

做心灵的舞者——高职舞蹈教学中的文化渗透浅谈

袁媛

(兰州现代职业学院, 甘肃 兰州 730300)

摘要: 舞蹈蕴含着劳动人民的智慧, 它是劳动人民在长期实践劳动的智慧结晶。在舞蹈教学中, 民族传统文化的渗透, 不仅可以帮助舞蹈生全面理解舞蹈动作, 还可以弘扬民族文化。本文分析了高职舞蹈教学中文化渗透的作用和现状, 并对其渗透路径进行了简单的探究, 仅供参考。

关键词: 高职; 舞蹈教学; 文化渗透

传统文化的表现形式之一就是舞蹈。尤其是一些民间舞蹈最能体现文化内涵和文化符号。学生在学习舞蹈时, 除了要模仿基本的舞蹈动作外, 还要模仿舞蹈所要表达的神态和表情。在舞蹈学习过程中, 仅仅依靠模仿只能掌握基础的舞蹈内容, 并不能和舞蹈融为一体。因此, 教师不仅要带领学生对舞蹈的外在进行外在形式进行模仿和学习, 更要加强他们对舞蹈艺术、舞蹈文化的学习和理解, 只有学生在领悟舞蹈中所包含的文化内容后, 他们才能成为心灵的舞者, 做到内心世界和生命、舞蹈的共鸣, 让表演者、观赏者一起感受心灵上的快乐, 感受舞蹈艺术的魅力和境界。

一、高职舞蹈教学中文化渗透的作用

(一) 有助于舞蹈生全面理解舞蹈动作

高职舞蹈教学中渗透文化内容, 一方面能够让学生更好地感受和理解舞蹈的精华所在, 助力舞蹈和文化的发展、传承。例如, 巴渝舞、龙船调舞等舞蹈的学习, 需要学生对其民族文化有所了解后, 才能够将舞台的精髓、情感表达出来, 借助肢体语言, 向观赏者诉说情感和传播思想。如果只是简单地外在模仿, 学生在表演的时候, 会显得格外机械、生硬, 让舞蹈失去应有的“美”。舞蹈艺术是中华优秀传统文化的瑰宝, 其中蕴涵着丰富的地方风土人情和文化涵义, 高职舞蹈生只有深刻体会和学习了与舞蹈相关的文化后, 才能真正传承和领悟舞蹈精髓, 才能够被称为心灵的舞者。

(二) 有助于舞蹈文化弘扬和传承

高职舞蹈专业是一个实践性很强的专业, 在教学实践中, 学生每天都要刻苦反复地进行肢体训练, 最终才能够获得基本舞蹈技能和技巧的提高。但是, 这些还远远不够, 还需要在舞蹈教学中加入文化元素, 让学生在练习舞蹈动作的同时, 也能够真正领悟舞蹈以及文化魅力的所在, 做到跟随舞蹈动作、舞蹈音乐翩翩起舞, 从而带给观众一种“身临其境”的感觉, 而不是一板一眼的学习舞蹈动作和应用舞蹈技巧。随着, 在高职舞蹈教学中渗透文化元素, 不仅可以提高高职舞蹈生的艺术文化气质和舞蹈艺术能力, 还可以有效激发他们学习舞蹈、了解舞蹈文化的热情, 进而弘扬和传承舞蹈文化。

(三) 有助于对舞蹈的理解和创新

无论是哪种舞蹈, 从时间或是时代角度来说, 它都具有一定的滞后性。舞蹈, 最早是用来祭祀的, 到后来就演变成表达情感、庆祝活动的一种演出形式。因此, 为了让更多的人能够欣赏和理解舞蹈以及舞蹈文化, 需要舞蹈教师和舞蹈学生在练习舞蹈的过程中, 不断对其进行创新, 从而满足更多欣赏者对舞蹈欣赏的需求。不过, 创新的前提是深入、透彻的理解。因此, 高职舞蹈教师在舞蹈教学活动中, 可以有计划、有组织地开展一些舞蹈作品鉴赏活动, 丰富学生的背景知识和舞蹈文化, 并鼓励学生对于鉴赏作品进行讨论和分析。通过学习、讨论和分析, 能够帮助学生们更全

