

传统艺术创新传承与地方高校舞蹈专业课程开发的对接性研究

刘雅

(湖南理工学院, 湖南岳阳 414000)

摘要: 高校舞蹈专业课程与传统艺术资源的对接, 主要在于挖掘、整理民族民间文化资源, 并通过实践研究、课程开发有效的教学教材, 使传统文化通过高校平台得以良好传承。这一举措促进了优秀传统文化的传承与发展, 同时也建立了高校文化的多样性, 促进了社会与高校多元文化态度的养成, 坚定文化认同与民族认同, 是地方高校对接传统文化的重要举措。

关键词: 传统艺术资源; 地方高校舞蹈专业; 课程开发; 创新与传承

传统艺术是一种在特定区域中由广大民众创造并世代相传的文化现象, 是在历史长河中人民生活方式、性格特征、思维方式的真实反映。劳动人民在长期的社会活动中所创造的民间艺术, 经历史的积淀而形成具有浓郁地方特色、民族特色的文化, 蕴含着丰富的教育思想和审美价值。2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》, 此文件提出: 把中华优秀传统文化全方位融入教育各领域, 构建中华文化课程和教材体系, 促使其普及性推广、创造性转化和创新性发展。可见即将对基础教育进行的新一轮的课程改革迫在眉睫。地方高校把握地区的特殊性, 将本地区传统艺术资源进行整理, 与当地高校课程进行对接, 建构基于民间文化的课程, 是学生的发展需求, 更是地方院校发展的需求。它培育文化之根, 明确文化归属, 体验文化乐趣, 更促进了社会与高校多元文化态度的养成, 坚定文化认同与民族认同, 是地方高校对接传统文化的重要举措。

一、传统艺术资源与高校舞蹈专业课程开发的现状

早在1972年, 联合国教科文组织颁布了《保护世界文化和自然遗产公约》, 强调了民间文化的重要性; 2003年, 联合国教科文组织又颁布了《保护非物质文化遗产公约》, 其中在“保护措施”条款中对“传承”做出了“通过正规教育”的说明, 这意味着“教育”成为了保护传统艺术的重要举措。我国在传承民间文化相关举措中特别强调要“建立科学有效的非物质文化遗产传承机制, 通过社会教育和学校教育, 使文化的传承后继有人”。2005年国务院出台的《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中明确提出: 教育部门和各级各类学校要逐步将优秀的、体现民族精神和民间特色的非物质文化遗产内容编入有关教材, 开展教学活动。2005年国务院再次颁布《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护的通知》, 明确规定: 教育部门要将优秀传统文化内容和文化遗产保护知识纳入教学计划, 编入教材, 激发青少年热爱祖国优秀传统文化的热情。依据国家的各项政策规定, 各地方政府制定相关政策, 各地方高校着力于区域性传统文化特点与特色课程的建立, 把探寻传统艺术资源与课程开发作为新的教学研究体系。

高校舞蹈专业课程与传统艺术资源形成对接, 主要在于挖掘、整理民族民间文化资源, 并通过实践研究、课程开发实现有效的

教学教材, 使传统文化通过高校平台得以良好传承。我国的优秀民间舞蹈文化在历史发展中创造, 在各地域形成了绚丽多彩的民间舞蹈艺术, 建立了独属这一地区的舞蹈艺术表达语言, 通过自我认同, 形成了独特的并有差异性的审美价值。虽没有像汉、藏、蒙、维、朝这些早时开发的民族民间舞蹈那样有较为成熟的教学体系, 但作为各地特色舞蹈艺术表达方式, 在各地市政府的支持下, 地方高校把握地理条件, 将区域性传统舞蹈艺术进行了实践的初步尝试。

