

高校舞蹈课程中审美能力培养的实践策略

李宁积

广西城市职业大学，广西崇左

摘要：在当今高校教育体系范畴，舞蹈课程不只是被归为一门艺术学科，它还扮演着培育学生审美能力的关键角色。通过舞蹈的学习与实行，学生们可慢慢增进自身的审美鉴赏能力，这对于提升学生的综合素养、推动其全面协调进步有着极为重要的意义。本文旨在探讨高校舞蹈课程中审美能力培养的实践策略，以期为相关教育工作者提供参考和借鉴。

关键词：高校；舞蹈课程；审美能力

Practical Strategies for Cultivating Aesthetic Ability in College Dance Courses

Ningji Li

Guangxi City Vocational University, Chongzuo, Guangxi

Abstract: In the current higher education system, dance courses are not only classified as an art discipline but also play a crucial role in cultivating students' aesthetic abilities. Through the learning and practice of dance, students can gradually enhance their aesthetic appreciation skills, which is of great significance for improving students' comprehensive quality and promoting their all-round and coordinated development. This paper aims to explore practical strategies for cultivating aesthetic abilities in college dance courses, with the hope of providing references for relevant educators.

Keywords: Colleges and Universities; Dance Courses; Aesthetic Ability

1 引言

伴随社会持续发展及教育理念不断变化，高校教育日益看重学生的全面成长。舞蹈课程身为艺术教育中关键的一环，在培养学生审美能力方面有着举足轻重之效，审美能力不只是与学生对美的察觉和领会相关，还关乎学生的情感呈现、创新思维以及综合能力的提升，面对当下多元化的文化背景，怎样在高校舞蹈课程中高效地培养学生审美能力，已成为一个值得深入剖析的课题。

2 审美能力的内涵与构成

审美能力是个体在鉴赏、体悟和缔造美的过程中呈现出的综合能力，它包含了审美感知、审美领会、审美评估以及审美缔造等多个层面。在高校舞蹈课程里，审美能力的塑造不仅涉及学生对舞蹈艺术形式的感知与体悟，还包含了学生怎样凭借舞蹈动作、节奏、情感等元素去表达与创造美。因此，制定一套成效显著的审美能力培育办法，对提高学生舞蹈素养与综合素质意义重大[1]。

3 高校舞蹈课程审美能力培养的现状

首先，课程内容的单一性限制了学生审美能力的全面发展。在当前的舞蹈课程期间，诸多高校往往过分看重技术训练和舞蹈技艺的养成，忽视了对舞蹈背后文化内涵与艺术价值的深度探讨，这类现象造成学生在学习舞蹈的当口，一般只关注动作的完成以及表演的技巧点，却缺少对舞蹈作品整体审美认知与鉴赏能力的提高，因课程内容存在的局限性，学生的艺术眼界、审美情感有了一定程度的受限，无法充分领略舞蹈艺术的多样风采与深刻意蕴。

其次，教师的专业素养与教学理念尚待提高。不少高校舞蹈教师在专业背景与艺术修养上有差距，导致其在教授舞蹈课时未能有效引导学生进行深入的审美省思，某些教师也许更留意学生的技术表现，而忽略了对学生审美能力的引领与培育，该教学理念的偏差造成学生在学习期间缺失对舞蹈艺术本质的理解，也无法养成良好的审美习惯及敏感度，课堂上教师对舞蹈作品的解读与分析能力欠

佳，还进一步拖累了学生对舞蹈艺术的欣赏水平表现。

最后，学生的参与度和积极性不足也是一个显著问题。诸多高校舞蹈课程的学生在学习过程中表现出不高的参与热忱，往往把该课程视为必修课，而非发自内心的艺术追求，该态度不光影响了学生对舞蹈的认识，还直接管控了审美能力的上扬，课堂环境下学生主动性弱，大多时候只是被动接纳知识，缺少主动思考与探讨的机会。部分学生对舞蹈艺术兴趣不高，让学生在实践当中难以充分感受舞蹈的魅力及艺术性，最终对审美能力的培养造成阻碍[2]。