面的认识舞蹈艺术, 并从作品中总结美学特征和不足之处, 结合自身理解和舞蹈发展趋势, 尝试创新舞蹈动作和形式, 持续增强学生们的艺术创造力。

二、高职舞蹈教学中文化渗透现状

(一) 教师文化储备不足

教师在教育领域中担任着十分重要的角色, 他们上限决定了学生们的成长上限。因此, 在舞蹈教学想要渗透文化元素, 首先教师需要相应的民族、民俗文化储备, 但是, 当下高职舞蹈教师, 存在对民族文化理解不到位, 文化知识储备有限等问题。主要原因在于, 教师在教学活动中, 几乎将所有的精力和时间都用在了锻炼学生的基本功、表情控制、舞台走位、舞蹈动作等方面, 很难腾出时间用于文化元素的渗透。久而久之, 在教师的“负面”影响下, 越来越多的学生开始忽视舞蹈的文化内涵和重要性, 严重阻碍了学生的全面成长和舞蹈优秀人才的培养。

(二) 课堂教学枯燥无聊

民族、民俗文化的缺少会让学生感到舞蹈课堂十分枯燥且无味。在传统舞蹈课堂上, 教师习惯于将全部精力都围绕在表面的表情控制、舞蹈动作上面, 而学生则需要一遍遍模仿和练习, 久而久之, 难免会产生厌倦、枯燥的心理, 从而打击高职舞蹈生的学习、训练积极性。而且, 单纯强调表情控制或是舞蹈动作, 虽然会让学生进步很快, 但是与音乐、文化的割裂, 会增加学生理解舞蹈动作的难度。同时, 教师一味地关注舞蹈动作的衔接和学生的表情展示, 还会让舞蹈表演的音乐内涵、文化内涵与舞蹈内涵相分离, 迫使学生的舞蹈天赋、舞蹈道路停滞不前, 影响学生的未来成长。

(三) 师生缺乏有效交流

舞蹈艺术与其他课程一样, 都是人类情感、思想的一种表现形式。不过, 舞蹈这种表现形式受到民族文化元素的影响很大, 所以舞蹈创作背后的故事或是文化更应该被学生说熟悉, 这样舞蹈表演才能够更感人。目前, 高职舞蹈教学中, 不仅缺乏应有的文化内容, 还缺乏必要的师生交流。学生的舞蹈动作、舞蹈知识几乎全面来自教师, 而这个学习过程离不开师生的沟通, 但是, 实际上二者的沟通, 往往集中在动作技巧、基本功、舞台走位、表情控制等方面, 少有对舞蹈文化的沟通和交流。因此, 一定程度上阻碍了文化渗透工作的开展。

三、高职舞蹈教学中文化渗透的有效策略

(一) 转变教学理念, 丰富文化储备

在国家教育部注重优秀传统文化弘扬和继承的大环节下, 高职院校舞蹈专业想要快速落实文化渗透任务, 必须要重视舞蹈教师的文化储备和教学能力, 鼓励教师转变教学理念, 积极学习优秀传统文化, 从而为高职院校舞蹈教学文化渗透工作的开展做足准备。同时, 高职舞蹈教师应当提升自我认识, 意识到舞蹈教学

