

中华优秀传统文化融入高校舞蹈教学的路径

王羽茜

(四川大学艺术学院, 四川 成都 610000)

摘要: 中华优秀传统文化是中华民族宝贵的精神财富, 其深厚的历史内涵和独特的艺术价值为高校舞蹈教学提供了丰富的资源和创新的空间。随着全球化进程的加快, 传统文化的传承与发展面临新的挑战, 如何将中华优秀传统文化融入高校舞蹈教学, 成为当前教育领域的重要课题。本文以中华优秀传统文化为核心, 探讨其在高校舞蹈教学中的融入路径, 从文化教育理念的树立、教师文化素养的提升、教学方法的创新以及文化氛围的营造等方面展开论述, 旨在为高校舞蹈教学提供理论支持与实践指导, 助力中华优秀传统文化的传承与发展, 同时为培养具有文化自信与艺术素养的复合型人才提供有益探索。

关键词: 中华优秀传统文化; 高校舞蹈教学; 路径研究

当今社会, 传统文化的传承与发展受到了越来越多的重视。舞蹈作为重要的文化艺术形式, 不仅仅是身体的表达, 更是文化内涵的传递。近年来, 许多高校已开始尝试将中华优秀传统文化融入舞蹈教学中, 以提高学生的文化素养和艺术修养。然而, 在这一过程中, 尽管取得了一定的进展, 但仍存在一些问题和不足, 影响了传统文化在舞蹈教学中的深度传承。

一、中华优秀传统文化融入舞蹈教学的现状

(一) 部分高校已尝试融入传统文化, 但存在局限

随着国家对文化遗产保护和传统文化复兴的重视, 一些地方高校已经开始在舞蹈教学中融入中华优秀传统文化的元素。这些高校通过开设专门的传统文化课程、邀请非遗传承人举办讲座和实践教学、组织学生参与传统文化活动等方式, 积极推动传统文化与现代教育的融合。例如, 部分高校开设了传统民间舞蹈、古典舞和戏曲舞蹈等课程, 并通过这些课程向学生传递中华文化的丰富内涵。

然而, 尽管这些尝试为传统文化的传承提供了新的途径, 但在实际操作中仍面临一些局限性。部分高校对传统文化的融入多停留在表面, 缺乏系统的规划与深入的文化挖掘。很多高校虽然开设了相关课程, 但课程内容大多偏重舞蹈技巧的训练, 而忽视了传统文化的深层次解读与文化背景的传递。例如, 在教授传统舞蹈时, 课程多强调动作的模仿和舞蹈的形式, 而缺少对舞蹈背后历史、文化及其艺术价值的深入探讨。这样一来, 学生学习舞蹈时, 难以形成对传统文化的全面理解, 无法真正感受到传统舞蹈背后的文化精髓。

传统文化的融入往往受到师资力量限制。虽然一些高校邀请了非遗传承人或文化专家进行教学, 但这些专家通常并非全职教师且教学时间有限, 导致教学的连续性和稳定性难以保证。在一些高校中, 专门从事传统文化教育的教师队伍仍然不足, 部分舞蹈教师对传统文化的理解深度和广度也存在局限, 这也影响了传统文化的准确传承。

(二) 课程设置与教学内容的传统文化元素不足

尽管一些高校已经开始尝试将传统文化融入舞蹈教学, 但从整体来看, 课程设置和教学内容仍存在较大的不足, 尤其是在传统文化元素的融入方面。一方面, 传统文化的融入程度有限, 许多学校将传统舞蹈课程作为选修课, 课时安排较少, 课程内容较为简单。这种局限性的课程安排, 使得学生对传统文化的理解不

够深入, 往往只是停留在舞蹈技巧和外在形式的学习上, 而难以真正感受到传统文化的内涵。

另一方面, 部分高校在教学中偏重现代舞蹈技巧的训练, 而对传统文化和传统舞蹈的关注不足。现代舞蹈由于其时尚性和多样性, 在许多院校的舞蹈教学中占据了主导地位, 传统舞蹈往往只是舞蹈课程的补充或附属部分。这种偏向现代舞蹈的趋势, 导致传统舞蹈的教学资源相对匮乏, 影响了传统文化的有效传承。

