

传统文化教育融入高校舞蹈教学的路径探析

卞艺儒

(延边大学, 吉林 延边朝鲜族自治州 133002)

摘要: 随着当下社会发展, 舞蹈行业逐渐呈现多元化以及多样化发展趋势, 常见舞种有古典舞以及现代舞等。与此同时, 舞蹈行业发展期间传统文化教育被提上日程, 实现传统文化在高校舞蹈教学中的有效融入, 有助于提高舞蹈的艺术性以及内涵性。基于此, 高校舞蹈教学应提倡借助传统文化, 不断深化舞蹈教学, 从而促使学生在熟练掌握舞蹈技巧的前提下, 清楚了解舞蹈历史来源。对于当下舞蹈教学来说, 往往更重视学生素质培养, 不仅仅是舞蹈技术教学, 更要重视舞蹈教学中的文化融合, 从根本上促进舞蹈行业健康发展。本文主要就传统文化教育融入高校舞蹈教学的路径展开详细论述。

关键词: 传统文化教育 高校舞蹈 路径

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9082 (2023) 02-0115-03

舞蹈艺术本身就属于文化体系的关键组成部分, 其传承发展在文化弘扬中发挥着至关重要的作用。高校舞蹈教学期间, 教师应有意识地发挥舞蹈教育力量, 有效促进传统文化更好地传承, 充分激活学生文化理解以及传承意识, 促使学生在文化熏陶下, 深入理解舞蹈的个性化以及审美化特点, 大力培养高素质舞蹈艺术人才, 推进传统文化以及舞蹈文化的传播。高校舞蹈教学创新期间, 教师应准确定位教学需求, 并促进传统文化有效融入, 真正为高校舞蹈人才培养打下良好的文化教育基础。

一、传统文化教育融入高校舞蹈教学的重要性

1. 有助于宣扬舞蹈的艺术美

从某种程度上讲, 传统文化是探寻舞蹈魅力的重要桥梁。我们的生活环境各不相同, 在社会文化方面也存在较大差异。然而有了传统文化的这个桥梁, 舞蹈学习者间的距离会逐渐拉近。借助音乐以及舞蹈形式, 全世界人们可以更好地认识中国以及了解中国文化。实际上, 中国舞蹈已经逐步迈出了国门, 并走向世界^[1]。比如, 杨丽萍创作的《云南印象》, 已经组织开展了诸多场世界巡演, 促使中国艺术进入最顶尖的品牌系列, 一场场精彩的表演, 一时间轰动整个美国, 甚至辛辛那提市长把《云南印象》演出日, 称之为“云南印象”日, 成为历史上具有特殊意义的日子。从中可知, 当我们将传统文化有效融入到舞蹈课堂中的时候, 学生舞蹈审美观会得到不断提升, 有助于加深学生对于舞蹈的认知, 进一步增强自身文化气质, 激发舞蹈学习热情。

2. 有助于加深对舞蹈教学的了解

对于舞蹈艺术精神的研究, 已经逐渐发展为中国舞蹈教育发展的热门话题, 同时也是现代舞蹈事业的关键发展

动力。高校将在舞蹈教学期间有效融入传统文化元素, 并强化传统文化教育, 有助于学生真正感知舞蹈本质, 充分理解舞蹈动作特点^[2]。比如, 传统民间舞蹈学习的过程中, 舞蹈教师不仅仅是简单化的示范操作, 学生也不是单纯的模仿, 而是要从舞蹈内涵出发, 借助教师的积极引导, 鼓励学生走出校园, 从日常生活中体验舞蹈的文化内涵, 大力搜集相关的民俗素材, 在探究文化背景的基础上, 更加用心地进行舞蹈学习。若是不能够实现传统文化的有效融入, 不能够持续不断地追求舞蹈文化本质, 则舞蹈事业是难以在短时间内实现繁荣发展的。

