

传统文化教育融入高等舞蹈教学的路径探析

赵佳

(南京艺术学院 江苏南京 233000)

摘要: 中华民族拥有十分悠久的历史,在岁月的长河中积累了数不胜数的传统文化,这些传统文化是中华民族的宝藏,更是激励后人不断前进的精神支柱。舞蹈教学作为高校艺术教育的重点内容,是熏陶学生艺术情操,升华学生思想情感的有效途径。在高校的高等舞蹈教育课堂中深入挖掘传统文化中的教育价值,能够有效优化舞蹈教学的整体质量与高层次性,进一步增强学生良好的文化素养,保障其今后的全方面发展更具有实用性与延展性。基于此,本文深入探析了高校高等舞蹈教学融入传统文化教育的意义、路径,以供参考。

关键词: 高等舞蹈教学;融入路径;传统文化教育;

On the path of integrating traditional culture education into higher dance teaching
candy

(Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu 233000)

Abstract: The Chinese nation has a very long history, in the long period of time has accumulated countless traditional culture, these traditional culture is the treasure of the Chinese nation, but also inspire future generations to keep moving forward the spiritual pillar. As the key content of college art education, dance teaching is an effective way to edify students' artistic sentiment and sublimate students' thoughts and emotions. Digging into the educational value of traditional culture in higher dance education classes in colleges and universities can effectively optimize the overall quality and high level of dance teaching, further enhance students' good cultural literacy, and ensure that their all-round development in the future is more practical and malleable. Based on this, this paper makes an in-depth analysis of the significance and path of integrating higher dance teaching into traditional culture education for reference.

Key words: higher dance teaching; Integration path; Traditional culture education;

前言:

作为文化体系的主要构成部分,舞蹈艺术的发展传承对文化的发展传承起着促进作用。在新时代下的高校舞蹈教学中,有目的、有意识、有计划的渗透传统文化教育,既能帮助学生深入了解传统文化的内涵,也能使学生在文化的影响下对舞蹈产生民族化与个性化的理解,培养出具备中国特色的高素质舞蹈艺术人才,实现中国舞蹈文化、传统文化世界性传播的目标。为此,高校舞蹈教育工作者应顺应时代趋势,全面创新与改进舞蹈教学方法,根据学生舞蹈学习需求及课堂教学内容有效融入传统文化教育,循序渐进的提升学生舞蹈技艺与艺术修养,促进不同层次舞蹈教育改革的顺利实行。

一、传统文化融入教学的意义

(一) 提升舞蹈教学质量

传统文化教育有效融入高等舞蹈教学,是提高舞蹈教学质量的强行针。传统课堂教学期间,舞蹈教师较为重视传授舞蹈技巧,对于舞蹈历史文化教育及传统文化教育关注度不高,导致文化教育在舞蹈教学占比较小。同时,多数舞蹈教师的教学目的是让学生熟练的掌握舞蹈技巧,对于舞蹈深层的内涵讲述过于忽略,不利于学生的长久性发展。而在高等舞蹈教育阶段,更需要通过将传统文化教育全面渗透在舞蹈教学环节,引导学生在掌握相关技巧的同时,深入了解舞蹈文化背景,既能优化舞蹈教学质量,也能使舞蹈教学更具文化特色,提升高校高层次人才培养的深度与广度。

(二) 传承弘扬传统文化

在高等舞蹈课堂教学过程中引入传统文化教育,能更好的弘扬与传承传统文化。舞蹈教师可基于传统文化教育创新课程教学活动,有意识、有计划的挖掘传统文化教育内涵,启发学生能深入探究与思考舞蹈的文化背景,通过传统文化的融入,充分激起学生弘扬舞蹈文化、传承传统文化的意识,让学生在实践学习中积极、主动的传播文化,从而达到完善学生综合素养,加深学生文化理解的目的。

(三) 提高舞蹈展示的艺术性

舞蹈表演中的艺术性往往体现在舞蹈背后的深厚文化历史底蕴。拥有较深的文化底蕴的舞蹈类型、舞蹈表演才能引起观众心灵

上、情感上的共鸣。因此,为有效提升高层次舞蹈人才质量,高校在舞蹈教学期间应注重传统文化教育的渗透,通过将舞蹈教育、文化教育互相融合,丰富教育教学的内涵,进一步提高舞蹈展示艺术性。同时,艺术是由深厚积淀的历史文化所形成,在教学中适当加强对学生的文化教育,能帮助学生了解舞蹈表演的意义,这对最终呈现的舞蹈表演状态十分重要。传统文化教育是发展舞蹈文化的基础,且在长时间的发展中也融入了许多全新的文化元素,若学生能深入理解文化元素、文化知识,则能使舞蹈表演的层次性更强,展示出更佳的舞蹈表演效果,引导观众的情感共鸣^①。

