

中国传统文化融入高校舞蹈教育传承中的应用与实践研究

熊文婷

(江西豫章师范学院 333000)

摘要: 随着全球化的发展,世界各国的联系变得越来越紧密,所以目前每个国家都在思考如何有效传承本国文化,在高校传统文化教育中,对于传统文化的传承所占据的地位非常高。本文主要研究了中国传统文化融入高校舞蹈教育传承中的应用与实践,希望可以提供有用的建议。

关键词: 中国传统文化;高校;舞蹈教育;传承;应用;实践

Research on the Application and Practice of Chinese Traditional Culture in the Inheritance of College Dance Education

Xiong Wenting

(Jiangxi Yuzhang Normal University, 333000)

Abstract: With the development of globalization, countries around the world are becoming more and more closely connected, so at present, each country is thinking about how to effectively inherit its own culture. In the traditional culture education in colleges and universities, the inheritance of traditional culture occupies a very high position. This paper mainly studies the application and practice of Chinese traditional culture in the inheritance of dance education in colleges and universities, hoping to provide useful suggestions.

Key words: Chinese traditional culture; Colleges and universities; Dance education; Inheritance; Application; practice

目前我国越来越重视学前教育,许多高校都开设了学前教育专业,为社会培养高素质的经过系统学习的学前教育人才。在学前教育领域中,舞蹈是其中的重要专业技能课程,有助于激发孩子的想象力和创造力,让他们能感受美、认识美、创造美,实现学前教育的美育。其中民族民间舞蹈因为有较强的娱乐性、教育性和传承性,所以在舞蹈课程中占有重要地位。我国有悠久的历史,传统文化博大精深,是祖先留给我们宝贵的财富,所以要好好进行传承,向现代文化的发展中做好融合。在高校舞蹈教学中融合传统文化,是一种重要的传承舞蹈艺术教育的方式,通过这种方式感受各种文化之间的差异,并在此基础上完成创新,发展出新的文化,同时也有助于促进舞蹈事业更好地发展^[1]。

1. 将传统文化融入高校舞蹈的重要性

中国的传统文化是我国经过上千年发展后留下的宝贵的物质和精神财富,这些财富对于高校的舞蹈教育事业来说,意义重大。高校开展舞蹈课程的目的在于教会学生通过优美的肢体语言表达自身情感,提升学生的综合素质,培养出优秀的教育人才。在这一过程中要注重营造文化氛围,对学生进行有效的传统文化教育。

1.1 传统文化教育可以加深对舞蹈教学的了解

随着时代的发展,沧海桑田,高校的舞蹈教育教学想要实现持续发现,其永恒不变的课题就是舞蹈艺术的精神,正是因为有了这种精神,使得现代舞蹈教育事业拥有了发展动力,同时也稳固了相应的基础。高校在舞蹈教学中适当的融入了多种文化元素,可以让学生在舞蹈时对本质的本质更好地进行感知和认识,理解并不断提升各种舞蹈动作的特点。例如在学习中国传统民间舞蹈时,并不是教师实际操作后学生进行机械的模仿,而是要教师带领学生走出校园,体验生活,对民俗文化素材进行搜集了解这种文化的形成背景,通过这些活动更好地感受舞蹈中的民俗风情。民族民间舞蹈的文化内涵十分丰富,是当地各式民俗文化和原生态人文情怀的汇总,在舞蹈课上如果不能融合这些传统文化,就无法对舞蹈的本质进行深入的理解,最终无法实现培养优秀舞蹈教师的目标。所以高校舞蹈教学者要完成好这一时代赋予的使命^[2]。

