

高校中国舞教学与优秀传统文化的融合创新研究

汪旭东

安徽师范大学音乐学院, 安徽 芜湖 241002

[摘要] 培养舞蹈人才是高校舞蹈教育的重中之重, 近年来随着我国经济的快速发展, 人们在艺术领域的需求也逐渐增大, 因此高校舞蹈教学应当与目前的时代特色相结合, 尤其是要注重与中华优秀传统文化的结合。中华元素与舞蹈的融合, 可以更好地发扬我们的时代精神, 弘扬优秀的传统文化, 文中将结合目前高校舞蹈教学现状进行分析, 提出一些高校舞蹈教学与传统文化相结合的创新路径, 为高校舞蹈教学工作者提供一些参考。

[关键词] 舞蹈教学; 传统文化; 创新思路

DOI: 10.33142/fme.v3i4.6626

中图分类号: G64

文献标识码: A

Research on the Integration and Innovation of Chinese Dance Teaching and Excellent Traditional Culture in Colleges and Universities

WANG Xudong

School of Music, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui, 241002, China

Abstract: Training dance talents is the top priority of dance education in colleges and universities. In recent years, with the rapid development of China's economy, people's demand in the field of art has gradually increased. Therefore, dance teaching in colleges and universities should be combined with the current characteristics of the times, especially with the Chinese excellent traditional culture. The integration of Chinese elements and dance can better carry forward our spirit of the times and excellent traditional culture. This paper will analyze the current situation of dance teaching in colleges and universities, and put forward some innovative ways to combine dance teaching and traditional culture in colleges and universities, so as to provide some references for dance teaching workers in colleges and universities.

Keywords: dance teaching; traditional culture; innovative ideas

引言

随着我国改革开放程度的不断加深, 以及经济全球化是世界多极化浪潮的蔓延, 我国传统文化受到了越来越多外来文化的影响, 尤其是受到西方文化的冲击。面对这种情况, 我们需要做出改变, 尤其是在高校教育中, 必须注重传统文化的渗透, 高校的舞蹈教育不但是一门学科, 更是一种艺术形式的表现, 想要展现出舞蹈的美感和质感, 就必须以中华优秀传统文化为依托, 发扬传统文化中所蕴含的巨大力量。虽然部分传统文化与我们当今时代无法相适应, 但依然不能忽视他们的价值, 我国所处的特殊国情和社会制度, 都是在中华优秀传统文化的基础上所形成的。因此, 将中华优秀传统文化与高校舞蹈教学相结合是一种十分符合目前教育特点的教学方式, 让优秀传统文化在教育教学中发光发热, 让学生可以通过舞蹈来更好地了解传统文化, 深化对传统文化的理解, 更好的展现传统文化的独特魅力。

1 传统文化与高校舞蹈教学相融合的意义

1.1 传统文化是舞蹈教育事业发展的基础

我国的教育事业和舞蹈艺术的发展都已经有了千年之久, 这么多年来发展变化都始终离不开中华优秀传统文化

化的熏陶, 如果没有传统文化作为依托, 那么我国就不会拥有如此丰厚的文化底蕴, 舞蹈事业的繁荣必然离不开传统文化的根基。近些年由于受到外来文化的冲击, 我国传统文化遭受到了不小的打击, 舞蹈艺术的发展也遇到了很大的瓶颈。但是我们五千年来积淀下的传统文化, 是任何外来文化都无法取代的, 在高校舞蹈教学中充分融入传统文化, 可以让学生更好的感受传统文化的独特魅力, 丰富教师的教学手段, 激发学生学习舞蹈的兴趣, 在发展舞蹈教育事业的同时, 将传统文化继续传承下去^[1]。

