

Deep integration of dance teaching and traditional culture under the pattern of grand aesthetic education

Jiongzhuo Li¹ Qinwu Yang^{2*}

1. Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan, 650500, China

2. Dali University, Dali, Yunnan, 671003, China

Abstract

As an important part of aesthetic education, dance has unique advantages in inheriting and carrying forward the excellent traditional Chinese culture. Under the background of the new era, how to deeply integrate dance teaching with traditional culture has become an urgent problem to be solved in the current field of education. With the background of great aesthetic education, this paper discusses the deep integration of dance teaching and traditional culture. This paper analyzes the necessity and feasibility of integrating dance teaching with traditional culture, and puts forward the specific path of integrating dance teaching with traditional culture from the aspects of curriculum setting, teaching methods and teacher training. The deep integration of dance teaching and traditional culture is conducive to improving students' aesthetic quality, cultural confidence and national pride, and provides strong support for inheriting and carrying forward the excellent traditional Chinese culture. Under the pattern of great aesthetic education, the deep integration of dance teaching and traditional culture has a broad development prospect.

Keywords

great pattern of aesthetic education; dance teaching; traditional culture; deep integration

大美育格局下舞蹈教学与传统文化的深度融合

李炯卓¹ 杨勤武^{2*}

1. 云南师范大学, 中国·云南昆明 650500

2. 大理大学, 中国·云南大理 671003

摘要

舞蹈作为美育的重要组成部分,其在传承和弘扬中华优秀传统文化方面具有独特优势。在新时代背景下,如何将舞蹈教学与传统文化的深度融合,成为当前教育领域亟待解决的问题。本文以大美育格局为背景,探讨舞蹈教学与传统文化的深度融合。分析了舞蹈教学与传统文化融合的的必要性和可行性,从课程设置、教学方法、师资培养等方面,提出了舞蹈教学与传统文化融合的具体路径。舞蹈教学与传统文化的深度融合,有助于提升学生的审美素养、文化自信和民族自豪感,为传承和弘扬中华优秀传统文化提供有力支撑。在大美育格局下,舞蹈教学与传统文化的深度融合具有广阔的发展前景。

关键词

大美育格局; 舞蹈教学; 传统文化; 深度融合

1 引言

随着我国社会主义现代化建设的不断推进,教育改革日益深化,美育教育在提升国民素质、传承中华优秀传统文化方面发挥着重要作用。舞蹈作为美育的重要组成部分,其独特的艺术魅力和深厚的历史底蕴,成为传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体。在新时代背景下,如何将舞蹈教学与传统文化的深度融合,构建大美育格局,成为教育领域亟

待解决的问题。本研究旨在探讨舞蹈教学与传统文化的融合路径,为提升舞蹈教学质量、弘扬中华优秀传统文化提供理论支持和实践指导。

2 大美育格局下舞蹈教学与传统文化融合概述

2.1 大美育理念的内涵与要求

大美育理念是指在全面实施素质教育的过程中,以美育人、以文化人,通过审美教育,培养具有高尚审美情趣、丰富文化素养、全面发展的人才。它强调美育的全面性、多样性、实践性和创新性。大美育理念要求注重审美教育,提高学生的审美能力;强化文化传承,弘扬民族优秀传统文化;关注学生个性发展,培养创新精神和实践能力;构建多元化美育课程体系,实现美育与各学科融合;加强美育师资队伍

【作者简介】李炯卓(2004-),女,傣族,中国云南大理人,本科在读生,从事舞蹈学研究。

【通讯作者】杨勤武(1978-),女,白族,中国云南大理,本科,中小学高级教师,从事学前教育实践研究。

建设,提高美育教学质量。

2.2 舞蹈教学的美育功能

舞蹈教学通过欣赏、创作和表演舞蹈作品,让学生感受舞蹈的艺术魅力,培养他们对美的感知和鉴赏能力。舞蹈作为我国传统文化的重要组成部分,舞蹈教学有助于传承和弘扬民族优秀文化,增强学生的民族自豪感和文化自信。舞蹈教学强调动作的规范、协调和美感,有助于培养学生的自律、坚韧、团结协作等品质^[1]。舞蹈教学中的基本动作和技巧训练,有助于提高学生的身体素质,增强体质。舞蹈教学鼓励学生进行创新性的舞蹈创作和表演,激发学生的想象力和创造力。舞蹈教学与其他学科相融合,有助于培养学生的综合素质,实现全面发展。

2.3 传统文化的教育价值

传统文化蕴含着丰富的民族精神,如忠诚、孝顺、礼仪、诚信等,通过舞蹈教学与传统文化融合,有助于学生传承和弘扬民族精神。传统文化具有独特的艺术魅力,舞蹈教学与传统文化融合,有助于培养学生对美的感知、鉴赏和创造能力。传统文化是中华民族的瑰宝,舞蹈教学与传统文化融合,有助于学生了解和热爱自己的文化,增强文化自信。传统文化教育涵盖了道德、智慧、身体、情感等方面,舞蹈教学与传统文化融合,有助于学生实现全面发展。