此外, 传统舞蹈的课程设置多侧重某些具有较高知名度的舞蹈形式, 诸如古典舞、京剧舞蹈、民间舞等, 而忽视了地方性和地域性的舞蹈形式。中国幅员辽阔, 各地的非遗舞蹈具有丰富的多样性和地域特色, 但在很多高校的课程设置中, 地方性舞蹈未得到足够的重视。例如, 一些地方性的传统民间舞蹈如秧歌舞、花鼓灯舞等, 由于其知名度较低, 往往被忽略, 学生学习的多为“标准化”的舞蹈形式, 这限制了他们对中国传统舞蹈的全面理解。

(三) 学生对传统文化理解的深度和广度有待提升

学生对传统文化的理解和认知是舞蹈教学中一个至关重要的环节。然而, 从当前情况来看, 学生对传统文化的理解和认知深度普遍较浅, 很多学生只是停留在舞蹈技巧的学习阶段, 对传统文化的内涵和历史背景知之甚少。这一问题的产生, 既与课程设置有关, 也与学生自身的文化认知有关。

传统舞蹈作为传统文化的表现形式之一, 承载着丰富的历史与文化内涵。然而, 由于传统文化的系统性知识较为复杂, 学生很难在短时间内通过舞蹈技巧的学习去理解这些深刻的文化内涵。因此, 很多学生在学习传统舞蹈时, 无法真正感受到其中所蕴含的文化精神和艺术价值, 甚至存在舞蹈技巧与文化内涵割裂开来的现象。这种对传统文化理解的局限性, 导致学生的文化认同感较弱, 无法通过舞蹈形成对传统文化的情感共鸣。

学生的文化兴趣和背景差异也是导致传统文化理解不足的原因之一。许多学生在进入高校后, 对传统文化的兴趣较为淡薄, 尤其是在现代化、全球化的背景下, 传统文化在他们的生活中并未占据重要地位。许多学生更倾向于学习现代舞蹈和流行文化, 这些舞蹈形式相对较为时尚, 能够满足他们的审美需求和个人兴趣。而传统舞蹈由于其形式的古老和文化背景的复杂, 往往被一些学生视为枯燥和难以接触的内容, 导致他们在学习过程中缺乏足够的热情与投入。

此外, 学生对传统文化的认识还受到社会环境的影响。在信

息化和全球化日益加深的今天,传统文化的传播方式和路径相对狭窄,尤其是在一些城市高校中,传统文化的教育资源相对有限,学生接触到传统文化的机会较少,导致他们的文化认知相对局限。学生如果没有机会深入了解传统文化的历史和背景,很难在学习传统舞蹈时产生真正的文化认同和情感共鸣。

二、中华优秀传统文化融入高校舞蹈教学的路径

(一) 树立文化教育理念,激发学生学习兴趣

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,也是高校舞蹈教学中不可或缺的重要内容。在高校舞蹈教学中融入中华优秀传统文化,不仅是对传统文化的传承与弘扬,更是对学生文化素养和审美能力的培养。在高校舞蹈教学中,文化教育理念的树立需要从多个层面进行调整和优化。首先,课程设计应注重传统文化与舞蹈艺术的深度融合。通过将传统舞蹈形式如京剧舞、古典舞、民族民间舞等融入课程,让学生在学习舞蹈技能的同时,感受到传统文化的独特魅力。其次,教学内容应突出传统文化的内涵与价值。例如,在教授古典舞时,可以结合《诗经》《楚辞》等文学作品,引导学生理解舞蹈动作背后的文化寓意,从而增强学生对传统文化的认同感和热爱之情。在教学过程中,教师还应注重引导学生思考传统文化与现代生活的关系。通过组织文化主题讨论、文化实践活动等,帮助学生理解传统文化在现代社会中的价值与意义。例如,结合传统节日如春节、中秋节等,组织学生参与相关的舞蹈表演活动,让学生在实践中感受到传统文化的活力与魅力,为传统文化的传承与发展注入新的活力。

