

优秀传统文化在高校舞蹈课程教学中的应用研究

马安娜

(兰州现代职业学院教育艺术学院 甘肃兰州 730300)

摘要: 舞蹈作为一种重要的艺术表现形式,实现了优秀文化的承载。在不同时期,我国劳动人民都会通过舞蹈的形式来表达自身的喜怒哀乐,同时展现对美好生活的向往。在当前的社会背景下,舞蹈已经成了我国人民群众宝贵的精神资源,丰富了人们的精神生活。同时,高校在艺术课程中也融入了舞蹈教学,致力于传授学生舞蹈动作,帮助学生理解舞蹈的内涵,同时促进学生艺术领悟力的提升。为了将舞蹈课程的功能和价值更好地发挥出来,高校就要在其中融入优秀传统文化,实现精神价值传递的目标,帮助学生认识到我国文化的多样化,使他们对舞蹈的魅力产生更深层次的认知。

关键词: 优秀传统文化 高校 舞蹈课程教学 应用

中图分类号: G642 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.03.067

传统文化是在我国历史发展进程中流传下来的,且受到群众一致认可和广泛接受的文化,这些文化内容具有经典性,丰富了人们的社会生活,起到了心灵净化的效果^[1]。高校从传统文化体系当中选取优秀的部分进行传承是重要的教学目标,除了利用思政课程或者特定的文化活动来进行传承之外,还要在艺术课程中融入这些文化。舞蹈作为一种大众化的艺术形式,本身就是我国优秀传统文化的代表。舞蹈教育也可以看作是文化传承的渠道,能够将精神价值的内核呈现出来,表现出我国劳动人民积极向上的生活观,同时展现良好的社会风尚。除此之外,在充分了解舞蹈当中所蕴含传统文化的情况下,学生对舞蹈的领悟力和鉴赏力对在很大程度上得到了提升,这可以使舞蹈教学活动更为顺利地展开。

一、高校舞蹈课程教学的现状

1. 教学内容设定不够完善

在高校教育体系中,不同舞蹈课程的教学内容存在明显的差异。为了更好地吸引学生,通过舞蹈教学达到文化传承的目标,高校要根据当前大学生的需求和社会潮流来设定舞蹈教学的内容。与此同时,男生与女生在身体特质方面存在明显的差异,他们适合和喜欢的舞蹈类型也并不相同。高校在设定舞蹈课程教学内容的时候,也应该关注学生的实际情况。但是,当前大多数高校在设定舞蹈教学内容的时候都表现出不完善的特性,没有充分考虑上述两个问题,只是盲目地将那些常规的舞蹈类型设置为选修课。在这个过程中,学生无法根据自身的兴趣和需求来进行选择,只能按照学校的安排来上课,因此,他们表现出了被动性的特征,对课程的兴趣也会受到影响。

2. 教师对传统文化认识不足

在开设舞蹈课程的时候,高校通常既不会将“融合传统文化”作为教学要求,也不会传统文化应用方面提出明确的标准,只是会对教师提供相应的建议^[2]。同时,高校也没有在这方面对教师进行培训,这导致部分教师对传统文化的认知方面表现出了不足。在开展教学活动的时候,教师会受到传统理念和传统模式的影响,忽视了文化的重要性,同时也没有将学生文化素养的提升作为重要目标。而实际上,当前社会所需要的人才类型为综合型和复合型人才,而非单方面能力比较强的人才。因此,在舞蹈课程教学的过程中,教师也应该致力于加强传统文化教育,促进学生综合素质的提升。但在教学实践中,仍然有很多教师在这方面存在不足,认为只需要将特定的舞蹈动作传授给学生即可,并没有引导他们对舞蹈背后的文化形成深刻的理解,这导致教学质量难以有效提升。

3. 教师的专业水平有待提升

除了对传统文化的认识不足之外,还有部分教师在专业水平方面有待提升。近年来,很多高校都引进和培养了一批民族舞蹈教师,这些教师对民族传统文化比较了解,促使舞蹈教师的整体素质得到了提升。但由于他们在入职之后缺乏专业的培训和学习,或者没有树立起终身学习的意识,便会在专业化发展的过程中遇到阻碍。具体来说,部分教师的知识储备不足,在学生提出文化问题的时候无法做出解答;部分教师不注重与学生之间的沟通,对学生在舞蹈学习过程中的真实需求难以准确把握,传统文化的渗透缺乏针对性,最终导致教学质量难以提升;还有部分教师在教学方式创新方

面表现出了不足，在舞蹈课堂上只是简单地为学生示范动作，或者对动作进行分解要求学生练习，并没有将传统文化作为基础和背景来开展教学。这不仅会对学生的学习效率产生影响，而且也使舞蹈的神韵难以展现，学生的兴趣度也不断降低^[3]。