4 高校舞蹈课程审美能力培养的必要性

在当今社会，舞蹈作为一种重要的艺术形式，其在高校教育中的地位愈显重要。高校舞蹈课程审美能力的培养，不仅关系到学生的个人素养提升，更对其未来的发展产生深远影响。

首先，高校舞蹈课程在培养学生审美能力方面具有与生俱来的优势。舞蹈是一种综合艺术，它把音乐、文学、戏剧等多种艺术形式融汇在一起，能全面增进学生的艺术鉴赏素养，经由对舞蹈作品的剖析与领会，学生不仅可欣赏到舞蹈的魅力，还能在这一阶段提升对其他艺术表现形式的审美水准，这般跨学科的审美能力造就，让学生得以在更宽泛的文化视域里领会艺术的价值，激励学生综合素养的上扬，舞蹈课程作为艺术教育中的关键组成，定然需加强审美能力的培养，以助力学生在多元文化里找到属于自己的艺术定位。

其次，伴随着社会的快速发展，社会对人才的要求日益提高，审美能力作为一种核心素养，已成为现代人才的重要标志之一。在信息化、全球化的时代背景里，个体审美能力不仅左右其文化品位，更关乎他在职场当中的竞争力，高校舞蹈课程凭借系统的训练，能切实提升学生的审美判断及创造能力，让其在多元文化面前，可维系独立的审美思维，这种能力不只能帮学生在艺术领域获得成功，更能够为学生在其余行业的发展铺就基础。由此可见，舞蹈课程里审美能力的养成，绝非仅是艺术教

育之需求，更是社会变迁的必然诉求[3]。

最后，舞蹈作为一种情感表达的艺术形式，对学生的心理健康和情感教育有着积极的影响。通过舞蹈课程开展学习，学生不仅会在身体上得到锻炼体验，更可在情感层面实现释放与升华。审美水平的养成，让学生于欣赏舞蹈的阶段中，能够体悟到情感的共鸣与开掘，这对学生情感表达的提升和人际关系的改善起到关键促进作用。舞蹈课程赋予的艺术体验感，能让学生更清晰地理解自我及他人，增进其心理健康的水平，强调舞蹈课程中审美能力的造就，对学生的全面成长与心理健康构建而言是必不可少的。

5 高校舞蹈课程审美能力培养的实践策略

5.1 优化课程体系，丰富审美内涵

5.1.1 构建多元化舞蹈课程模块

在实施课程体系优化过程中，打造多样化舞蹈课程模块对提高学生审美能力具有重要意义。采用设置中国古典舞、民族民间舞还有现代舞等课程门类，不但能拓宽学生的舞蹈眼界，还可让学生在多元化的舞蹈表现中找准自我审美的基点。

中国古典舞身为我国传统文化里的关键部分，包含着多元的哲学理念与美学内涵，例如，通过学习《红楼梦》里的经典舞段，学生可觉察到中国古典舞的精致与柔美，知晓到“含蓄”与“韵味”的美学神采，由此增强学生对传统文化的认知及审美素养。此外，民族舞也能够映现出各地特有的文化风采与民俗魅力，比如跳新疆刀郎舞或是云南傣族舞，学生不仅可领略各地区的舞蹈风格，还可深刻领悟这些舞蹈背后蕴含的民俗故事与情感抒发，强化学生对多元文化的容纳性与审美鉴赏水平。同时，现代舞的引进也为学生开辟了自由表达与创新的空间，参与到现代舞的创编活动里，学生在不断探索尝试时可发现自身的独特风格，养成更开放且多元的审美视野。