二、高校舞蹈教学面临的困境

(一) 教学内容有待完善

当前多数高校的高等舞蹈教育,教学内容设置等方面存在不足,具体体现在与本科阶段的教学易于混淆,学生的专业能力参差不齐,每个学生也有每个学生的特点,教师需要在学生的差异间来回切换。而教学的内容也不够立体。而总体的教学目标要具有时代性,即要考虑到继承,更要有发展的远景规划。这就需要对学生内容进行不断的完善,突出专业特点,了解学生的优势与欠缺之处,有的放矢的有针对性的进行教学改革。如增加艺术学、教育学的相关学科的知识传授。重新构建课程、内容、方法等,完善舞蹈教育创新与舞蹈技术应用的相关专业建设。进行教学的优化建设。

(二) 教师队伍有待建设

教师队伍的素养与能力决定着舞蹈教学的效果。以师资队伍国际化和强化分类发展为突破口,培养创造能力高素质师资队伍是本专业建设的基础,也是提高办学质量的根本保证。所以,做好引进教师建设工作的顶层设计和长期规划,充实并强化师资队伍建设,是改变现状的最有效途径。

目前各个高校的教师队伍教学能力也存在着参差不齐的现象,有的无法将传统文化教育合理融入到课堂,不能从更高层面去引导学生追求艺术的巅峰。同时,导师之间的交流也欠缺,不能进行定期的教育培训,使得某些导师不能及时更新知识,不了解学生的个性学习需求,无法针对性的开展教学,因此,急需发展“三位一体”的师资模式,走培养与引进相结合的师资队伍养成道路。由此加强

导师队伍的建设。

（三）教学理念相对落后

在高校高等舞蹈教学期间，部分导师教学理念相对落后，仅注重标准化，忽略了培养学生想象思维与创造能力。但当今的社会是注重舞蹈人才创新能力与综合能力的社会。应强调发挥学生的主体作用，尊重学生的思想，不应设置过多的条框，造成学生缺失学习兴趣的现象。因此，而落后的教学理念会严重影响学生舞蹈素养的形成。

三、传统文化教育融入高等舞蹈教学的路径

（一）不断完善传统文化教学内容

在高校舞蹈课堂教学过程中，教师应通过融入传统文化教育的形式，不断完善教学内容，满足不同学生的学习需求。强调学科的交叉，会成就具有立体审美的艺术人才。

积极整合地方传统文化资源构建出具备特色的校本课程，达到预期的舞蹈教学目标。地方传统文化资源是中华民族文化的重要组成部分，蕴含着十分丰富的育人价值。因而导师在实际教学中，需有意识、有计划的挖掘和利用地方文化资源，使学生在舞蹈学习中能主动弘扬传统文化，达到预期的舞蹈教学效果。以民间舞蹈教学为例，高校舞蹈教育人员在教学期间，可根据民间舞蹈教学需求筛选与整理地方特色的民族文化资源，依托民族文化资源针对性的进行舞蹈指引，有效优化舞蹈教学效果。例如，在教学蒙古族舞蹈时，舞蹈教师便可从渗透传统文化教育的角度出发，深入分析蒙古族的民族文化、舞蹈的艺术精神等内容，在课堂中给学生直观呈现蒙古族祖先最开始的舞蹈状态，深化学生对蒙古族舞蹈的了解，激起其学习热情。同时，教师还可结合学生兴趣爱好，组织学生进行蒙古舞表演活动，使学生在表演环节与学习中能精准体现舞蹈精神内涵，展示出民族特色，保障舞蹈教学质量与效率^[1]。

（二）加强建设教师队伍

为实现传统文化教育和高校舞蹈教育的有机融合，高校需积极建设高素质的教师队伍，不断提高舞蹈教师的文化修养与艺术素质，强化导师的教学资源与教学能力，能结合学生的实际学习需求设计各个教学环节。首先，导师是舞蹈教学的组织者与学生学习的引路人，需在教学中注重提升自身教学能力与自我素养，以更高的标准要求自身，给学生树立良好的榜样，在具备扎实的专业知识下，还需要教师正确掌握舞蹈的内涵建设，舞蹈是灵动的，是有生命的，所以还需要教师有较强的精准表达能力。对此，应学会尊重学生差异，遵循因材施教的有效教学，挖掘每一位学生的潜能，指导学生体会舞蹈情感表达，有效熏陶学生的艺术情操。其次，高校应加大师资队伍建设的投入力度，积极聘请相关交叉学科具有高学历的人才，聘请各类教育名家、名师进课堂。扩充导师的团队力量。灵活将传统文化元素融入到舞蹈课堂，教师应把先传统文化内容及传统文化的内涵与舞蹈特色有机整合，真切体现出舞蹈表达中渗透的文化精神。同时，还可以进行多元文化的交流，形成多元文化舞蹈教育课程体系。最终打造成为具有崇高职业道德，较高核心素质、具有放射性力量的舞蹈专业高级人才。