二、优秀传统文化应用视角下高校舞蹈课程教学的优化策略

1. 更新舞蹈教学理念

在开展舞蹈教学的过程中，教师要深刻地认识到融入传统文化的必要性，同时树立起文化应用的教学理念，这样他们在组织开展教学活动的时候才能主动应用传统文化，并在这个基础上对教学方案进行优化和对教学方法进行完善。为了实现这个目标，教师除了要采用“示范—练习”的固定模式来开展教学之外，还要主动地与学生进行互动与交流，向他们讲解舞蹈背后所蕴含的文化，并鼓励学生主动提出问题，创设良好的课堂氛围。同时，教师还要结合学生的喜好来选择合适的教学方法，设定相应的教学内容，使传统文化的讲述成为师生关系的调节剂。同时，作为舞蹈教师，在具备专业能力的同时，还要主动学习传统文化的知识，提高自身的人文素养。在课余时间，教师要通过网络资源或者图书馆资源来学习关于舞蹈的文化知识，并将这些知识融入课程当中去，在开展技能教学的基础上传授传统文化。

2. 创新舞蹈教学方式

为了使舞蹈教学变得更为有趣，教师要应用传统文化来丰富课堂的内容，为学生创造积极参与的环境条件，同时打破传统教学方式的束缚，基于新的理念来创新教学方法，帮助学生拓宽学习空间，同时为他们提供一定的自由选择 and 自由表达空间，使他们在舞蹈学习的过程中可以主动表达自己的想法，或者就相关的传统文化内容与教师和同伴进行交流^[4]。在这个过程中，教师还可以将传统文化作为基础来编制新的舞蹈动作，将传统文化作为依托来对舞蹈动作进行创新，以此来将文化的内涵和民族的精神展现出来，增强学生的创造能力和文化感受能力。在这个基础上，教师还可以在舞蹈课程中融入音乐、美术等其他学科的知识，实现多元化艺术的相互融合，创造更多的传统文化融合点。比如，教师可以要求学生在古典音乐的伴奏下起舞，在舞蹈中感受传统音乐文化的魅力，鼓励学生以我国传统水墨画为背景来创编舞蹈动作，在特殊的文化背景下理解和学习舞蹈。

3. 提高教师的文化教学能力

与舞蹈技能教学能力相比，文化教学能力的提升是一个

长期的过程，教师需要在实践中不断磨炼。在这个过程中，教师会面临很多的困难，在学习文化知识的时候也会感到枯燥无聊，但只有坚持下去，才能在舞蹈课堂上为学生提供优秀的文化内容，通过文化教学来对舞蹈课程教学进行优化。这要求教师保持强大的内在动力，努力克服在教学过程中遇到的种种困难，除了要主动利用课后时间学习传统文化知识之外，在面对学生的时候也要投入足够的精力，表现出足够的耐心。为了增强文化教学的针对性，教师可以在课堂上通过教学案例、课堂记录等方式了解学生在传统文化知识方面的现状，并在这个基础上采取有效的措施来帮助他们查漏补缺。同时，教师还要定期参加相应的文化知识培训，通过观摩优秀舞蹈课程的方式来学习传统文化与舞蹈教学相互融合的方法和技巧，并结合班级学生的特点进行优化和调整，促进教学质量的提升。

三、优秀传统文化在高校舞蹈课程教学中应用的方法

1. 引入综合艺术思维模式、创新舞蹈教学

在传统文化应用的背景下，教师要引入综合艺术思维模式，并采用新型的方法来组织和开展舞蹈教学活动。在这个过程中，教师要改变单一讲授舞蹈动作和技巧的教学模式，从文化层面出发来对学生的艺术思维进行培养，并对学生进行有效的指导^[5]。同时，教师还要构建起立体化的舞蹈教学模式，基于全方位来实现传统文化的渗透。比如，教师可以基于传统诗歌的解读来开展舞蹈教学，或者为学生播放传统音乐作为舞蹈的背景。在多元化艺术相互融合的背景下，舞蹈艺术的表现力和感染力都会得到显著增强，这对于学生艺术文化素养的提升是十分有利的。比如，在学习古典舞的时候，如果教师只是采用传统的方法来向学生传授舞蹈技术标准，要求他们对相关动作进行练习的话，难以将舞蹈的神韵表现出来。而在应用传统文化的背景下，教师可以通过综合艺术思维模式来为学生创设情境体验空间，通过多媒体来展示古典舞的文化背景和发展历程，同时帮助学生理解古典舞声韵的内容。这有利于提升学生的人文素养，同时他们可以在舞蹈课堂上形成良好的精神气韵，展现出特殊的精神状态。在这个基础上，教师还可以鼓励学生将自己对古典舞的理解和对传统文化的感知融入动作当中去，以此来使舞蹈实现内涵式发展。