5.1.2 融入跨学科元素，拓宽审美视野

在高校舞蹈课程里，跨学科的融合可极大丰

富舞蹈的表现形式，更可有效造就学生的综合审美本领，通过舞蹈与音乐、美术、文学等学科的结合，可让学生处在多样化的艺术环境里，体会不同艺术形式所传递的情感跟观念，若舞蹈与音乐进行结合，学生能学习利用节奏、旋律以及和声提升舞蹈表现力，懂得音乐情感展现与舞蹈动作的互动联系，此种融合让学生在舞蹈展现上更显生动，还令学生在音乐欣赏上获得更深刻的认知。让舞蹈与美术彼此结合，可让学生于舞蹈创作中增添视觉艺术成分，思索怎样借助色彩、构图和空间感放大舞蹈的视觉效果，学生能借助观赏名家绘画作品的动态呈现，催生学生舞蹈创作的灵感萌芽，增进学生的艺术鉴赏水平。此外，文学作品的加入可协助学生于舞蹈中理解叙事及情感表达，学习把文学作品里的主题转化成舞蹈动作，由此深化学生对舞蹈艺术的体悟[4]。

5.2 创新教学方法，激发审美体验

5.2.1 情境教学法

采用构建舞蹈情境，例如历史情境、日常情境等，可有效增强学生的审美感悟与情感体验，在舞蹈教学工作期间，情境教学法有助于学生更透彻理解舞蹈背后的文化及情感，还可借助置身其中的体验激发学生的创造及表达能力。在历史情境的搭建中，可以选定特定历史时期的舞蹈开展授课，教师能借助灵动的解说和关联的音乐背景，引导学生沉浸于那个时代的氛围里，使学生领悟当时人们的情感及社会情形，这种全身心投入的学习体验，不仅提升了学生对舞蹈艺术的领悟，还可激起学生对历史文化的好奇及思索，由此强化其审美能力。此外，在生活情境的构建中，教师可引导学生运用日常生活中的动作、情感及故事编排舞蹈，学生可以以家庭聚会、节日庆典等主题为核心，结合个人生活阅历进行舞蹈编排，在这一过程里，学生不仅可表达自我情感，还可借助与同伴的交流互动，增强对舞蹈艺术的认可与归属意识，由此增进审美体验。依托这些情境的创设与教学开展，学生审美能力有了全面的跃升，学生可以在舞蹈里发现自我，并凭

借舞蹈传达更厚重的情感与理念。

5.2.2 小组合作学习

小组合作学习在舞蹈创作、表演里有重要应用价值，不仅可以增强学生的审美沟通本领，还可有效造就学生的团队合作能力。在舞蹈创作进行阶段，学生们采用小组合作，可在互动之际碰撞出新灵感，生成更具创造性的作品，当学生们一起探究一段舞蹈的主题时，相互交流各异的见解与体悟，可推动学生对审美意识达成更透彻的认识，催生更繁复的舞蹈语言。小组合作学习同样给学生创造了一个安全的空间，让学生于实践里自由地吐露自己的见解，在表演准备的阶段，学生们可利用小组讨论去协调动作、谋划舞台效果，进而促进彼此间的默契形成。例如，某一小组排练一段现代舞期间，成员们借由多次沟通做调整，最终打造出一种和谐的舞蹈样式，这不仅增进了表演的整体质感，也让学生在合作时领悟到团队的力量与绮丽。依靠此类合作学习途径，学生不但在舞蹈技能的掌握上有锻炼，还在审美互动中掌握了倾听与分享，在未来的舞蹈学习进程里，该小组合作形式无疑能为学生的个人成长及艺术探索开辟更广阔的空间，小组合作学习为高校舞蹈课程审美培养注入新的活力，促进学生的综合成长。