2.4 舞蹈教学与传统文化融合的必要性

舞蹈是传统文化的重要组成部分,舞蹈教学与传统文化融合,有助于传承和发展传统文化。随着社会的发展,学生对于传统文化的关注度不断提高,舞蹈教学与传统文化融合,有助于满足学生的需求^[2]。舞蹈教学与传统文化融合,可以丰富教学内容,提高教学效果,有助于培养学生的综合素质,可以使更多的学生接触到传统文化,提高教育公平,有助于挖掘和开发传统文化资源,推动文化产业的发展。

3 大美育格局下舞蹈教学与传统文化融合的现状

3.1 取得的成果

在当前大美育格局下,舞蹈教学与传统文化融合取得了显著成果。北京舞蹈学院《中国古典舞》课程将中国古典舞的基本动作、舞蹈风格与传统文化相结合,通过系统教学,使学生深入了解中国古典舞的内涵和精髓。课程内容包括舞蹈动作、音乐、服饰、道具等方面,让学生在舞蹈实践中感受中国传统文化的魅力。上海戏剧学院《民族民间舞》课程以我国各民族民间舞蹈为研究对象,通过教学实践,让学生了解和掌握各民族民间舞蹈的风格特点、表现手法和审美价值。课程内容丰富,涵盖了汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族等多个民族的舞蹈。四川音乐学院《川剧变脸》课程将川剧变脸这一传统艺术形式融入舞蹈教学,让学生在舞蹈中体验变脸艺术的独特魅力。课程内容涵盖了变脸的技巧、表演形式以及与舞蹈的结合方法,使学生在舞蹈实践中传承和发扬川剧变脸这一传统艺术。中国传媒大学《舞蹈编导》课程鼓

励学生将传统文化元素融入舞蹈创作,培养学生的创新意识和审美能力。课程内容涉及舞蹈编导的基本理论、实践技巧以及传统文化元素的运用,为学生提供了丰富的创作素材。

3.2 存在的问题

在当前大美育格局下,舞蹈教学与传统文化融合虽取得了一定的成果,但仍然存在问题,具体如下:①教学方法单一:在舞蹈教学中,部分教师过于依赖传统的教学模式,即通过示范、模仿、练习等单一的教学方法进行教学。这种教学方法难以激发学生的学习兴趣,也不利于学生创造性思维的培养。同时,缺乏创新的教学手段和教学方法,使得舞蹈教学与传统文化融合的效果不尽如人意。②文化内涵挖掘不够:舞蹈作为一门综合艺术,其背后蕴含着丰富的文化内涵。然而,在舞蹈教学中,部分教师对传统文化的研究和挖掘不够深入,导致学生在学习舞蹈时,难以理解舞蹈背后的文化背景和历史渊源。这使得舞蹈教学与传统文化融合的效果受到影响。③教学资源不足:舞蹈教学与传统文化融合需要丰富的教学资源,包括教材、教学设备、师资力量等。然而,在实际教学中,部分学校的教学资源相对匮乏,难以满足舞蹈教学与传统文化融合的需求。这导致教学效果不理想,学生无法全面了解和体验传统文化。④评价体系不完善:在舞蹈教学与传统文化融合过程中,评价体系的不完善也是一个突出问题。传统的评价方式过于注重学生的舞蹈技巧,而忽视了对学生文化素养的考察^[3]。这种评价体系不利于舞蹈教学与传统文化融合的深入发展。⑤传承与创新不足:舞蹈教学与传统文化融合需要既传承传统文化,又进行创新。然而,在实际教学中,部分教师过于注重传统文化的传承,而忽视了对舞蹈的创新。这使得舞蹈教学与传统文化融合的效果受限,难以满足现代社会对舞蹈艺术的需求。

4 大美育格局下舞蹈教学与传统文化深度融合的策略

4.1 优化课程设置

大美育格局下应将传统文化元素纳入舞蹈教学课程体系,合理安排教学内容。深入挖掘中华民族丰富的舞蹈文化遗产,包括古典舞、民间舞、民族舞等,选取具有代表性的舞蹈形式和元素,如京剧、昆曲、武术等,作为舞蹈教学的重要内容。将传统文化元素融入舞蹈教学课程体系,设计多个模块,如舞蹈史论、舞蹈美学、舞蹈技巧、舞蹈表演等,使学生在全面了解舞蹈艺术的同时,也能深入了解传统文化的内涵^[4]。针对不同学段的学生,制定相应的教学大纲,明确传统文化元素在舞蹈教学中的占比和教学目标,确保教学内容的合理性和系统性。针对传统文化特色,开发具有地方特色的舞蹈课程,如江南水乡舞、黄河故道舞等,让学生在舞蹈实践中感受地域文化的魅力。

