

中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的实践研究

周明娟

(江西旅游商贸职业学院 330029)

摘要: 为了发挥中华优秀传统文化的价值, 丰富舞蹈教育教学内涵, 本文对中华优秀传统文化进行概述, 分析了我国舞蹈教育教学现状, 详细阐述了中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的必要性。之后提出中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的实践策略, 通过挖掘传统文化资源、加深传统文化感知、提高教师文化修养以及重视传统文化感知等措施, 实现两者的相互补充与促进, 在舞蹈中传达人文精神, 为我国舞蹈教育事业的发展奠定扎实基础。

关键词: 传统文化; 舞蹈教学; 教学实践

The practical study of integrating Chinese excellent traditional culture into dance education and teaching

Zhou Mingjuan

(Jiangxi Tourism and trade Vocational College 330029)

Abstract: In order to give full play to the value of Chinese excellent traditional culture and enrich the connotation of dance education and teaching, this paper summarizes the Chinese excellent traditional culture, analyzes the current situation of dance education and teaching in China, and expounds the necessity of integrating Chinese excellent traditional culture into dance education and teaching. After put forward the Chinese excellent traditional culture into the dance education teaching practice strategy, by mining the traditional culture resources, deepen the traditional culture perception, improve teachers' culture and attaches great importance to the traditional culture perception, realize the complement and promote each other, convey humanistic spirit in the dance, lay a solid foundation for dance education career development in our country.

Key words: traditional culture; dance teaching; teaching practice

引言:

中华优秀传统文化是经过历史发展沉淀而来的宝贵财富, 舞蹈教师应关注传统文化的融合, 切实丰富舞蹈教学内容, 增加舞蹈文化内涵, 同时坚定学生的文化自信。我国长久以来都在积极探索传统文化的弘扬、继承途径, 将其融入到教育中, 筛选适合舞蹈教学的传统文化元素, 促进两者结合, 提高学生文化素养。另外借助舞蹈对传统文化进行演绎, 提高舞蹈中的艺术气息与民族特征, 这样不仅有利于舞蹈艺术表演发展, 同时还能将优秀的传统文化推广到全世界, 让中华优秀传统文化得到弘扬。

一、中华优秀传统文化概述

中华优秀传统文化是历史的传承, 也是民族的发展成果, 其中蕴含大量文化思想、精神观念, 并且涵盖的范围较广, 包括武术、曲艺、民俗、文字以及语言等都可以称为中华优秀传统文化, 具有非常明显的民族性特征。另外中华优秀传统文化最大的价值在于美德、人文精神, 如仁、义、礼、智、信等核心价值理念, 同时还有精忠报国等爱国观念, 因此要对优秀的中华传统文化进行弘扬, 保障人们的基本价值观正确。近些年我国积极探索继承、弘扬中华优秀传统文化的道路, 将其中蕴含的人文精神推广, 深化文明交流互鉴, 讲好中华优秀传统文化故事, 利用传统文化增强中华民族的凝聚力、影响力。除了对部分传统文化展开系统性保护, 也可以融入到其他领域共生共存, 充分发挥出传统文化的创造性价值, 这也是弘扬中华传统文化的有效途径。

二、我国舞蹈教育教学现状

1. 课程内容设计不够科学

目前来看我国舞蹈教学存在课程内容设计不科学的问题, 舞蹈作为艺术往往需要跟随时代发展而变化, 就像每个时代都有流行的舞蹈风格, 所以舞蹈教学要始终处在时代最前沿, 确保符合当前的舞蹈流行趋势。但是在实践教学过程中, 舞蹈教学内容设计不合理, 未能重视当前社会流行的舞蹈风格, 比如教学过程中大多设置了街舞、芭蕾舞、古典舞等舞蹈类型, 这也导致学生的兴趣不足。尤其是较为小众的舞蹈风格, 很容易降低学生的学习热情, 加上教学内容存在滞后性, 必然会影响舞蹈教育的发展前景。