南京艺术学院首次将昆曲艺术中的身段表演进行提炼, 将昆曲中表演的形态、节奏、韵律等元素进行提炼, 通过审美角度的再创造, 将这一非遗中的传统文化进行新时代下的传承, 命名为“昆舞”, 体现出这些传统文化元素的表演态势和审美原则。华南师范大学作为广东省高校的代表, 把握客家文化的特色, 深挖非遗舞蹈文化, “醒狮”“英歌”“席狮”“钱鼓舞”等大量极具岭南特色的民间舞蹈艺术走进课堂、编成教材, 成为广东地区高校舞蹈专业课程与体系, 得到了充分的传承与开发。近几年浙江音乐学院、浙江师范大学把握“茶文化”“江南水乡”等地域文化特色符号, 重实践创佳作, 让传统文化进常规舞蹈教学课堂并创作大量艺术作品, 实现了理论与实践、传统与创新的相辅相成。吉首大学凭借湖南西部少数民族资源优势, 充分融入少数民族文化, 大力开发《湘西苗族民间舞》《湘西土家族民间舞蹈》《湘西民族民间舞蹈文化》等课程集群, 实现“采集在民间、研讨在课堂、编创在舞台”的教学与实践双轨发展路径。湖南理工学院, 多年来探究国家级非物质文化遗产巴陵戏的身法特征, 建立《巴陵戏艺术实践》课程, 在传承这一非遗文化的同时, 确立了传统文化与校本课程的转化。高校的舞蹈教育不仅肩负培养专业人才的重任, 同时也要挑起传承与创新中华民族文化的重担, 传统艺术创新传承与地方高校舞蹈专业特色发展的对接有着重要战略意义。

二、传统艺术资源与高校舞蹈专业课程开发的现实问题

中国的舞蹈拥有丰富的传统文化资源, 这是各地区的独特优势, 但从另一角度来说, 这种优势又使得舞蹈工作者更加肩负压力。从“文化”角度来看, 各民族各地区都彰显着独特的文化, 在这样博大精深的传统舞蹈文化资源中, 如何选择最具代表性的舞蹈艺术元素, 转化成为有效的课程及教材, 就成为舞蹈工作者最艰

巨的任务。以北京舞蹈学院权威性教材为例,现有少数民族及汉族舞蹈教材八种,这种构成有着合理的历史成因。以汉族教材为例,如沉稳大气的山东秧歌、秀丽轻盈的云南花灯、朴实直率的安徽花鼓灯。作为文化最广泛的汉族,有着“百里不同俗”的特点,我们无法说明什么特征可以概括汉族舞蹈,不同的舞蹈形式仅仅表现出某一个地区的民俗风貌。相较于汉族民族来说,游牧心态的蒙古族舞蹈、异域情调的维吾尔族舞蹈、意味深邃的朝鲜族舞蹈,更富有民族特性。编写教材之初,将这些舞蹈纳入教学体系,确实进行了“典型性”与“代表性”的抉择。这些民俗舞蹈从不同角度代表着特有的民族特性,反映出了不同的中华各民族的魅力,从舞蹈体系来说,具有丰富的情感表现力,对于舞者有着较强的训练价值。

总结与分析民族民间舞体系典型成果,特别是对中华传统文化的这份自信,在今天国家对“文化自信”的感召下,舞蹈高校教育正在寻找独属的创新之路。乘着各高校对文化多元化的诉求,并试图找寻本地域舞蹈文化特色办学的发展之路,面临的现实问题也同时显现。

位于地方的高校舞蹈专业因其服务于当地文化特征的需要,主张将更多的传统艺术资源中民间舞蹈元素作为课程补充到体系中来,虽有其“合理性”,但盲目“求全”、过度“求新”、过度“范式”、过度“变形”,成为教学内容无序扩张状态,必须审视教学目标与课程、教材的匹配,重新审视舞蹈专业特色发展的本质。传统艺术是经历史冲刷后的民间自然传承的艺术形态,它生存于民间、传承于人民,在自然传衍过程中不具备严格的“规范性”,在历史发展的文化氛围中,充分发挥着民间艺人和群众的个性特色。传统文化融入高校课程是传承之外的专业舞蹈教育为主的传播方式,但两者从社会功能到社会需求还是有明显差别。艺术在民间传播中过于强调“个性”和“即兴”,难以承担教育的功能与作用,但过分范式化的教学势必会抹杀传统民间舞蹈的自身魅力。在当代的一些民族民间舞蹈作品中也看到一些趋势,通过传统舞蹈文化元素创作的作品过度解构与变形,渐渐远离了民族特性,这又证明了盲目追求而出现断层。如何把握传统艺术资源与高校舞蹈专业课程开发的“度”,成为实践过程之中的现实问题。我们对两者“对接与转化”的自觉认识尚不彻底,如何把握和建立基础理论引领与实践方法的对接,是重要的研究课题。