3. 有助于高校舞蹈教育发展

优秀传统文化属于重要的精神支柱, 同时也是国家宝贵财富。为了实现我国舞蹈系统的繁荣发展, 并使其在世界范围内占有一席之地, 高校舞蹈教师必须要鼓励学生从传统文化中不断探寻传统文化中保留的舞蹈元素, 从而在弘扬舞蹈文化的前提下, 创新现代舞蹈课程, 促使更多学生全面接受舞蹈教育, 在了解舞蹈文化背景的基础上, 发现舞蹈文化所具有的魅力, 更好地适应时代发展需求, 实现舞蹈艺术健康发展。

二、传统文化教育融入高校舞蹈教学的具体路径

1. 传统文化资源与舞蹈校本课程有机结合

高校舞蹈艺术教育期间, 为了实现舞蹈教学活动以及传统文化教育两者的深度融合, 一个非常重要的因素就在于积极挖掘以及利用当地文化资源, 并将其融入舞蹈教育中, 进而根据舞蹈教育的个性化需求, 大力开展文化素养教育活动, 大力构建系统化校本舞蹈课程体系, 打造具有地方特色的文化课程, 保证在舞蹈教学期间, 弘扬我国传统文化, 展现地方特色, 最终形成特殊化舞蹈教育效果^[3]。

比如,高校舞蹈教育期间,舞蹈教师根据舞蹈特点,对地方文化实施有效筛选以及整理,然后对学生实施文化特色教育,在舞蹈技术动作教学中发挥着重要的辅助作用。与此同时,高校学生在接受当地文化资源的过程中,可以增强自身对于传统文化的认同感,最终提升舞蹈学习效果。比如,舞蹈实际教学过程中,教师为了更好地帮助学生理解相关的舞蹈动作,让学生真正了解舞蹈所具有的风格特点以及艺术表现力,开展教学活动期间融入了大量传统文化教育内容,且构建了独具特色的校本课程,为学生舞蹈学习提供了良好的素材。具体来说,校本课程体系编排期间,高校舞蹈教育需要重点针对舞蹈艺术发挥、文化弘扬以及精神培养等实施认真分析,为学生呈现原始生存环境以及舞蹈状态,并且适当地从传统舞蹈中大力汲取优秀文化元素,并组织学生实施舞蹈内涵学习。高校舞蹈教师应从实际出发,对教学活动实施科学化组织规划,实现传统文化以及舞蹈教育两者的紧密融合,从而加深学生对于舞蹈文化的理解,从而促使学生在舞蹈表演中,进一步感受舞蹈文化,凸显传统文化特色,最终提高舞蹈教学水平。

2. 传统文化与舞蹈技巧教学相融合

高校舞蹈教学中的技巧教学是非常关键的内容,然而技巧教学不仅要注重技巧传输,而且要重视技巧传输中的文化教育,最终达到最佳教育效果。从某种程度上讲,传统文化知识属于舞蹈发展的基础性条件,如果学生要快速提高舞蹈水平,则必须要充分了解传统文化。在实际教学中,高校舞蹈教师可以将技巧教学以及文化教学进行有效融合,从而促使学生在舞蹈学习中收获大量有价值知识,为自身能力提升与综合素质提升奠定坚实基础^[4]。比如,高校舞蹈教学期间,有的舞种比较重视肩部动作,教师在肩部动作指导教学过程中,应向学生讲述肩部动作来源与一系列的发展等,从而使学生深入了解舞蹈动作文化背景,提高对舞蹈学习的感悟,同时产生个人想法,然后再实施动作感受以及体悟,从而使动作展示标准化程度更强。换句话说,当学生理解了舞蹈动作来源后,可以按照自己的想法表演,这样更能够贴近表演标准。从文化教学本质上进行分析,主要在于让学生了解舞蹈背后所具有的强大历史背景以及深刻文化内涵,并促使自己深入了解相关文化。基于此,在舞蹈学习中的效果要远远好于单纯技巧学习。