2. 舞蹈教学师资队伍短缺

教师作为开展舞蹈教学的主体, 也是保障舞蹈教学水准的基础条件, 所以舞蹈教学质量的高低与师资队伍存在密切关联。目前舞蹈教师队伍存在几个重要问题, 第一教师的个人能力水平普遍较低, 未能达到较高的标准要求, 甚至未能获取相应的资格证书, 这也导致部分教师专业性差, 无法有效保障舞蹈教学质量。第二缺少职业素养, 导致教学过程中未能履行自身职责, 此类教师不关注学生的学习质量, 教学结束后直接离开课堂, 将舞蹈教学作为任务完成。第三教学手段相对滞后, 部分教师采取的教学方法不符合时代发展需求, 对于现代化教学手段的应用较少, 教学质量因此大打折扣,

3. 舞蹈教学与人文理念脱节

舞蹈教学应坚持跨学科理论, 在教学过程中会融入人文社会科学, 包括心理学、社会学以及人类学等, 所以舞蹈教学不仅要熟练掌握相应的动作、技巧, 更要培养学生的艺术洞察力。不过从教学

实践中能够看到,舞蹈教学与人文理念存在脱节,未能融入人文性相关的学科,导致学生的文化素养不高。另外舞蹈作为艺术能够展现出民族精神与文化,表演者每个肢体动作与姿态都会表达相应的含义,或者向观众表达情感,而观看者便会与表演者形成默契,感知作品中传达的内涵。在缺少人文理念的条件下,舞蹈教学略显呆板空洞,并且大多为肢体炫技,逐渐成为表演形式主义,无法与观看者形成情感共鸣,所以忽视人文理念教育,会对舞蹈教学造成负面影响。

三、中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的必要性

1.弘扬中华优秀传统文化

中华优秀传统文化大多是指经历长时间发展、沉淀而来的优秀文化内容,是古代人民的智慧象征,符合现代人的价值观念,并且部分传统文化具有明显的民族特色,所以我国也在积极探索弘扬中华优秀传统文化的途径。目前来看传统文化与舞蹈教学的融合,不仅能够丰富舞蹈教学内容,同时还能对我国优秀的传统文化进行发扬,通过舞蹈动作传递优秀的价值观念,增强舞蹈教学的人文精神。

2.提高舞蹈教育教学内涵

在中华优秀传统文化的影响下,舞蹈教学不仅重视个人能力培养,同时也提高了思想、人文素质教育,真正做到以学生的全面发展为目标。另外传统文化增强了舞蹈教学的人文内涵,在教育过程中可以展现出积极向上、勤劳朴素等优秀的生活观念,将这些思想价值融入舞蹈创作,让舞蹈教学不再局限于基础训练。从两者融合的舞蹈作品不能看出,一方面具备较强的现代色彩,另一方面可以传达出正确的人文精神与价值观,切实提高了舞蹈艺术的内涵。

3.赋予舞蹈教育更多魅力

传统文化可以作为舞蹈教学的资源应用借鉴,除了深化舞蹈教学的人文内涵以外,还能丰富舞蹈的表现形式,包括肢体动作、姿态等,借助不同的动作来传达传统文化,从多个层面满足观看者的情感需求。由于我国地大物博,传统文化类型多样,每一种传统文化都能改变舞蹈风格,对于舞蹈教学有着积极影响。在融入传统文化精髓后,舞蹈表演更具魅力,这也是很多艺术家将民族舞蹈带入世界舞台的重要条件。