三、传统艺术资源与高校舞蹈专业课程开发的目标建构

我们以“民族民间舞教学体系”为参考,依据高校课程目标建构传统艺术资源开发目标,挖掘和合理利用传统艺术课程资源,促进优秀传统文化的传承与发展,保护传统文化的多样性,并建立高校文化的多样性,成为传统艺术资源课程开发的重要环节。教学中课程目标的确立来自学科的需求、社会发展的需求、学生的需求,课程资源的开发是为课程的实施过程而服务,课程资源开发的目标建构与课程目标建构紧密关联。合理的舞蹈专业课程开发必须以学科的需求、社会发展的需求、学生的需求为目标,将传统艺术资源课程开发的目标贯穿这一实践全过程为最终原则。

在这一课题研究上要实现传统文化“优质基因”的提炼,让这种行为形成一种文化自觉,一种科学的理念,而不仅仅是一种操作的方法。北京舞蹈学院明文军教授提出:三个由外向内的递进关系来教学,即身法教学、身感教学和内蕴教学。这三个互有侧重的教学层次可以达到舞蹈身体运动规律的掌握、舞蹈情感的把握和舞蹈文化的传导。任何课程和训练体系的构建,都必须通过具体教学内容集中反映出文化体系所蕴含的审美特质,其训练效能与审美价值结合得更紧密,意味着这一课程或教学体系的完善。不论哪种传统艺术资源的课程构建,都必须符合高度提炼、浓缩的“少而精”原则。对于中华文化庞大的知识体系,实现这样的标准更困难重重,尽管各地区高校舞蹈专业也做出了切实有益的探索,有的院校确实也形成了一定规模的教学课程体系,但上述问题依然存在。

资华筠教授在《舞蹈美育科学化探讨及教程》中提出,要实现“以感觉的方式认识世界,提升人的智能;以律动的形态锻炼身体,增强人的体能;以审美的方式解放心灵,开掘人的创造潜能”的理想境界。作为一种中国传统文化的积淀,民间舞蹈艺术始终以“亲民”的状态存在,不仅仅局限于审美范畴,它的文化意义、教育意义是丰富的、多层次的,即使在人类生活发生重大改变的现代社会,传统民间舞蹈依旧具有“民族认同”的文化功能。合理地把握传统文化中“优质基因”的特征,并以社会发展为出发点,以学科知识为基础,以人才培养为核心来确立传统艺术资源与高校舞蹈专业课程开发的目标。

传统舞蹈艺术的传承与创新,无论是对国家还是地方,都具有十分重要的发展价值。建立于传统舞蹈艺术资源之上的高校特色课程开发的对接,能够系统具体的将地方文化传承纳入高校课程的整体规划,以探究的方式让学生吸收地方文化,并可作为案例进行分析,也可作为课堂知识延伸的对象。两者的对接不仅使传统的地方文化通过教学过程得到传承,且由于地方文化与地方性的亲缘关系,更有效的活跃了高校教学课程的实践和研究,这不仅是特色专业课程及教学体系的发展要求,更是传统艺术传承与创新发展的的重要途径。

参考文献:

- [1] 王平. 基于地域文化资源创新传承的高校艺术教育改革与实践[J]. 湖南包装, 2020, 35(1): 123-125.
- [2] 王蒙. 王蒙谈文化自信[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 157.
- [3] 明文军. 从民间自然形态走向科学化传承之自觉[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2015: 227. 艺术教育, 2011(2): 18-20.

课题: 2020 湖南省“十三五”教育规划课题《基于地方传统艺术高校创新传承的舞蹈专业课程开发与实践研究》(课题编号: ND208415)。