3. 设计趣味性强的传统文化传承活动

对于传统文化教育与舞蹈教学中的融合发展,往往需要相关的舞蹈活动或者是文化传承活动等的大力支持。高

校舞蹈教师应该以舞蹈教学为核心,积极融入优秀传统文化,正确处理好舞蹈教学以及文化教育两者的关系,并明确定位相关的教学活动,增强文化传承活动的趣味性,营造良好教育氛围,从而促使学生受到到传统文化教育带来的熏陶,在深刻理解传统文化内涵基础上,感知舞蹈艺术表现力,从根本上提升舞蹈学习效果,增强舞蹈教育活动所具有的文化特色,促进教育教学活动有序开展。舞蹈教师在教学活动设计期间,必须要从自身出发,加深对文化的理解,并正确认知舞蹈教学活动,增强传统文化以及舞蹈教学的关联性,营造健康文化教育氛围,提升高校舞蹈学习的时代特色。比如,高校现代舞教学期间,教师不仅要重视对学生实施现代舞动作教学,而且还应该考虑现代舞表现力,从而在舞蹈教学中融入自己的认知,对其实施积极创作,提升舞蹈教学活动所具有的针对性以及有效性^[5]。此外,高校舞蹈教师必须要增强传统文化教育的融入程度,组织学生在实际舞蹈学习中,尝试筛选传统文化中自己喜欢的内容,根据自己的理解,科学编排特色化现代舞动作,合理演绎自己选择的内容。设计趣味性相对较强的文化传承活动时,教师为了更好地为学生指明编排方向,可以选择《长恨歌》为文化教育素材,要求学生以《长恨歌》为核心,实施现代舞编排,促使舞蹈教学与传统文化的不断交融,从而在文化传承中激发学生舞蹈知识与传统文化学习的热情,有效提高教学质量。从某种程度上讲,高校舞蹈教师指导学生选择传统文化教育内容,最终的文化教育内容更能够与舞蹈教学联系起来,为舞蹈动作编排提供文化支持,显著提升高校学生自身文化传承意识,从而在舞蹈教学中充分彰显文化教育价值。

4. 积极开展舞蹈创编实践活动

舞蹈创编活动属于舞蹈教学重要构成元素之一。在高校舞蹈教学期间,教师为了更好地融入传统文化以及深化舞蹈改革,需要有意地对学生进行启发,鼓励学生从文化传播角度入手,围绕传统文化,积极开展舞蹈创编活动,大力培养学生创造力与文化表现力,全面提升舞蹈教育整体质量。与此同时,高校舞蹈教育设计中,教师需要从学生舞蹈素质现状与舞蹈动作掌握现状等出发,明确传统文化教育内容,并指导学生将这些传统文化内容不断融入到实际舞蹈编排中,加快传统文化传播,并引导学生积极参与到实践锻炼中,对高校舞蹈教育活动进行优化。比如,高校学生舞蹈组合训练中,舞蹈教师需要根据学生对于舞蹈动作的实际掌握情况与舞蹈编排能力,尝试把“百家争鸣”以及“凤凰涅槃”等作为主题,要求学生实施舞蹈动作

创编,提示学生要从传统文化入手增强舞蹈动作创编的系统性。整个过程中,高校学生可以选择自己喜欢的舞蹈动作进行编排,并与典型音乐相配合,在实际舞蹈编创中感受传统文化的魅力,掌握一定的传统文化内容,从而借助舞蹈力量,不断传播我国优秀传统文化,使中华文化得到不断继承以及弘扬^[6]。总之,传统文化教育以及舞蹈教学的有机整合,可以切实提高舞蹈教育影响力。此外,围绕传统文化教育这一核心思想,积极组织开展相关的舞蹈编创活动,可以更好地构建新时代的文化体系,促进学生文化素养提升,推进高校教育事业又好又快发展。