四、中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的主要原则

为了推动我国舞蹈教育教学改革,应充分融入中华优秀传统文化,立足新时代下的教育要求,不仅要传递学生基础的舞蹈技巧与理论知识,同时肩负起学生的创新思维、人文素养培育重任,认清教学中的实际问题,深刻反省舞蹈教学的不足,切实渗透传统文化元素,为舞蹈教育事业提供活力。在舞蹈教学与传统文化融合过程中要严格遵循继承、创新原则,传统文化并不是即插即用,需要教师筛选符合舞蹈教学需求的传统文化元素进行创编,这样才能将两者充分融合,让学生深刻了解中华传统文化的意义。另外要严格遵循主体性原则,发挥出学生的主体地位,在传统文化筛选过程中,以学生的兴趣爱好为基础条件,并且收集学生的建议,促使学生参与到传统文化与舞蹈教学融合过程中。

五、中华优秀传统文化融入舞蹈教育教学的实践策略

1.挖掘传统文化资源,充分融入舞蹈教学

中华优秀传统文化作为我国宝贵的历史财富,能够作为舞蹈教

育教学中的资源,培养具有文化素养、文化自信的优秀人才。因此在舞蹈教学中应深入挖掘传统文化资源,筛选出与舞蹈教学契合的传统文化元素,两者充分融合丰富舞蹈教学内涵,切实改变以往教学内容单一化的问题,让学习舞蹈的学生能够充分感知传统文化与民族文化,提高学生的文化自信。舞蹈属于艺术类的专业,具有较为明显的独特性,主要通过身体动作来散发魅力,在融合中华传统文化后,舞蹈教学将会丰富学生艺术修养,在潜移默化中提高学生审美鉴赏能力,同时对传统文化有深入了解和认知。对于传统文化来说传承、弘扬问题始终没有得到解决,很多优秀的文化因此落寞、淡出历史的舞台,而舞蹈教学可以通过融入传统文化,对优秀的文化进行弘扬、推广,展示民族的独有形象,所以传统文化能够与舞蹈教学碰撞出更多艺术的火花。比如教师可以从《论语》《礼记》等传统文化作品中寻求灵感,让舞蹈动作变得更具文化内涵,除此之外像古代诗歌、戏剧都可以作为传统文化资源进行挖掘,与现代舞蹈教学充分融合,丰富舞蹈表演形式,增强学生的艺术修养,借助以中华优秀传统文化元素创编的舞蹈动作,进一步弘扬优秀传统文化。

2.加强舞蹈教育改革,摒弃传统文化偏见

当下我国应加强舞蹈教育教学的改革,只有顺应时代发展趋势,才能满足学生的个性化学习需求,尤其在新时代、新标准的推动下,教师应重视传统文化元素的融入,利用中华优秀传统文化对舞蹈教学展开创新,一方面培养学生的专业舞蹈能力,另一方面则加强学生对传统文化的认识,摒弃以往对传统文化存在的偏见。在当前这个开放性社会环境下,西方文化逐渐进入我国,这也导致传统文化受到影响,部分舞蹈教师盲目跟风,为学生推荐西方文化下的舞蹈知识,忽视了本民族文化培养,导致传统文化的影响力愈发薄弱。由此可见当前亟需重拾学生的文化自信,将中华优秀传统文化融入舞蹈教学,首先要改变教师的认知和观念,明确传统文化在舞蹈教学中的作用和价值,这样才不会过度追求西方文化下的舞蹈种类。其次解决学生对传统文化理解不全面、不充分等问题,这也是阻碍传统文化与舞蹈教学融合的关键因素,可以将传统文化融入日常教学中,实现对传统文化的弘扬、延续,借助传统文化元素丰富舞蹈教学内容,实现舞蹈水平与文化水平共同提升的目标。

