

“非遗”资源融入高校舞蹈教学实践的探索

——以非遗嵌瓷艺术为例

孙涛

(广东省外语艺术职业学院, 广东 广州 510000)

摘要:随着我国对非物质文化遗产保护工作的日益重视,将非遗资源融入到高校教育实践的探索已成为丰富文化教育内涵和传承民族优秀传统文化的重要途径。将非遗资源融入到高校舞蹈教学实践中,有利于非遗民族舞蹈技艺的传承和文化的传承,也有利于学生和高校的发展。本文重点探讨将非遗嵌瓷艺术的精髓与舞蹈教学紧密结合的方法,让学生在舞蹈实践中领悟和传承非遗嵌瓷艺术,以供同行参考和借鉴。

关键词: 非遗资源; 高校舞蹈教学; 民族优秀传统文化

非物质文化遗产作为传承民族文化的重要媒介,它承载着较为丰富的历史信息和艺术技艺,蕴含着深厚的文化底蕴。在高校舞蹈教学中融入“非遗”资源,是响应国家发展政策、培养出具有文化素养的新时代艺术人才的重要方式。嵌瓷是我国的非物质文化遗产,将嵌瓷艺术与舞蹈艺术深度融合,拓宽舞蹈作品的题材,有助于创作出具有文化深度的舞蹈作品。

一、嵌瓷艺术概述

嵌瓷也被称之为镶嵌,它流传于广东省潮州市,是国家级非物质文化遗产。潮州嵌瓷的发展历史较为悠久,在明朝时期已经广泛应用于民间。明朝时期的潮州瓷器生产规模较大,它是用瓷片剪裁成花卉的造型进而镶嵌到建筑物上。发展到清朝,潮汕各地盛行盖祠堂、建驷马拖车等豪宅,这也使装饰与建筑物质上的嵌瓷艺术取得了良好的发展成果。清末年间,瓷器生产作坊和嵌瓷手艺人合作,烧制低温彩色瓷碗,并且经过镶嵌成平面或是雕刻出立体图案,将其装饰于建筑物的屋角、屋檐和墙壁上,也有的被用作庭院的室内装饰,用来祈求福祉和保佑安康,寄予了百姓美好的愿望。

二、非遗资源融入高校舞蹈教学实践的意义

民间舞蹈作为一种非语言文字的动态性人文艺术,它具有较强的实践性,教学的方式一般是口传身授。高校舞蹈教学和其他学科不同,它需要学生学习表演技艺的同时,掌握相应的表演理论,缺乏理论指导的表演则没有内涵。在舞蹈教学实践中融入非遗资源,能够打破长期以来重视实践训练而忽视理论学习的问题,让学生深层次学习理论知识,将理论和实践结合起来。具体的意义如下:

一方面,有利于舞蹈的保护和传承。非物质文化遗产蕴含着丰厚的文化底蕴,它也是一代又一代艺术家传承的文化遗产,体现着民族的精神。随着经济一体化、文化多元化的发展,人们获取信息的方式更加多元化,受到外来文化的影响,人们弱化了对传统文化艺术的保护意识。为此,将非物质文化遗产融入到高校教育工作中,有助于挖掘非物质遗产的文化价值,加深学生对非物质文化遗产的理解,进而感受非遗文化的魅力,更好地传承和保护非物质文化遗产。

另一方面,有利于艺术的融合创新。将非物质文化遗产和舞蹈艺术结合在一起,有助于拓宽舞蹈作品的题材,进而创作出蕴含着传统文化魅力且兼具时代创新精神的舞蹈作品,并为非物质文化遗产提供更多的展示机会。在实践教学中,艺术的融合创新打破了学科限制,通过构建多学科一体化的教学模式,增强舞蹈创编的深度,有助于提高学生的综合素质能力。

三、“非遗”资源融入高校舞蹈教学实践的途径

(一) 深入挖掘非遗传统文化价值

1. 深入挖掘嵌瓷艺术的文化价值

非遗传统文化源自于百姓的生活,它充分反映着不同历史时期百姓的生活状态,包括宗教文化、礼仪道德、生活习俗等要素,它体现出了丰富的文化价值。深层次挖掘和保护非物质文化遗产的内涵,有助于为后续的舞蹈编创打下牢固的基础,进而创作出具有文化价值的舞蹈作品。除了深入挖掘嵌瓷艺术的文化价值,还应该注重非遗传统文化在当代社会的传承与创新。通过现代科技手段,如虚拟现实与增强现实技术,可以将嵌瓷艺术的精髓展示给更广泛的观众,使其不受时间与空间的限制。同时,建立非遗艺术家与现代艺术家的跨界交流平台,促进传统艺术与现代审美的结合与碰撞,激发出新的艺术创作灵感。此外,加强非遗教育与普及工作,培养公众对嵌瓷艺术及其背后文化的理解与认同,提升社会对非物质文化遗产的关注度与保护意识。这些措施不仅有助于保护和传承嵌瓷艺术的文化基因,也能让其在当代社会焕发新的生命力,为文化多样性的繁荣做出贡献。