1.2 需要通过传统文化教育宣扬舞蹈中的艺术美

本身舞蹈是一门综合型应用型学科,虽然通过不断练习可以提升舞蹈技能,但其中的文化魅力却难以领会,而传统文化对于寻找舞蹈艺术魅力来说,属于桥梁作用,因为世界各国都有不同的民族风俗和文化,但以传统文化和现代文化为桥梁,可以拉近彼此之间的距离,中国可以通过音乐和舞蹈的形式向世界展示自我,让世界了解中国文化。此外,舞蹈艺术中蕴含的文化元素是一个民族的价值追求和生活习俗等内容的体现,中国是多民族融合的大国,每一个民族都有自己的舞蹈特色和动作,都有着不同的舞蹈风格,这些随着历史的发展演变都融入到了舞蹈的气质中^[3]。

1.3 舞蹈教育要以传统文化为根基进行发展

我们在民族音乐学中,经常会提到一句话是:越是民族的,就越是世界的!怎么来理解这句话呢?将之置于舞蹈教育教学研究来说,当然是可行的。想要促进舞蹈教育系统更加繁荣地发展,在世界舞蹈领域闪闪发光,就需要教师积极地鼓励学生探索舞蹈元素中蕴藏的传统民族文化。舞蹈和传统文化密不可分,无论是古典舞、民族舞还是现代舞,中国的舞蹈类别中,和中国的传统文学是相互对应,互为补充。舞蹈演绎出具体形象的中国传统文化,比如祭祀、婚丧嫁娶等等民俗。而抽象的中国传统文化也能通过舞蹈,优美的展示出来,活色生香的呈现在观众面前。对舞蹈传统文化进行解读并传承时,在现代舞蹈课程中大力融入相关内容,促使学生积极学习并理解,明确舞蹈文化背景以及蕴藏的深意。这符合时代发展要求,同时也有助于推动我国舞蹈教育更好地发展。

2. 高校舞蹈教学的现状

纵观当前高等教育工作中舞蹈专业的教学现状,尚存在许多问题需要进行改进和优化,例如课程内容设置、教师素养方面以及舞蹈教育中较为重要的人文理念渗透等,都有一定的不足之处。下面对具体问题进行详细分析。

2.1 课程内容的设置不够完善

课程内容的设置是高校舞蹈专业教学水平的重要影响因素。而且,课程内容要根据时代的变化和需求不断进行优化。但是当前很多高校舞蹈专业教学中,对于课程内容设置工作没有做到位,高校的舞蹈课程中存在的问题较多。影响课程内容设置的因素有很多,

比如舞蹈的各个舞种、男女学生学习之间的差异等。在进行设置时要综合考虑各个因素的影响。民间舞蹈在不同时期有不同的类型,学生也会有不同的选择。街舞、拉丁舞与嘻哈等流行舞蹈受到关注,但仅仅作为选修课出现,学生们想学,但没有精力去学习专业课。因此,应该结合实际的需求优化课程体系,完善基本的框架,使得课程结构更加合理,为后续更好地开展教学夯实基础。

2.2 舞蹈教师队伍专业性不足

对于高校舞蹈教育的科研质量和教学水平来说,其决定因素很大程度上由教师的综合素质决定。目前来说,高校师资队伍素质建设尚存不足,还有较大的进步空间。在实践环节,若是教师群体缺少专业经验和先进思想,或者整体的教学水平较低,将会直接影响到教学效果,引发诸多问题。首先要关注教师的教育背景,结合他们的专业资质加以分析。大多数舞蹈课程教师在找到工作之前没有接受过培训,甚至可能是通过自己的学习成为了舞蹈教师。最突出的问题之一是他们的专业水平低和他们有限的专业水平的负面品质会对教育效果产生不良的影响。高度专业化的教师必须确保高水平的职业道德,并对他们所教的学生负责。很多高校教师往往下课马上离开,不管学生的学习情况,也不管对所学舞蹈的接受程度,都只专注于教育任务,基本都是不提供教师培训。大部分情况下,如果学校的舞者没有接受过正规的舞蹈教育,他们就不会完全理解不同的舞蹈风格和学习舞蹈的学生的内心感受,所以学生在学习期间接受度较差。还有些教学课堂的教学方式十分落后,学生的学习兴趣 and 自主性无法被有效调动起来。现代社会已经进入多媒体时代,教师需要大力引进多媒体展开教学,多为学生播放舞蹈相关的视频,不断学习先进的舞蹈知识和经验^[4]。