3.加深传统文化感知,激发学生兴趣

长久以来我国倡导文化与艺术共同发展,两者相互融合、相互促进,而是文化与艺术之间的关系从历史中就能看到,比如我国唐宋时期文化事业发展迅速,也带动了艺术领域同步发展,如品都读诗人李白创作的诗歌时,还可以享受舞蹈带来的柔美之感,这便是文化与艺术的充分融合。舞蹈作为艺术与文化存在密不可分的关系,如果忽视文化的融入,反而造成学生各项能力不足,无法达到个性化学习需求,甚至教学理念与培养目标脱节。因此教师需要充分融入中华优秀传统文化,包括音乐、文学以及民间习俗等,从传统文化中获取舞蹈教学灵感,同时加深学生对传统文化的认识,提高对传统文化的学习兴趣。现阶段我国舞蹈教学中仍存在不少短板,其中就包括文化内容不足等问题,传统文化元素的融入,将扭转舞蹈教学现状,让学生具备更为优秀的文化素养,增强舞蹈动作的魅力。另外新时代下舞蹈教育应加强改革创新,抓好现代社会发展潮流,重点分析传统文化的融合途径,这样才能唤醒学生的舞蹈学习热情和

兴趣。

4.提高教师文化修养,注重师资力量建设

想要促进传统文化与舞蹈教育的融合,应构建完善的舞蹈教学团队,保证师资力量充足,并且自身的文化素质过硬,这样才能将传统文化作为借鉴,对舞蹈动作进行创编,且试达到优化舞蹈教学的目标,保证舞蹈教学专业水准。因此要重视师资力量的建设,增强舞蹈教师的个人文化修养,教师本身具备良好的人文情感,才能为学生提供专业化指导,比如舞蹈教学过程中,教师需要在学生面前表演,而学生会从教师的表演过程中感知传统文化魅力,若教师个人文化素养不足,教学过程中自然无法灵活运用传统文化元素,不得不对传统文化进行逐一阐释,每一个动作、姿势都要详细讲解,导致教学效率大大降低。由此可见教师舞蹈教师本身要具备良好的文化理解与水平,能够主动查阅中华优秀传统文化资料,筛选出适合进行舞蹈教学的内容,同时对表演方法进行创编,保证每个姿势、动作准确,能够充分传达出相应的文化内涵,学生通过细心观察掌握不同社会文化背景下的舞蹈艺术特点。总而言之师资力量是舞蹈教学创新的基本要求,应提高广大舞蹈教师的文化水平,这样才能将传统文化与舞蹈教育充分融合。

5.合理应用信息技术,做好传统文化宣传

在当前的信息时代背景下,舞蹈教学应多利用信息技术,对传统文化进行宣传,从实现与舞蹈教学的充分融合。目前信息技术在教育中的应用已经较为广泛,也是现阶段不可或缺的教育手段,在舞蹈教学过程中可以通过信息技术,对众多优秀传统文化进行富集,引导学生探索传统文化与舞蹈之间的联系。大多数传统文化都有背后的故事或典故,甚至承载着诸多事件,所以才会得到流传,很多学生无法在日常生活与学习中接触到,因此很难理解传统文化的内涵。信息技术的应用有利于帮助学生理解传统文化、认识传统文化,深挖传统文化的起源,这样才能有效融入的舞蹈教学,学生也会更为认真地了解传统文化魅力、增加学习兴趣。以往舞蹈教学大多采用固定的训练方式,如教师示范、学生模仿,或通过反复性的肢体训练提高对动作的熟练度,这种教学方式很容易影响学生情绪,并且无法将传统文化融入其中,久而久之学生并形成消极、抵触心理。相反运用信息技术进行舞蹈教学,能够创建出更具文化内涵的动作,并且可以在教学界加强对传统文化的理解,方便后续学习舞蹈动作,学生会加深对舞蹈艺术精神的领悟,从而达到事半功倍的学习效果。

6.转变传统教学观念,促进传统文化融合

改变教学理念是创新教学手段的前提条件,舞蹈教学想要充分融入传统文化元素,首先要改变广大舞蹈教师的思想观念,能够在舞蹈教学过程中自觉渗透传统文化,切实提高舞蹈艺术的文化内涵。首先教师要将传统文化元素与舞蹈教学的融合作为核心任务,其次设计针对性的训练方式,帮助学生提高自身舞蹈技巧,能够真正将传统文化融入其中,尤其在表演过程中要充分展现出传统文化魅力与人文情怀。另外就是要善于挖掘传统文化元素,挑选与舞蹈教学相匹配、相契合的传统文化资源,比如在舞蹈教学中融入民风民俗,即可形成具有民族特色的舞蹈风格,除此之外还可以挖掘地域文化,增强舞蹈艺术的人文情怀。教学过程中要避免单一的模仿、训练,可以引导学生进行创编,提出自己对传统文化的看法与融合