2. 开展趣味性文化传承活动、营造良好氛围

在传统文化融合应用的过程中，要将多样化的活动作为载体，同时营造良好的文化氛围。对于高校舞蹈课程教学来说也是如此，教师要通过开展趣味性的传承活动来为传统文

化的融合应用创造条件,使学生在丰富的活动中学习舞蹈动作、体味传统文化,在获得感染与熏陶的情况下将自己对文化的理解融入舞蹈动作当中去,增强舞蹈艺术的表达效果。通过这种方式,高校所开展的舞蹈教学活动也可以更具文化特色^[6]。这要求教师基于自身对传统文化的理解和认识来设计与舞蹈课程相关联的文化活动,达到寓教于乐的效果。比如,在现代舞教学中,教师除了要向学生介绍现代舞的特点及其与古典舞的不同之处,还要向学生传授现代舞的动作技巧,使他们在不断学习的过程中提高艺术表现力,并在表演中融入自身的理解和想法。在这个基础上,教师还可以鼓励学生现代舞蹈动作进行个性化创作。为了创造良好的舞蹈创造环境,高校可以开展舞蹈创编活动,要求学生选择传统文化中的部分内容,结合自身的理解来编排舞蹈动作,通过现代舞的形式来将传统文化的内涵演绎出来,这可以使舞蹈教学的过程变得更为有趣。同时,教师还可以设定传统文化的主题,如可以要求学生基于《长恨歌》这首经典诗词来创编舞蹈动作,以此来将作品的内涵演绎出来。在这个过程中,为了更好地完成创编,学生会主动去搜集关于《长恨歌》的文化知识,了解诗词的文化背景,学习相应的文化内容,并根据现代舞的特点来寻找二者的融合点。在这个过程中,学生展现出了较强的文化传承意识。

3. 关注校园文化环境建设、实现文化熏陶

文化对人的影响是潜移默化的,因此,在将传统文化融入舞蹈课程中的时候,教师要重视文化的建设,通过校园文化的熏陶来促进学生综合文化素养的提升。在高校校园中经常会有社团或者其他组织开展文化艺术活动,其中舞蹈就是重要的活动形式。因此,教师可以利用这些活动来建设校园文化环境,构建起文化体系,并在其中结合舞蹈教学的需求,使学生在其中感受到文化的感染和熏陶,在这个基础上实现文化思想的形成。

在这个过程中,教师可以利用校园文化长廊、文化宣传海报等对舞蹈文化进行宣传,使学生在校园生活中阅读这些文化内容。以古典舞为例,教师可以在宣传栏等位置张贴海报,展示古典霓裳羽衣舞的知识,使学生了解这种舞蹈的技术动作和神韵特点,能够基于欣赏的形态了解“塌腰蹶臀”“云肩转腰”“翘袖折腰”等经典动作,最终对这种舞蹈形式的艺术魅力形成感知^[7]。同时,教师还要将舞蹈文化教

学融入校园精神文明建设当中去,要将当前开设的舞蹈课程中的文化元素挖掘出来,并利用校园广播、校园官网以及微信公众号等形式将其展示给学生,使学生受到感染,增强理解力。通过校园文化环境的力量,高校舞蹈课程教学可以更好地开展起来,能够为学生拓展学习空间,帮助他们实现文化艺术素养的全面提升。

结语

总体来说,文化会在精神层面对人们产生影响,不同文化形式所带来的影响也是不同的。在舞蹈这门艺术当中,优秀传统文化的融入可以更好地将舞蹈蕴含的精神展示出来,同时可以对传统文化进行宣传,促进教学效率的提升。在高校舞蹈课程教学的过程中,教师要引入综合艺术思维模式来对课堂进行创新,实现传统文化的全方位融合,要设计多元文化传承活动来营造良好的文化氛围,使学生感受到舞蹈文化的趣味性,还要关注校园文化环境的创设,以此来对学生进行文化熏陶和文化感染。

参考文献

- [1]王晓黎.高校舞蹈教学视域下“非遗舞蹈”的传承思考——以“海城高跷秧歌”为例[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2022(02):158-163.
- [2]葛宗男.东北民族民间舞蹈文化在高校舞蹈教学中传承路径研究——评《东北民族民间舞蹈文化》[J].新闻爱好者,2020(12):107-108.
- [3]章乐贝.高校舞蹈教学中地方民间舞蹈的运用与创新研究——以福建《采茶灯》教学为例[J].集宁师范学院学报,2020,42(06):110-114.
- [4]吴淑丹.编织岭南舞蹈文化的培育摇篮——浅谈岭南舞蹈文化在广东高校舞蹈教学中的传承与创新[J].艺术评鉴,2020(16):132-134.
- [5]李琪.从湖湘地方高校舞蹈教学的角度研究原始宗教祭祀的创新传承手段——以梅山宗教文化“巫傩”为例[J].中国民族博览,2019(12):4-5+8.
- [6]王珊.高等教育国际化背景下对我国高校舞蹈艺术人才培养模式的影响与研究[J].艺术评鉴,2022(04):100-103.
- [7]董明超.多维度探讨高校舞蹈教学改革——评《新时期高校舞蹈教学改革的多维度探究》[J].中国教育学刊,2021(02):136.