1.2 传统文化有助于深化对舞蹈精神的理解

舞蹈是一种以肢体动作为依托来表达情感的方式, 对于舞蹈的表演者来说, 最难的地方就在于通过舞蹈动作来展现巨大的情感价值, 俗话说“艺术源于生活但高于生活”, 舞蹈动作就是依靠表演者来让观众产生情感的共鸣。但是简单的肢体动作很难让形形色色的观众们产生具体的情感, 这就需要传统文化作为依托, 将传统文化注入到舞蹈表演中去, 让学生知晓每一个动作所要表达的意义, 但是每个学生所理解的方面又或多或少是不同的, 这就需要加强对学生在传统文化方面的教育。由此可见, 高校舞蹈教育不能仅仅局限于对学生舞蹈技能的培训, 更要注重对其

文化修养方面的培养,从而更深层次的去挖掘舞蹈的精神。

1.3 传统文化的优势与舞蹈的魅力相辅相成

各个国家和民族都具有自己独特的文化,中华传统文化作为世界上最古老悠久,传承时间最长的文化,是人类文明发展史中的一颗璀璨的明星。舞蹈作为一种艺术表现形式,可以称作为世界各国或各民族之间沟通的桥梁。虽然世界文化呈现出多样性,但都可以通过艺术形式向外界进行传达,而舞蹈就是这种传递的最好方式,将中华传统文化融入到舞蹈之中,再通过舞蹈将中华传统文化传遍世界各地。这些年随着为我国综合国力的不断提升,我国在国际舞台的影响力也逐渐增大,对外艺术演出的频率也大大提高,将传统文化融入舞蹈中,也更有利于展现舞蹈的魅力。

1.4 中华传统文化中与古典舞蹈具有相同内涵

中国古典舞蹈采用刚柔并济、优雅随性的展现形式,而中华传统文化中“仁义礼智信”则是表达古典舞蹈的主要形式,古典舞蹈在高校舞蹈教育中占据很高的比重,将中华传统文化与古典舞蹈相互结合,有利于舞蹈表演者呈现出不同的意境,升华整个舞蹈的内容。因此,在高校舞蹈教学中,借助中国古典舞蹈展现传统文化,是一种有效且便捷的途径^[2]。

2 目前我国高校舞蹈教学的现状分析

2.1 缺乏具有专业素养的教师队伍

高校的师资力量水平一定程度上决定了该学校的教学水平,目前我国很多高校都存在舞蹈专业师资力量薄弱的问题,主要是出在师资建设方面。其一是因为舞蹈专业对文化素养的要求较低,很多教师的学历不高,高校教师起码应该拥有硕士及以上学历,才可以去进行教学,如果达不到这种基本要求,专业性的缺失就是直接影响实际的教学效果。其二是教师的教学方式较为古板单一,多数高校的舞蹈教师都是以简单的肢体分解动作作为主要教学内容,现在我们正处于一个信息技术高度发达的时代,教师应当充分利用信息技术手段进行教学,比如利用多媒体设备播放舞蹈视频,制作PPT进行课程内容讲解等方式。最后,教师的职业道德也是影响教学质量的关键因素,很多高校的舞蹈专业教师都是单纯为了完成自己的教学目标,并不能很好地了解学生的学习需求,将自己当成教学的主体,让学生只能被动地接受教师所传授的知识,舞蹈专业本就是一门以表演性质为主的学科,学生的自主实践是非常重要的,教师需要充分收集学生的意见,寻找学生感兴趣的内容,组织学生进行教学实践,让学生自行去发掘舞蹈的魅力所在。

2.2 课程内容设置欠缺

舞蹈作为一种情感表达的形式,每个学生对舞蹈的理解也都存在差异,目前我国高校的舞蹈专业课程设置主要是当下流行的舞蹈和较为古典的舞蹈为主,这就导致了学

生在选修舞蹈课程时出现局限性,必修课程的舞蹈大多都是比较大众化的舞蹈形式,学生对其感兴趣程度不高,自然就比较排斥,但必修课所占学分比重又很高,学生不得不花大量的时间去完成这些课程,这就导致学生很多时候不能去主攻自己喜欢的课程,将大量的时间都花在应付考试上。学生失去学习的兴趣,就会导致课程的教学出现很大的隐患,想要让传统文化高效的荣誉舞蹈课程中,就必须给予学生充足的时间和空间,去选择自己喜欢的舞蹈课程,用自己喜欢的方式去通过舞蹈展现传统文化的魅力。