思路,这样学生的舞蹈水平才能得到禁忌,深入理解不同文化下的舞蹈风格,演出过程中也能通过生动的肢体形象进行表现。总而言之教师必须改变自身的教学观念。肩负起传统文化传承、弘扬的重担,将其融入舞蹈教学过程,让学生通过学习舞蹈深入理解传统文化。

7.重视传统文化渲染,营造舞蹈教学氛围

为了发挥出传统文化的最大价值,有效渗透的舞蹈教学过程中,教师应重视传统文化渲染,营造浓厚的教学氛围,对学生进行传统文化熏陶。对于舞蹈来说不仅能够通过肢体展示美感,给人们带来视觉上的享受,同时舞蹈也能引起情感共鸣,在欣赏过程中通过舞蹈表演者的肢体语言,对某些事物进行联想,传统文化元素的融入,能够让观众进行重新解读,所以在融入传统文化后,表演者与观看者就能在文化共鸣的基础上进行艺术交流。当下教师应将传统文化全面渗透到舞蹈教学中,形成良好的文化氛围,避免局限在单一某个方面,比如从服装、布景入手,打造与传统文化相关的范围,加上音乐等内容的辅助,即可让学生融入特定的文化情境中,切实提高舞蹈艺术表演的感染力。另外可以多开着相关活动,比如以传统文化为题材,践行校园舞蹈大奖赛,学生可以单人或组队参赛,自行创编有关中华优秀传统文化的舞蹈作品,并由教师与其他评委打分,评选前三名提供物质与精神奖励,让学生拥有展示自己的平台,同时加强传统文化的融合。在教学过程中也可以多开展不同类型的舞蹈教学,如民族民间舞蹈、古典舞蹈等,也可以将传统文化与现代舞蹈融合,增强现代舞蹈教学的文化底蕴,充分利用中华优秀传统文化精髓,打造全新的舞蹈风格。

结束语

传统文化在我国教育领域有着重要的影响力,能够提供丰富的教育资源,同时还可以对优秀传统文化进行弘扬。因此舞蹈教育应利用好传统文化,通过融合中华优秀传统文化,赋予舞蹈更为深厚的艺术魅力,两者结合还能打破舞蹈教育现状,培养更多具有文化素养的舞蹈专业人才,充分激发学生的创造能力。在教学实践中不难看出,传统文化元素丰富了舞蹈教育内涵,让舞蹈更具民族文化特点,将优秀的传统文化进行推广。总而言之中华优秀传统文化的引入,有利于改变学生厌学情绪,加强综合素质培养,形成良好的舞蹈艺术能力,所以教师要重视传统文化与舞蹈教学的联系,通过合理衔接提高舞蹈教学水平。

参考文献:

- [1]吴楚翎.传统文化融入高师舞蹈教育与实践探索[J].内江科技, 2021, (11): 157-158.
- [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]董杰.舞蹈教育中传统文化传承问题研究[J].戏剧之家, 2021, (25): 129-130.
- [4]钱伽宇.中国传统舞蹈文化与中国民族民间舞高等教育互通研究[D].导师: 黄奕华.北京舞蹈学院, 2021.
- [5]尚敏.论中华优秀传统文化对高校舞蹈教学中舞蹈创编的作用[J].甘肃高师学报, 2020, (01): 68-69+95.
- [6]黄亚.简析高校舞蹈教育如何弘扬中华传统文化[J].戏剧之家, 2019, (27): 187.