5.提升高校舞蹈教师艺术文化修养

现阶段,教师是高校舞蹈教学重要的带领者以及组织者。基于此,高校舞蹈教师必须要通过提升自身综合素质水平以及对自己的高标准严要求,大力培养适合现代化社会发展的优秀舞蹈人才,从根本上提升高校舞蹈教学效率。实际上,高校舞蹈教师不仅要具备非常扎实的舞蹈表演基础与舞蹈教学基础,能够熟练掌握相应的舞蹈技巧,而且还应该准确把握舞蹈动作情感内涵,并实现情感的充分表达^[7]。在实际教学中,高校舞蹈教师应该积极转变传统教学思想,对现有舞蹈教学方式不断创新,不可以仅对学生舞蹈动作严要求,而是要从多个方面进行严要求,促使学生综合能力的提升。此外,从某种程度上讲,高校学生自身特质存在较大差异。对于有的学生来说,长相比较古典,非常适合跳古典舞;而有的学生比较灵活好动,则比较适合跳街舞。基于此,高校舞蹈教师应该学会因材施教,通过自己的耐心观察,及时发现学生的特点,并积极挖掘其舞蹈方面的潜能。高校舞蹈教师应要求学生深刻把握舞蹈情感内涵,从文化层面进行认真分析,进而不断感悟,在表演舞蹈动作的过程中,有效带入自己的情感,最终提升舞蹈表演的效果,促使舞蹈表演与观众产生情感共鸣。当高校舞蹈教师指导学生进行舞蹈动作表演的时候,还应该及时关注学生的情感变化。一般情况下不同学生对待同一个舞蹈动作会表现出不同的情感,理解程度也是不同的。若是学生对于舞蹈动作的理解存在误差,则情感层面就会出现^[8]。高校舞蹈教育工作者必须要逐步提升自身文化修养,从而更好地对不同学生实施针对性指导教育,提升高校舞蹈教育水平。

结语

总而言之,我国传统文化有着非常悠久的历史,且具有复杂化以及多样化的特点,舞蹈文化就是漫长文化历史长河中的一种。从某种程度上讲,传统文化教育在舞蹈教学以及发展中发挥着至关重要的作用,借助对舞蹈教育的分析可知,强化传统文化教育以及舞蹈教育的融合,可以大大提升教学水平,增强舞蹈表演的艺术性以及专业性,促使学生更好地认识我国传统文化知识。为此,高校舞蹈教育工作者必须要认识到文化教育的重要性,积极转变传统形式的舞蹈教育方式,创新舞蹈教育手段,不断提升自身文化素养,采取有效措施,实现传统文化教育在整个高校舞蹈教学中的积极融入,从而更好地培养舞蹈专业人才,为舞蹈行业发展打下坚实基础。

参考文献

- [1]李青青.中华优秀传统文化在高职舞蹈课程中的应用——以《用身体走进汉代乐舞》项目教学为例[J].科学咨询(教育科研),2022(08):146-148.
- [2]王妙甜.文化传承背景下学前教育专业的舞蹈教学模式改革的探究[J].中国民族博览,2022(13):67-70.
- [3]田磊,蓝晓萍.在高校民族舞蹈教学中融入传统文化[J].宁波教育学院学报,2022,24(02):65-68.
- [4]陈静宇.高职舞蹈教学与传统文化融合的有效路径探索[J].文化产业,2022(04):116-118.
- [5]孙樱.刍议高职舞蹈教学中我国传统文化的有效渗透[J].戏剧之家,2022(02):136-137.
- [6]吉璐.传统文化影响下民间舞表演教学模式研究[J].大众文艺,2021(24):179-180.
- [7]何景.落实生活化作业设计创新小学数学教学——信息技术环境下小学数学作业设计的思考[J].教育界,2020(17):42-43.
- [8]王本秀.基于新课程理念下小学数学作业生活化有效设计的策略[J].中国校外教育,2019(26):97+99.

作者简介:卞艺儒(1995.02—),女,朝鲜族,籍贯:辽宁辽阳,硕士毕业于延边大学,韩国国民大学博士在读,研究方向:舞蹈学。