和民族文化、民俗文化的关系,主动在教学设计增加优秀民族、民俗文化内容,从而为高职舞蹈生综合素养和舞蹈知识水平的全面提升打好基础。

另外,在课堂教学中渗透民族、民俗文化的过程中,教师应当尽量根据舞种、舞蹈内容,增添与之相对应的文化元素、符号,既让学生深切了解舞蹈动作背后的故事,如舞蹈起源、动作含义等,又可以帮助他们更好地掌握和熟悉舞蹈动作,从而实现理论结合训练的课堂教学效果。这种教学方式的实现,离不开教师的主动参与,以及及时进行自我充电,提升自身民族文化储备。所以,教师需要利用业余时间,通过网络学习、实地考察、行业论文等途径积极学习和掌握与民族舞蹈相关的文化内容,这样才能够在向学生教授舞蹈、文化内容时,做到有理有据、有条不紊。在课堂教学中,教师还可以利用一些多媒体技术设备,以直观化、视觉化的方式加强对学生的文化输出和渗透,引导学生掌握舞蹈和舞蹈文化的精华,加深高职舞蹈生对各类舞蹈的理解。

(二) 多元手段并用,强化渗透效果

在高职舞蹈课堂中渗透文化内容时,教师应结合高职学生特点,改变传统课堂授课方式,以更加生动、多元的方式向学生传授舞蹈知识,加深高职舞蹈生对民族舞蹈、民间文化的认识和理解,构建生动、趣味课堂教学氛围。

首先,教师可以借助多媒体手段改善课堂教学氛围。VR、人工智能等多媒体设备的使用,可以从视觉、听觉等多方面刺激高职舞蹈生的神经,进而加深他们对舞蹈和民间文化的理解。例如,教师可以多媒体教室中播放民族民间舞蹈表演视频,让学生根据服饰、音乐等元素,判断和分辨舞蹈舞种,讲述相关的文化内容。通过这种“游戏”的方式,不仅可以让将更多地注意力集中到舞蹈的肢体语言上,还会让学生从规范的肢体动作中掌握舞蹈动作要领和风格。同时,教师还可以将多媒体手段做完文化传播工具,利用微课、投影仪等工具,向学生展示和讲述舞蹈和当地风土人情的关系,让学生明白舞蹈来自人民的生活生产活动中。例如,蒙古舞中包含的一些摔跤、射箭、套马、骑马等生产生活动作。风土人情和民族文化的加入,可以有效改善高职舞蹈教学的课堂氛围,调动学生学习舞蹈动作、舞蹈文化的兴趣,让学生的舞蹈更具活力和表现力,使其舞蹈动作成为真正意义上的肢体“语言”。

其次,应用生活教学法。高职阶段,无论是教师还是学生,都拥有较多的自由时间。因此,在舞蹈课堂渗透文化元素的过程中,教师还可以充分发挥第二课堂的作用,带领学生走出课堂,走进文化,让学生在体验当地民俗生活的过程中,从中深切体会和感受当地舞蹈和背后的文化内涵。例如,学习傣族舞时,教师可以利用周末或是节假日的时间,组织学生一起去傣族旅游,通过当地人民真实的生活环境,了解傣族的民俗、文化、历史和独特生活方式,学习傣族舞中的孔雀元素,引导学生正确控制肢体语言,加深高职舞蹈生对民族民间舞蹈理解。

最后,参加各种演出。“纸上得来终觉浅”教师不仅要向学生传授舞蹈知识和文化,更要鼓励学生应用这些文化和知识。因此,在学校或是校外有演出活动时,教师应当鼓励学生积极参与这些活动,通过实际舞蹈演出,一方面可以有效锻炼学生的舞蹈神态、肢体动作和节奏韵律,另一方面还可以提升学生的心理承受能力、掌握民族民间舞蹈特征和民族舞蹈的精气神。例如,在演出中学生表演东北秧歌时,学生需要清楚表演的是东北秧歌、河北秧歌,还是山东秧歌,不同地区的秧歌特征也不相同,这在一定程度上可以加强文化在舞蹈教学中的渗透能力和效果。