2.3 人文性教学理念渗透不足

舞蹈是有灵性的,单纯的靠机械传授以及模仿是无法教出高质量的学生的,因此高校舞蹈教学中的人文性教学理念就显得尤为重要。高校目前的舞蹈课程教师在教学期间更注重要求学生把舞蹈动作做规范,对于学生对舞蹈动作的创造力和想象力的考虑不足,如在对学生的舞蹈进行考察时,不管是笔试还是舞蹈,只强调规范,这就导致学生在跳舞时只是机械地模仿老师的舞蹈动作。所以教学环节应该重视学生的社会实践情况,明确他们基本的创新能力,对其进行适当的培养,使其逐步强化。教师应该看重学生的独立思考,尽可能的让学生获取展示平台,多多举行舞蹈比赛和表演,让学生有充足的舞蹈发挥空间。

3. 中国传统文化融入高校舞蹈教育传承中的具体措施

鉴于上述高校舞蹈专业教学中现存的问题,将我国传统文化在舞蹈教学中进行渗透是非常有必要性的,但是,采取何种方式让中国传统文化融入高校舞蹈教学中,确保整体教学质量稳步提高,是广大高校舞蹈教师需要着重考虑的问题,下面本文进行详细分析。

3.1 文化元素与舞蹈教学结合

在舞蹈教学中,学习舞蹈技巧属于基础性课程,学生只有将基本技巧进行熟练掌握后,所跳出的舞蹈才能有更多样的形式和风格。教师在进行舞蹈教学时,要重视训练基本功,保证学生做出规范的舞蹈动作,并熟能生巧。在现代人的生活中,舞蹈是人们十分熟识的一种文化艺术,在对其中蕴含的美进行欣赏和体会时,我们既要看舞者本身的基本功,专业技巧等,同时也要在教学期间落实,才能在跳舞时将其中的艺术美展现出来^[5]。也就是说,舞蹈教师在教学期间要持续渗透各种文化元素,对学生的想象力进行丰富,并引导学生编出各种风格的舞种。在学生演绎舞蹈时从旁指导,教会学生以情带舞,当学生无法通过舞蹈传达情感时,教师要耐心做好指导。此外,现代社会科技发展十分迅速,教师可以借助多媒体手段,以一种直观、生动的形式呈现出优秀的传统文化。这也有助于提升学生的舞台表现力,增加其舞蹈中的感染力和吸引力。也就是说,在高校舞蹈教学中融入文化元素,特别是中国民族文化,可以增加舞蹈的个性化,提高舞蹈作品的辨识度,也非常容易出彩。比如舞蹈《只此一抹青绿》,就是非常优秀的二者互相结合的优秀经典的舞蹈作品。

3.2 加强舞蹈教学中的文化熏陶

舞蹈天然就带着一种神秘的吸引力,舞蹈具备的艺术性。在观看舞蹈时,人们在无形中发展了他们的艺术品质和审美意识。舞蹈可以陶冶情操,无形中让人们感受舞蹈中的情感。所以,教师在

教学期间,要渗透适当的传统文化,保证学生处于其营造的积极的舞蹈教学氛围中,这样才能保证舞蹈创造水平持续提升,跳舞者和观看舞蹈的观众才能产生思想上的共鸣。同时,学生们在教师创造的文化氛围中可以更加积极主动进行学习,更具有创造性。课下也愿意主动学习各种新的舞蹈领域的知识,感受舞蹈的魅力,更好地把握舞蹈文化的内涵,对自己学习的舞蹈专业有更加深刻、系统的认识。而要实现这一目标,就需要继承和发展我国的传统文化。对于舞蹈教师来说,就需要在教学期间持续渗透传统文化。舞蹈艺术中的文化元素可以体现在舞台布景和表演者的服装方面,本身这就是一种正向的文化氛围,可以更好地感染观众。舞蹈没有国界之分,所以我国自由传承的民族舞蹈也能在世界舞台上闪闪发光,感动世界各地的观众。高校在进行舞蹈教学时,融合传统文化,除了可以让舞蹈教学的文化氛围更浓厚,还可以创新舞蹈教学的方式方法,比如试沉沉浸式教学,就是一种不错的体验方式。