2. 深入挖掘嵌瓷艺术的教育价值

在高校舞蹈教学中挖掘非物质文化遗产的文化价值的意义在于实现教育价值。嵌瓷艺术承载着人们的美好寄予,应将深入挖掘其中所承载的人格培养、陶冶情操、强身健体等文化内涵,进而科学设置课程教学内容,让学生加强对课程的学习兴趣,并在学习中提高综合素质能力。在高校舞蹈教学中深入挖掘嵌瓷艺术的教育价值,不仅可以丰富学生的艺术修养,还能够培养他们的综合素质和创新能力。嵌瓷艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分,不仅反映了历史文化的沉淀,更蕴含了深厚的教育内涵。教育中融入嵌瓷艺术的元素,可以丰富舞蹈教学的内容和形式,激发学生的学习兴趣 and 参与度。设计结合嵌瓷艺术元素的舞蹈编创课程,不仅能够提升学生的艺术表现力,还能够激发他们对文化传承和创新的热情,培养未来舞蹈艺术家和文化传播者的能力。因此,深入挖掘嵌瓷艺术的教育价值,不仅有助于丰富教育内容和方法,还能够为学生的全面发展和未来职业生涯打下坚实的基础。

(二) 优化课程设置和教学内容

1. 制定人才培养方案

为了提高教学成效,学校应将非遗文化融入到学科课程体系之中,在课程中增设“非物质文化遗产与舞蹈融合”的相关课程,并将嵌瓷融入到其中作为重要内容。教师应设定专门的教学单元,通过理论教学的方式系统地介绍嵌瓷的历史、文化背景和制作工艺。制定人才培养方案需要综合考虑学生的学习需求和非遗文化的传承目标。比如:将非遗文化融入学科课程体系,特别是在舞蹈教育中增设“非物质文化遗产与舞蹈融合”的课程。这些课程不仅仅是传授技术和表演,更重要的是通过深入理解非遗文化,

培养学生的文化自信和传统文化的认同感。针对嵌瓷艺术,教师可以设立专门的教学单元。通过系统的理论教学,介绍嵌瓷的历史渊源、文化背景和制作工艺,帮助学生深入理解其艺术魅力和技术特点。此外,实践性的教学环节也至关重要,让学生亲自动手体验制作过程,从而更加深入地理解和掌握嵌瓷艺术的精髓。在教师方面,需要具备丰富的专业知识和教学经验,能够有效地引导学生,激发他们的学习兴趣和创造力。通过与非遗传承人的交流和合作,教师们可以不断丰富自己的教学内容,使其更具有深度和广度。制定全面的人才培养方案不仅有助于提高教学质量,还能够促进非遗文化的传承和发展,为学生的综合素质和未来的职业发展奠定坚实的基础。

2. 科学规划课程内容

学校应组织舞蹈专业的骨干教师和非遗代表的传承人合作编写校本教材,引入嵌瓷艺术,量身打造具有地域特色的非遗民族舞蹈教材。在舞蹈作品创作中,教师应结合嵌瓷艺术特点,设计具有潮汕文化特色的舞蹈动作,通过舞蹈模拟嵌瓷的形象,将前次形象和舞蹈结合在一起,展现出嵌瓷艺术的魅力。教师还应通过舞蹈讲述嵌瓷故事,传递潮汕文化的精神价值,传递作品所表达的情感。在科学规划课程内容时,学校还可以通过组织专业的讲座和工作坊,邀请嵌瓷艺术的专家和非遗传承人进行现场指导和演示。这种实地教学不仅可以增加学生对非遗文化的直观理解,还能激发他们的艺术创作灵感和技术实践能力,从而全面提升舞蹈专业学生的综合素质和非遗文化的传承深度。

(三) 优化舞蹈学科教学师资结构

1. 提高教师专业能力

若要将非遗文化有效融入到舞蹈课程教学中,并更好地传承和发扬文化,教师具有重要的影响作用。因此,提升高校教学团队的教育水平和育人质量十分关键。这就需要学校为教师提供更多的学习和进修机会,搭建学习交流的平台,加强舞蹈教师对嵌瓷文化的了解和掌握,通过培训提升教师的专业素养和教学能力。比如,鼓励教师参与地方非遗舞蹈创编活动中,邀请地方民俗学者和传承人来到学校进行指导交流,举办相应的非遗民族舞蹈专题报告会。学校通过组织、开展一系列的培训和实践活动,提高教师对非物质文化遗产的理解,提高自身的专业水平。

2. 邀请非遗传承人

为了提高非物质文化遗产融入到舞蹈课程教学的成效,教师可以邀请非遗代表传承人,邀请嵌瓷非遗代表传承人来到学校作为导师,并与学校的教师进行交流和探究,打造一支结构合理、素质较强的师资队伍,进而更好地开展非遗民间舞蹈传承课程。这种合作不仅可以增进教师对非遗文化的理解和教学方法的创新,还能够直接激发学生对文化传承的兴趣和认同感。通过与传承人的互动,教师们能更深入地领会非遗精神和技艺要义,为学生提供更丰富的学习资源和深度的教育体验。

