4]。

4.3 运用图文鉴赏拓展思维

图文鉴赏在舞蹈形象思维培养中具有独特的作用,能够有效拓宽学生的艺术视野和创作思维。通过引导学

生欣赏和分析优秀的摄影作品,使其了解构图原理、光影效果等视觉元素的运用,培养对舞台画面的整体把控能力和艺术感知力。在教学过程中,可引导学生关注各类艺术设计作品中的创意元素,从色彩搭配、空间布局、造型构成等方面获取灵感,将这些设计思维应用到舞蹈编创实践中。现代广告艺术中丰富的视觉表现手法同样可以为舞蹈创作提供借鉴,通过分析广告作品的视觉冲击力和情感感染力,帮助学生掌握如何在舞蹈创作中实现更具感染力的艺术表现。例如,教师可以选取水墨画作品《舞》,引导学生分析画面中舞者动态的线条美感、空间层次以及水墨晕染所营造的意境美。通过对画面构图、笔触走向、留白技法等艺术元素的深入分析,启发学生思考如何将这些视觉艺术元素转化为舞蹈动作和舞台编排,从而在舞蹈创作中实现中国传统艺术的意境美和形式美。这种多元化的图文鉴赏训练方法,能够有效拓展学生的艺术思维维度,提升其舞蹈创作的艺术表现力。

4.4 加强舞蹈作品鉴赏培养灵感

舞蹈作品鉴赏是培养形象思维的重要环节,通过系统的鉴赏训练能够有效提升学生的艺术创作能力。在教学过程中,应引导学生深入观摩优秀舞台作品中的人物形象塑造、空间处理和整体艺术效果,培养对舞台艺术的整体把控能力。通过对不同风格舞蹈作品的系统分析,使学生能够准确把握各类作品的艺术特色和美学价值,理解不同流派在舞蹈语言运用和艺术表现上的独特之处。在鉴赏过程中,重点引导学生关注和积累优秀作品中的艺术表现手法,包括动作设计、空间运用、音乐配合等多个方面,将这些艺术经验转化为自身创作的灵感源泉。以经典舞剧《天鹅湖》为例,教师可引导学生重点分析其中白天鹅与黑天鹅两个角色的艺术形象塑造。通过对比分析两个角色在动作语汇、音乐配合、舞台调度等方面的差异,深入理解如何通过舞蹈语言展现人物性格的对比和情感的转变。这种系统的舞蹈作品鉴赏训练,能够帮助学生建立起更加完整的舞蹈艺术认知体系,为创新性的舞蹈创作提供丰富的艺术素养支撑^[5]。

4.5 开展形象即兴创作培养表现力

形象即兴创作是培养舞蹈形象思维的有效途径,通

过即兴创作训练能够激发学生的想象力和创造力,提升其对舞蹈形象的感知与表现能力。在教学过程中,教师可以设置不同主题的即兴创作任务,如自然现象、情感状态、生活场景等,引导学生运用形象思维将抽象概念转化为具体的舞蹈动作。在训练中,教师应注重培养学生对音乐、情感、空间的敏感度,鼓励其在即兴创作中大胆尝试不同的表现手法。要求学生在即兴过程中,既要保持动作的连贯性和流畅性,又要突出形象的独特性和表现力。例如在表现“雨”的主题创作中,教师可引导学生体会从细雨绵绵到暴风骤雨的渐变过程,通过身体的律动展现雨滴降落的轨迹,用不同的力度和节奏表现雨势的变化,以及人在雨中的情感体验。这种形象即兴创作训练,能够帮助学生建立起对生活素材的敏锐感知,提升其将主要概念转化为具体舞蹈动作的能力,同时培养学生形成独特的艺术表现风格。

5 结束语

综上所述,舞蹈编导教学中形象思维的培养是一个系统工程,需要在理解能力、敏感能力和创新能力等多个维度统筹规划。通过实施五大培养策略,构建了较为完整的形象思维培养体系,为提升学生的舞蹈创作水平提供了有效路径。未来的舞蹈编导教学还需要进一步探索新型教学方法,融合现代教育技术,创新教学模式,持续提升形象思维培养的实效性,为舞蹈艺术的创新发展培养更多优秀人才。

参考文献

- [1]刘杨,董宇.论舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养[J].中华手工,2021(3):158-159.
- [2]颜斌.论舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养[J].大观,2022(2):160-162.
- [3]王盼盼.舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养探究[J].参花,2021(12):71-72.
- [4]黄亚.高校舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养研究[J].智库时代,2020(48):188-189.
- [5]魏孙璐.高校舞蹈编导教学中舞蹈形象思维的培养探析[J].作家天地,2020(6):169,171.

作者简介:武细亚,1990.11,男,汉族,籍贯:云南省红河州个旧市,本科,研究方向:舞蹈编导。