2.3 缺少对学生创造性的培养

目前我国高校舞蹈教学还主要是以舞蹈动作的标准化为主,极度忽视了培养学生在舞蹈方面的创造性。主要表现在课堂授课和课后评价方面,在期末考试时,教师主要是以学生对舞蹈动作完成情况的标准化为评分方式,但是现在舞蹈需要表演者集中自己的优势,发挥自己的主观能动性,激发学生的学习热情,进行舞蹈的创作,不应该给学生设置过多的条条框框。因此,这需要高校舞蹈教师充分发挥人性化的教学理念,注重舞蹈教学与人文因素的融合,不断挖掘学生的审美能力、创作能力,为高校舞蹈教学提供良性的发展空间。

3 高校舞蹈教学与优秀传统文化的融合创新路径

3.1 教师转变传统舞蹈教学理念

对于目前的高校舞蹈教学而言,传统的教学模式已经很难满足当今学生的学习和发展需要,这需要高校舞蹈教师不断尝试革新自己的教学方法,帮助学生更好地进行舞蹈学习。首先,需要学校设置更加合理、科学的舞蹈课程,为学生提供更广泛的选择空间,帮助学生更好地发挥自己的优势。其次,教师需要从学生的基本功入手,因为一切的创作,都离不开扎实的基本功底。对于基础的舞蹈动作,必须要求学生烂熟于心,只有将基本的舞蹈动作发挥到淋漓尽致,才能让学生展现出真实的情感。其次,需要教师发掘优秀传统文化中的精髓,在向学生教授的过程中让学生领略到传统文化的魅力,例如:在学习民族舞蹈时,教师需要先向学生介绍这类民族舞蹈的起源过程,向学生解释这些民族舞蹈中每一个动作所表达的内涵。在此基础上,让学生充分发挥自己的想象力,以基本舞蹈动作为基础,展现出自己想要表达的情感。最后,教师需要借助一些信息技术手段,帮助学生了解到更多先进的、高质量的学习资源,可以向学生播放一些关于舞蹈的纪录片以及与舞蹈动作有关的传统文化习俗或者一些大型演出的录制视频等。通过这些手段,可以加深学生对传统文化的理解。

3.2 将传统文化与舞蹈教学充分融合

舞蹈艺术的魅力是通过肢体动作和传统文化背景相互结合所表现出来的,单纯的进行肢体动作表演是无法演绎出淋漓尽致的美感。因此,教师必须将传统文化与舞蹈动作充分融合到一起,只有将二者完美融合到一起,才能

使观众在观看表演时产生情感共鸣。首先,在编排舞蹈之前,教师需要让学生选择一个自己感兴趣的传统文化知识,在教师的帮助下收相关的资料,学生再将自己的想法与教师一同进行交流,让教师为学生提出意见和建议,找到学生自己想法中的缺点和不足。例如:在学生选择了中华刺绣文化后,教师需要让学生先了解刺绣文化的历史渊源,然后去制作一套与刺绣有关的舞蹈服饰,这样就可以在表面上和意境上都让舞蹈与传统文化紧密结合,在学生进行舞蹈表演时,身着刺绣服饰,用自己的肢体动作来展现刺绣文化的精髓,这样就完美将传统文化与舞蹈表演相结合了起来,这样的表现形式,不仅满足了学生自身的学习需求,也完成了教师革新教学理念的目标,大大提升了教学效率。

3.3 加强舞蹈教学中的人文艺术渲染

艺术气息多是学生后天耳濡目染形成的,教师在日常教学中,除了教授学生基本的舞蹈动作之外,还要注重带动课堂上的艺术氛围,创设出一种带有艺术气息的教学情境。舞蹈本就是一种表现美的形式,这种美的感觉需要学生通过自己来展现,在浓厚的文化氛围的熏陶下,学生就可以逐渐培养出自己的审美情感,再将自己独特的审美视角带入到舞蹈的编排中,就可以赋予新的舞蹈全新的生命力。例如:在学习古典舞蹈时,教师可以先为学生准备好具有古风色彩的舞蹈服装和道具,再让学生提前画好与之相适应的妆容,在条件允许的情况下,可以让学生自行布置舞蹈场景,或者是带学生去到一片古风园林内,让学生可以身临其境地发挥。这样的教学方式,可以带给学生全新的学习体验,可以更好地让他们进入自己的角色和剧情中,进而就可以更好地把握情感。