4.2 创新教学方法

在构建大美育格局下,舞蹈教学与传统文化深度融合中,创新教学方法是关键一环。情境教学利用多媒体技术、

音乐、服饰、道具等,为学生创设一个与传统文化相关的教学情境,如古代宫廷、民间节日等,让学生身临其境地感受传统文化的魅力。教师可以组织学生参与角色扮演、情景模拟等活动,让学生在互动中了解传统文化,激发他们的学习兴趣。体验式教学鼓励学生亲自参与舞蹈创作、编排、表演等环节,让他们在实践中感受传统文化的精髓。教师可以将舞蹈教学与历史、文学、艺术等学科相结合,让学生项目式教学围绕传统文化主题,设计一系列舞蹈教学项目,如“古代宫廷舞蹈”“民间舞蹈”等,让学生在完成项目的过程中,深入了解传统文化。教师可以将学生分成小组,让他们在合作中共同完成项目,培养团队协作能力^[9]。互动式教学组织学生就传统文化中的舞蹈进行讨论,分享自己的看法和感受,激发学生的思考。教师应鼓励学生展示自己的舞蹈作品,让其他同学欣赏和评价,提高学生的自信心。在融合过程中,还与艺术家、学者等跨界合作,邀请他们为学生讲解传统文化知识,丰富教学内容。组织学生参加传统文化活动,如庙会、民俗表演等,让学生亲身体验传统文化的魅力。

4.3 加强师资队伍建设

相关部门应积极提高教师的传统文化素养和教学能力,为融合教学提供师资保障。定期组织教师参加传统文化培训,如书法、绘画、音乐、戏剧等领域的讲座和研讨会。鼓励教师阅读传统文化经典著作,如《诗经》《楚辞》《论语》等,增强对传统文化的理解和感悟。开展传统文化体验活动,如参观博物馆、古迹、民俗村等,让教师亲身体验传统文化的魅力。加强舞蹈教学理论的学习,如舞蹈美学、舞蹈史、舞蹈编导等,提高教师的教学理论基础。组织教师参加舞蹈教学技能培训,如舞蹈编排、教学设计、课堂管理等方面,提升教师的教学实践能力。鼓励教师参与教学研究,撰写论文、课题研究,提高教学研究的水平。邀请其他学科的教师参与舞蹈教学,如音乐、美术、历史等,实现跨学科融合教学。鼓励教师开展跨学科教学活动,如将舞蹈与文学、历史、地理等相结合,拓宽学生的知识视野。收集整理传统文化舞蹈资源,如传统舞蹈视频、音乐、图片等,为教师提供丰富的教学素材。建立舞蹈教学资源库,方便教师查阅和分享教学资源。

4.4 拓展教学资源

教师应充分利用校内现有的文化资源,如图书馆、艺术馆、博物馆等,为学生提供丰富的舞蹈教学素材。同时,挖掘校内的艺术团体、教师资源,邀请他们参与舞蹈教学,

为学生提供实践机会。与校外博物馆、艺术团体、舞蹈工作室等建立合作关系,定期组织学生参观、交流、学习,拓宽学生的视野。此外,还可以邀请校外知名舞蹈家、教育家来校讲座、授课,为学生提供高水平的学习机会。利用网络平台,收集国内外优秀的舞蹈教学资源,如舞蹈视频、教学课件、舞蹈理论等,丰富舞蹈教学素材。同时,鼓励学生利用网络资源自主学习,提高舞蹈素养。组织学生参与社会实践活动,如社区舞蹈表演、公益活动等,让学生在实践中感受舞蹈的魅力,传承传统文化。

4.5 完善评价机制

在融合过程中,还应建立科学的评价体系,全面评价学生在舞蹈技能和传统文化素养方面的发展。从舞蹈技能、传统文化素养、创新意识、实践能力等方面对学生的舞蹈学习进行全面评价。评价体系应注重过程性评价和结果性评价相结合,关注学生的个体差异。将评价结果及时反馈给学生,帮助他们了解自己的优点和不足,指导他们改进学习方法。定期对评价体系进行评估和调整,确保评价体系的科学性和有效性。根据实际情况,适时调整评价内容、方法和标准,以满足舞蹈教学与传统文化深度融合的需求。

5 结论

舞蹈教学与传统文化的深度融合具有重要意义,有助于传承中华优秀传统文化、提升学生综合素质,构建大美育格局。舞蹈教学与传统文化的融合应尊重传统文化、注重创新、关注学生需求、强调实践。舞蹈教学与传统文化的融合路径包括挖掘传统文化元素、创新舞蹈教学手段、加强师资队伍建设和营造良好校园文化氛围等。舞蹈教学与传统文化的融合有助于提升舞蹈教学质量,促进学生全面发展,为我国舞蹈艺术繁荣发展贡献力量。

参考文献

- [1] 李霞.生态式艺术教育理念下的绘本舞蹈教学研究[J].尚舞,2024,(23):150-152.
- [2] 黄山.美育视域下民族民间舞蹈教学实践研究[J].匠心,2024,(11):64-66.
- [3] 刘攀成,刘旭,李强.传统文化在舞蹈专业教学中的创新传承研究[J].尚舞,2024,(22):150-152.
- [4] 谢易佳.浅谈文化馆的民族舞蹈教学方式分析[J].艺术评鉴,2024,(21):135-140.
- [5] 杨洁.大美育格局下舞蹈教学与传统文化的深度融合——以中国人民大学舞蹈公共艺术课为例[J].艺术教育,2024,(05):71-75.