(三) 注重小组交流,提升文化氛围

在传统舞蹈课堂中,教师往往过于重视学生对舞蹈动作的掌握和训练,从而忽视了理论知识、文化内容的渗透。因此,大部分学生在学习舞蹈动作的过程中,常常会感觉学习枯燥、训练无聊。所以,在强调文化渗透的环境下,教师应当格外强调交流和沟通的作用,充分利用学习小组,鼓励学生探讨和分享与舞蹈相关的文化内容,进而提升舞蹈课堂的文化氛围。首先,作为教师,自身的舞蹈文化储备相对较多,因此,可以利用学生休息的时间,向学生普及舞蹈文化知识,如民族文化的诞生、舞蹈诞生地的民俗等,这样做既可以丰富学生的“课余”时间,又可以调动学生内在动力,提高课堂舞蹈教学效果和质量。如果班级中有少数民族的学生,则可以让该学生担任民族舞蹈委员,并将课堂交给学生进行教授。同时,通过学生个体对文化知识的传播,能够引导学生学会从不同角度认识和理解民族文化和民族舞蹈,增强民族交流,加深其他民族学生对该少数民族文化的认同。

另外,除了小组交流,教师和学生单独讲述外,教师可以利用练习舞蹈的时间,举办“歌舞表演”。简单来说,就是借助歌曲的魅力,调动学生的情绪和情感,让学生在练习舞蹈动作的过程中,做到载歌载舞。通过学生跟唱、呼喊可以大大提高舞蹈气氛,让学生在不知不觉中获得民族文化的熏陶,深切感受民族文化背后的情感和思想,提升学生的舞蹈自信、文化自信,最终实现民族文化在舞蹈课堂中的有效渗透。

(四) 借助文化符号,渗透文化内容

大部分民族舞蹈中都包含着当地的文化符号,通过对这些文化符号的学习和研读,能够有效丰富学生们的文化知识和民族情感。同时,不同民族舞蹈的舞蹈动作、舞蹈服饰具有很大的差异,这也是各个民族舞蹈、文化所具有的独特特征。因此,在课堂教学时,教师应当格外重视舞蹈中的文化符号,引导学生从文化符号的角度来学习和理解民族民俗文化。例如,在教授藏族舞蹈时,教师可以从长袖袍子的特点上,向学生讲述藏族舞中脚撩袍子、甩袍袖等舞蹈动作的来源;在教授蒙古舞蹈时,可以从蒙古袍上图案、花纹入手,向学生解释图案、纹路的起源和寓意等民俗文化,如蒙古舞蹈服饰上绣着天上的祥云、河流湖泊的涟漪、牛羊的犄角和骏马身上的花纹等图案,这些图案寓意着吉祥、平安以及游牧民族对美好生活的向往。同时,学生通过对这些服饰的穿戴,感受不同民族舞蹈的风格特征和要领,从而达到将舞蹈教学与民俗文化结合渗透的目的。

四、结束语

总之,舞蹈的学习不仅要展现和宣传形体美,更要弘扬和继承优秀文化。学生在学习、练习舞蹈时,他们的文化内涵就像一张白纸,需要教师的教授和引导,才能够重视舞蹈文化内涵的学习,领悟中华文化的深厚底蕴,更好地展示舞蹈的灵动和优美。因此,在舞蹈教学中,教师除了完成日常教学外,还要打开思路,创新方法,将舞蹈文化内涵贯穿其中,持续提升学生舞蹈文化素养。

参考文献:

- [1] 杨盈春.刍议高职舞蹈教学中我国传统文化的有效渗透[J].戏剧之家,2023(22):138-140.
- [2] 熊艳.高职舞蹈教学与传统文化相融合的有效路径研究[J].美育,2023(4):0013-0015.
- [3] 陈蓉.高职教育中舞蹈与传统文化融合的有效路径[J].东方娱乐周刊,2023(6):0196-0198.
- [4] 冯婧.高职舞蹈教学中中国传统文化元素的有效渗透[J].尚舞,2023(7):150-152.