3.4 着重培养舞蹈教师的艺术情操

教师是进行舞蹈教学的关键所在,作为高校舞蹈教学的领导者和组织者,高校舞蹈教师必须要着重提高自己的文化素养和教学水平。在教授学生之前,需要自己先练就一身扎实的舞蹈基本功,其次就是多去了解不同舞蹈种类的特点,了解中华传统文化的精髓。想要让传统文化与舞蹈教学充分融合起来,不仅需要教师训练学生的舞蹈动作,更需要培养学生的艺术情操。每个学生都具有不同的特质,擅长的舞蹈种类也不同,有些学生生来就擅长挖掘自己的闪光点,但多数学生还是需要教师对他们进行精雕细琢。而教师雕刻学生前,就需要自己具有充分的文化知识储备,例如:在发现有的学生生性灵活,擅长跳街舞时,教师就需要从街舞方向着重培养他们,街舞注重的就是流行元素的运用,流行元素与中华传统文化之间也是可以相互结合的,教师可向他们讲授一些关于近代街舞与流行元素相结

合的代表作,还可以帮助他们在街舞中融入中华优秀传统文化,例如可以将一些古诗词融入到街舞表演中,将古诗词填入街舞曲中,在进行舞蹈排练时,教师更需要注重学生的情感变化,耐心发觉他们的潜能,避免他们出现情感表达的偏差。

3.5 注重学科之间相互融合,发挥学校各类优势资源

毕竟在各行各业都存在“术业有专攻”的偏差,高校舞蹈教师从学生时代起就是专心与舞蹈专业的培训,对于传统文化知识方面多少会存在盲区,因此也就会导致情感把握上的缺失。如果能安排专业的学科教师对舞蹈专业的学生进行传统文化方面的培养,在舞蹈课堂上对舞蹈教师进行辅助教学,那么就可以大大提升传统文化与舞蹈教学之间的融合程度,就可以大大提高教学效果。在学生进行传统文化主题的选择前,学校可以安排专门的文化课教师给学生上课,这不需要舞蹈专业的学生过于深入的进行传统文化研究,主要是让他们充分理解传统文化的内涵所在,这样可以帮助他们更好地把握情感。传统文化的精髓是可以历久弥坚,不论身处何种环境背景下,传统文化都可以与现代文化相融合,我们在近代虽然受到了西方文化的猛烈冲击,但大多数传统文化都得以保留,例如:学生在编排民国风格的舞蹈时,可以选择自己喜欢的旗袍和油纸伞,这样就完美贴合了当时的时代审美特点。这就成为了传统文化在现代舞蹈中的一种美好的表现形式。由此可见,在舞蹈专业学生编排舞蹈之前,进行学科融合是多么的重要,学生需要通过专业老师的讲解,去充分理解传统文化的内涵,并将其灵活运用舞蹈中去。

4 结语

综上所述,面对目前的大环境,奖优秀传统文化与舞蹈教学相结合已经成为了一种不可逆转的趋势,教师需要不断革新自己的教学方法,不断发掘学生的潜能和兴趣爱好,加快高校舞蹈教育与传统文化相结合的教学模式已经刻不容缓。

项目基金:安徽省省级教学研究项目:“双一流”建设背景下舞蹈表演专业应用型人才培养的教学改革与创新研究,项目号:2020jyxm0663。

【参考文献】

- [1] 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(9): 99-101.
 - [2] 张焱. 中国传统文化教育融入舞蹈教学的路径研究——以高校中国古典舞教学为例[J]. 中国文艺家, 2021(7): 111-112.
- 作者简介: 汪旭东(1998-), 男, 安徽师范大学音乐学院研究生在读, 所学专业为音乐与舞蹈学。