（三）积极转变教学理念

教学理念的落后在一定程度上影响了教学质量。为此，需注重及时更新教学理念，在课堂教学中有效渗透传统文化教育，加大传统文化教育在舞蹈课堂的比重，为学生营造轻松愉悦的文化氛围和舞蹈学习环境，使其能全身心投入到舞蹈学习。首先，传统舞蹈课堂中，多数学生都缺少学习传统文化知识的意识，导致学生仅以掌握舞蹈技能型能力为主要学习目标，对此，需采取行之有效的手段将传统文化教育融入课堂，着重突出学生的主体地位，根据学生的舞蹈学习需求，将传统文化、舞蹈动作进行结合，熏陶学生的艺术情操，逐步提高舞蹈的专业素养。其次，在舞蹈教学期间适当渗透传统文化教育，有助于开拓学生的知识视野。营造出趣味、和谐的文化氛围，进一步提升学生的文化素质。因此，为更好的传播舞蹈中的文化知识内涵，高校舞蹈教师应在教学舞蹈技巧前，向学生传授舞蹈中的传统文化内容，使学生能全面了解舞蹈历史文化。例如，

在教学彝族舞蹈时，舞蹈教师可先为学生初步讲述彝族舞蹈文化的发展历程与最初起源，帮助学生大致了解彝族舞蹈，然后再深度剖析彝族舞蹈的主要内容，加深学生对彝族舞蹈的认知与了解，充分激起学生学习传统文化与舞蹈文化的热情，从而达到预期的舞蹈教学效果^[2]。

（四）创新舞蹈教学方法

为更好的渗透与融入传统文化教育，高校舞蹈教师需及时创新课程教学方法，改革传统单一灌输舞蹈艺术技能与艺术动作的教学模式，利用综合艺术思维模式对学生进行针对性的教育指导，使学生能在舞蹈学习中形成传承与发扬传统文化的意识，进一步提升舞蹈课堂的整体质量。在新时期背景下，高校舞蹈教师可将舞蹈教学、传统诗歌文化、传统音乐文化进行结合，在不同艺术形式综合运用基础上，实现传统文化教育的有效传承。例如，在教学中国古典舞身韵时，教师可借助综合艺术思维模式创设相应的舞蹈学习情境，并依托信息技术给学生展示中国古典舞身韵的视频深入挖掘传统艺术文化内涵，使学生能在观看视频期间加深对传统艺术的认知与理解，更好的掌握中国古典舞身韵的精髓，有效提升精神气韵与人文素养。

（五）组织文化教育活动

传统文化教育融入到高校高等舞蹈教学中，需以趣味多彩的教育活动及文化传承活动作为有力支撑。因此，高校舞蹈教师应结合学生的兴趣爱好、舞蹈教学内容、传统文化教育内涵，精准定位教学活动，使学生在良好教育氛围及趣味文化活动的引导下，受到舞蹈艺术与传统文化的熏陶，将自身对传统文化的理解有效融入舞蹈专业中，切实提升教育质量。在实际教学中，舞蹈教师可结合自身对传统文化的理解，设计出能关联舞蹈教学与传统文化的文化活动，有效丰富教育教学内涵。例如，在教学现代舞时，舞蹈教师不仅要引导学生学习现代舞的技术动作，启发学生分析、思考现代舞的表现力，也要筛选出传统文化中学生较为喜爱的内容，让学生结合自身对文化的理解，尝试编排现代舞动作，以此培养学生的创新思维、创造能力、编创能力，充分调动学生舞蹈学习的热情及弘扬传统文化的动力。该种教学手段既能实现舞蹈教学和传统文化教育深度融合的目的，也能增强学生文化传承意识^[3]。

结语：

综上所述，高校高等舞蹈教学融入传统文化教育，能够提升舞蹈教学的整体质量，完善学生的文化素养，更好的传承与弘扬传统文化内涵。当前高校舞蹈教学尚存在教学内容待改善、教师队伍待建设、教学理念较落后等问题，严重影响了舞蹈教学的效果，不利于强化学生的舞蹈专业技能水平。对此，为转变该现象，高校舞蹈教师需紧跟时代发展趋势，积极更新自身教育理念，进一步更新观念、统一认识、加大投入才能跨越式发展。把课程改革的重点放在核心专业课和实践性课程的教学内容和课程体系的完善上；课程建设贯彻采取行之有效的手段，不断完善教学内容，体现课程教学的科学性、先进性和特色。将传统文化教育融入课堂，创新舞蹈教学方法等丰富课堂教学的内涵，从而达到预期的舞蹈教学目标，培养出符合新时期的优秀舞蹈人才。

参考文献：

- [1] 邓子威. 王雪萍. 传统文化教育与高校舞蹈教学的融合探讨[J]. 艺术评鉴, 2022(16): 118-121.
 - [2] 姜宝华, 齐海杰. 传统文化教育与高校舞蹈教学的融合[J]. 尚舞, 2021(17): 72-73.
 - [3] 尹莹. 传统文化教育融入高校舞蹈教学的路径深析[J]. 散文百家, 2019(12): 216.
 - [4] 芦荻. 传统文化教育融入高校舞蹈教学的路径探析[J]. 吉林广播电视大学学报, 2017(09): 99-101.
- 作者简介：赵佳，女，汉族，安徽滁州，生于：1972-02，副教授，硕士学历，研究方向：主要从事舞蹈教育与舞蹈表演。
课题项目：2022年南京艺术学院研究生教育教学改革课题立项
课题编号：XJJG22-B009