(四) 加大文化传承和宣传的力度

1. 组织展览、演出活动

为了更好地传承和推广非物质文化遗产,让更多人了解到嵌瓷艺术,学校可以组织非遗文化的舞蹈展览,让学生展示嵌瓷作品和相应的舞蹈作品。组织开展展览活动有助于吸引更多师生关注非物质文化遗产,进而提高非遗文化的知名度和影响力。

2. 利用网络媒体传播

随着现代网络技术的高速发展,以网络信息为代表的新媒体具有传播速度快、传播范围广的特点,它也是传承和推广非物质文化遗产的重要途径。因此,学校应利用网络平台进行推广,将嵌瓷舞蹈作品发布到校园媒体、社交媒体等渠道,从而进行宣传

和推广。学校和教师还应积极鼓励学生创作舞蹈作品,将嵌瓷艺术品制作成视频、图片,并在网络上进行分享和交流,真正扩大非遗文化的传播范围,提高社会影响力。

(五) 优化课堂教学的方式和方法

1. 激发学生的学习积极性

在教学开始,教师应始终以学生的学习兴趣为核心开展教学,要求课堂内容重视知识性和趣味性的结合。在讲解嵌瓷艺术的历史发展、艺术表现特点时,教师可以利用多媒体或智慧课堂的方式,将授课的内容以视频的方式呈现出来,让学生了解嵌瓷艺术,直观地感受和学习。教师在一旁进行示范和讲说,有助于调动学生的学习积极性,提高课堂教学成效。

2. 探索与思考

在这一环节,教师重点向学生讲述非物质文化遗产嵌瓷艺术的理论知识,让学生对嵌瓷艺术的历史渊源、艺术风格、制作过程进行讲解,让学生对嵌瓷艺术建立一个全面而深刻的了解。随后让学生通过小组合作的方式,思考舞蹈艺术和嵌瓷艺术之间的契合点,相互交流和探究,教师在其中进行指导。当学生沉浸于探索和思考之中后,就会对嵌瓷艺术产生更加深刻地了解,进而增强文化传承的意识。

3. 感知和体验

在这一阶段,教师将创编的嵌瓷舞蹈教授给学生,以实践教学为主,充分发挥学校训练场所的辅助作用,并运用讲解法、示范法、提示法和口令法,强化对非物质文化遗产组合与片段的实践练习,让学生在实践学习中感受潮汕民间的艺术魅力。在教学后,教师让学生自行创编与“嵌瓷”相关的舞蹈,鼓励学生发散思维进行创作,进而形成良好的创新能力。

四、结语

综上所述,将非物质文化遗产融入到高校舞蹈教学实践是一项具有深远意义的工作。教师通过精心设计和开展相应的教学活动,有助于提高学生的综合素质能力,并更好地实现非遗文化的传承和发展。在未来的教学工作中,教师应深入挖掘非物质文化遗产的内涵,将非物质文化课程教学结合在一起,帮助学生感受到非物质文化遗产的价值,进而更好地实现文化的传承和发扬。

参考文献:

- [1] 王龙生, 汤倩妮. “非遗”资源融入高校舞蹈教学实践的探索——以永新盾牌舞为例 [J]. 老区建设, 2021 (04): 86-90.
- [2] 王娜. 非遗临县伞头秧歌精品课程建设研究——创新教学诠释非遗舞蹈精品形象 [J]. 中国民族博览, 2021 (10): 151-153.
- [3] 李通英. 闽南非遗民俗舞蹈进入高校通识教育研究 [J]. 集美大学学报 (教育科学版), 2023, 24 (03): 74-81.
- [4] 王龙生, 罗悦. 活态传承视域下永新盾牌舞融入舞蹈教学实践中的意义与路径 [J]. 戏剧之家, 2021 (18): 138-139.
- [5] 唐冠珍. “非遗”舞蹈在中国舞蹈史课程中的教学改革应用研究 [J]. 中国舞蹈学, 2023 (01): 230-241+358-359.
- [6] 钟冰洁. 浙江非遗舞蹈“扫蚕花地”在高校课程中的思政价值研究 [J]. 大众文艺, 2023 (16): 184-186.
- [7] 熊芯. 新时代高校舞蹈教学如何培养学生的创新意识和创新能力 [J]. 中文科技期刊数据库 (全文版) 教育科学, 2022 (04): 200-202.
- [8] 汪丽红. 非遗语境下高校民间舞蹈教学探讨 [J]. 四川戏剧, 2021 (06): 183-185.

课题类别: 青年课题, 编号: 2024QN11, 二级单位: 学前教育学院, 课题名称《非遗嵌瓷艺术融入舞蹈教学创新与实践》
课题负责人: 孙涛 广东省外语艺术职业学院