5.3 利用数字化资源，拓展审美空间

5.3.1 舞蹈教学资源平台的建设

在线舞蹈教学资源平台的搭建，为舞蹈学习者供给了充足的学习资源与多样的学习途径，有力带动了学生自主学习及审美能力的提升。这些平台不仅聚集了经典舞蹈作品的视频、教学示范及剖析，还构建了互动式的学习模块，使学生能依照个人的兴趣和需求进行挑选与学习。例如，部分舞蹈教学资源平台安排了舞蹈风格分类，好比芭蕾、现当代舞、民俗舞等，学生可按照自己的偏好深入探究特定风格的技巧与表现力。这些平台一般会涵盖舞蹈理论课程、编舞本领和舞蹈历史等内容，助力学生在开展技术学习期间，加深对舞蹈艺术的体悟与鉴赏。某在线平台推出了针对舞蹈美学的专题课

程，学生可借助观看专家讲解、参与交流互动、完成作业，深化对舞蹈美的领会。此种综合性学习模式，不只是提高了学生自主学习能力，还加大了学生对舞蹈作品的审美辨析，某些平台另外设置了社区功能，学生能在这分享自己学习收获、交流体悟心得，这种互动性极大地激发了学生的学习热情与创造智慧，进一步提升了学生的审美鉴赏能力与艺术底蕴。由此可以看出，线上舞蹈教学资源平台的搭建，为高校舞蹈课程审美能力的培育搭建了稳固的数字化根基与多样化学习条件[5]。

5.3.2 VR与AR技术的利用

处于当今数字时代里，VR（虚拟现实）与AR（增强现实）技术的添加，为高校舞蹈课程的审美能力塑造开辟新途径，这些新型技术不仅能多样舞蹈教学的形式，还能增进学生的审美体悟，催化学生的创新动力。利用VR舞蹈体验，学生可沉浸于虚拟的舞蹈氛围中，不受时空约束开展舞蹈操练，处于这样的环境里，学生不仅可与虚拟舞者有互动，还能体验多种别样的舞蹈场景，体会舞蹈艺术的多样风采，这种沉浸式感受能协助学生在视觉、听觉上实现全面审美享受，从而增强学生对舞蹈的领悟与表现水平。同时，AR舞蹈互动教学则通过将虚拟元素叠加到现实世界中，引发了舞蹈学习的创新突破，学生戴上了AR设备后，可实时看见老师舞蹈动作的拆分，还跟其实现互动体验，此实时反馈不仅让学生可纠正自己的动作，还可在学习期间提升对舞蹈技巧的掌控，AR技术能把舞蹈理论与实际操作加以结合，协助学生于实践时理解舞蹈的美学要义。因此，在新时代背景下，VR与AR技术相结合，为高校舞蹈课程构建了全新教学模式，极大扩充了学生的审美范畴，让学生于舞蹈学习阶段不只能学到知识，更可在感受与体验里提高审美能力。

6 结语

综上所述，高校舞蹈课程里，审美能力培养是提高学生综合素养、推动其全面成长的关键一环，依靠本文的探究我们能够发现，在高校舞蹈课程教

学过程中培育审美能力,不仅利于提高学生的舞蹈技巧,更能增强学生对美的体悟与洞察。对此,高校应进一步深化舞蹈课程的革新,持续推新教学手段与方法,把审美能力培育贯穿舞蹈教学全时段,为学生搭建起通往艺术殿堂的桥梁,令学生于舞蹈的宇宙中感悟美、创造美,最终推动个人价值的全面提升。

参考文献

[1] 杨磊. 审美心理导向下高校舞蹈专业教育教学改革与创新

研究——评《舞蹈表演理论与高校舞蹈教学研究》[J]. 高校教育管理, 2025, 19(03): 125.

[2] 翁雪, 康荣. 非遗传承视域下高校舞蹈美育课程的改革与创新[J]. 匠心, 2025, (03): 18-20.

[3] 崔朦迪. 非遗视域下开封盘鼓舞融入高校舞蹈专业课的现状与路径[J]. 魅力湖南, 2025, (01): 117-119.

[4] 粟琼. 中国民族民间舞蹈在高校舞蹈教育中的传承与发展研究[J]. 尚舞, 2024, (20): 99-101.

[5] 许亚男. 生态美育视域下高校舞蹈鉴赏课程课例研究[D]. 四川师范大学, 2024.