(二) 提高教师文化素养,加强师资队伍建设和

在高校舞蹈教学中融入中华优秀传统文化,教师作为教学的主体和文化遗产的桥梁,其文化素养和专业能力直接决定了教学效果和文化遗产的质量。

教师的文化素养是其开展传统文化融入教学的基础。高校舞蹈教师需要具备扎实的传统知识储备,包括对中国传统舞蹈形式、舞蹈背后的文化内涵以及相关历史背景的深入理解。例如,教师需要了解京剧、昆曲、秧歌等传统舞蹈形式的特点,掌握传统文学作品中蕴含的舞蹈元素,以及传统节日舞蹈背后的文化意义。同时,教师还需要具备跨学科的知识储备,能够将传统文化与现代舞蹈教学方法相结合,设计出既符合传统文化内涵又具有创新性的教学内容。另外,高校应注重为教师提供持续的专业发展机会。学校可以通过组织传统文化相关培训、邀请传统文化领域的专家举办讲座、鼓励教师参与传统文化研究项目等方式,提升教师的文化素养。同时,高校可以建立教师考核机制,将传统文化知识和教学能力纳入教师考核的重要指标,激励教师不断学习和提升。最后,高校应注重构建一支高水平、多元化的师资队伍。在传统文化融入舞蹈教学的过程中,学校可以引入具有传统文化背景的专家、非物质文化遗产传承人等,与舞蹈教师共同开展教学和研究工作。通过多元化的师资队伍,不仅可以丰富教学内容,还可以为学生提供更多接触传统文化的机会,从而提升学生的文化认同感和学习兴趣。

(三) 创新融合教学方法,完善教学体系建设

高校舞蹈教学可以尝试将传统文化元素融入课程内容,例如通过编排具有传统特色的舞蹈作品,使学生在实践中感受传统文

化的魅力。同时,案例教学法也是一种有效的创新方法,通过分析传统文化中的舞蹈形式,如京剧舞蹈、古典舞等,帮助学生理解其背后的文化内涵和艺术价值。在教学过程中,还可以引入跨学科的视角,将音乐、美术、文学等元素与舞蹈教学相结合,形成多元化的教学模式,从而增强学生的综合文化素养。教学方法的创新还体现在教学手段的多样化上。随着科技的发展,数字化教学手段为传统文化的传播提供了新的可能性。高校可以利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,将传统文化中的舞蹈场景还原,让学生身临其境地感受传统舞蹈的美感与文化背景。

在教学体系建设方面,高校需要从课程设置、考核评价、教材建设等多个维度进行系统性规划。首先,课程设置应注重传统文化的系统性传承。高校可以设置专门的传统文化舞蹈课程,将传统舞蹈的历史背景、文化内涵、表现形式等内容纳入教学大纲,使学生在在学习舞蹈技能的同时,掌握相关的文化知识。课程设置还可以结合地域特色,引入地方传统舞蹈,如秧歌、腰鼓等,使学生在在学习过程中感受到不同地域文化的多样性。另外,高校可以将文化理解与表达作为考核的重要指标,通过舞蹈作品的创作与表演,考查学生对传统文化的掌握程度。高校还可以组织编写专门的传统文化舞蹈教材,将传统舞蹈的形式、技巧、文化内涵等内容系统地呈现出来。教材中还可以融入视频、图片等多媒体资源,增强学生的直观感受。

(四) 创设多元实践活动,注重文化氛围营造

在高校舞蹈教学中,中华优秀传统文化的融入需要通过多元化的实践活动来实现,同时注重文化氛围的营造,从而让学生在在学习过程中感受到传统文化的魅力,增强文化认同感和传承意识。

高校可以结合舞蹈课程的特点,设计多样化的实践活动,将传统文化元素融入其中。例如,可以组织学生参与传统舞蹈的排练与表演,如《千手观音》《梁祝》等具有深厚文化内涵的舞蹈作品。通过这些实践活动,学生不仅能够掌握舞蹈技巧,还能深入了解作品背后的文化故事和艺术价值。同时,还可以开展传统文化主题的舞蹈创作活动,鼓励学生结合自身对传统文化的理解,创作具有创新性的舞蹈作品。高校还可以利用校园文化活动的平台,为学生提供更多的实践机会。在营造文化氛围方面,高校可以充分利用校园环境,将传统文化元素融入校园文化建设中。例如,可以在校园内设置传统文化展示区,展示与舞蹈相关的传统文化艺术作品,如传统舞蹈服饰、道具、壁画等。通过这些展示,学生能够在日常生活中感受到传统文化的浸润。

三、结束语

总的来说,中华优秀传统文化融入高校舞蹈教学的路径已经初步形成,但仍需在实践中不断探索与完善。未来,高校舞蹈教育应进一步深化文化内涵,创新教学模式,加强师资队伍建设和,为传统文化的传承与发展注入新的活力。同时,通过舞蹈这一艺术形式,向世界展现中华文化的独特魅力,推动中华文化走向世界。

参考文献

- [1] 李怡霏. 中华优秀传统文化融入高职舞蹈教育的实施策略研究[J]. 辽宁青年, 2023(20):0078-0079.
- [2] 闫琳. 中华优秀传统文化融入舞蹈专业教学的路径研究[J]. 尚舞, 2021(4):2.