3.3 提高教师的艺术文化修养

在学校舞蹈教育中,教师们扮演着重要角色,应该发挥出引导者和组织者的功能,不断地提升舞蹈表演功底,为学生们加以演示,以保证教育的质量和效率,保证实现舞蹈教育的最终目标。舞蹈本身就是一个综合性和应用性的领域。其实在教学的时候,教师要重视自身的专业水平,还要充实文化认知,展示出丰厚的文化底蕴,尤其是情感表达和艺术鉴赏力。除了为学生们传播简单的舞蹈技巧外,还要帮助他们解读作品的情感和思想,然后才能在自己的舞蹈中表演,这是最高级别的正式舞蹈表演^[6]。对于教学的模式来说,教师不应沿用传统思路,要打破以往的束缚和限制,更新教学理念,做到因材施教。比如,教一个学生一个舞蹈动作后,反复练习学习,问学生做那个动作时内心的感受,然后通过练习来指导学生学舞蹈的情感内容。此外,老师们还教学生如何更加关注自己的课余生活,收集生活之中关于舞蹈的小内容,结合自己能理解的舞蹈内心情感表达自己的舞蹈,最终让学生对学习舞蹈更感兴趣。为了实现上述教学目标,教师需要确保高水平的艺术和文化成就,以便通过不断的学习正确理解舞蹈的内在情感,更好地引导学生。

4. 小结

在高校舞蹈教学中融合中国传统文化教育,可以使舞蹈具有更高水平的艺术表现力,我们的教育主旨是培养有思想、有灵魂的有用之才,不是一个考高分的机器。所以高校未来在进行舞蹈教学时,需要教师有机地将舞蹈教学和中国传统文化结合到一起,达到教书育人的最终目标。

参考文献

- [1] 谢安媚. 信息化时代民族音乐教育发展思路及文化传承途径研究——评《中国少数民族音乐文化》[J]. 人民长江, 2021, 52(4): 后插 5.
- [2] 刘星辰. 探讨舞蹈非物质文化遗产高校的传承方式——以云南少数民族为例[J]. 大众文艺, 2017(20): 192.
- [3] 孟梦, 范文昊. “非遗”传统舞蹈在高等院校的传承模式探究——以山东艺术学院舞蹈学院为例[J]. 齐鲁艺苑(山东艺术学院学报), 2019(3): 36-41.
- [4] 崔竞源. 区域音乐类非遗资源引入中国传统音乐教学体系探讨——以广西科技师范学院为例[J]. 文艺生活, 2021(14): 218-219.
- [5] 李永明, 刘璐. “非遗”舞蹈在高校艺术教育中传承发展——以山西“翼城花鼓舞”为例[J]. 中国民族博览, 2017(4): 128-130.
- [6] 赖程程. 新时期高校民族舞蹈教育理论与实践探讨——评《民族舞蹈教育读本》[J]. 高教探索, 2019(8): 后插 1.
- [7] 贾健. 浅析如何将中国传统文化融入到高校舞蹈专业教育之中[J]. 文艺生活·文艺苑, 2016(9): 200-201.
- [8] 王东红. 传统文化教育融入高校舞蹈教学的方法研究[J]. 湖北开放职业学院学报, 2021, 34(21): 154-155.
- [9] 刘颖. 中国传统文化融入高校音乐舞蹈专业艺术实践的探索[J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2020(46): 225.
- [10] 张琬颖. 融入中华优秀传统文化教育的普通高校校园舞蹈创作与创新路径研究[J]. 戏剧之家, 2018(11): 199-199.

作者简介:

熊文婷, 1977 年生, 女, 汉族, 湖南双峰人。讲师。大学本科, 舞蹈专业。江西豫章师范学院。333000