

湖南高校舞蹈教学中楚文化元素的创新应用探索

吕燕妮

湖南艺术职业学院 湖南长沙 410100

摘要: 楚文化其独特的艺术特质为湖南高校舞蹈教学提供了丰富素材。本文结合湖南师范大学、湖南艺术职业学院等高校的教学实践,从课程重构、技法创新、实践转化三个维度,探讨楚文化元素与舞蹈教学的融合路径。还从课程体系构建、教学方法创新、舞台实践等方面提出具体的创新应用策略,为地域文化在艺术教育中的活态传承提供实践参考,助力楚文化的创新性发展。

关键词: 楚文化;舞蹈教学;湖南高校;创新应用

楚文化作为中国传统文化的重要组成部分,源远流长、博大精深,具有独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴。湖南作为楚文化的核心地区之一,拥有丰富的楚文化资源。在高校舞蹈教学中融入楚文化元素,不仅能够丰富教学内容,提升学生的艺术素养和文化底蕴,还能为楚文化的传承与发展注入新的活力。在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确提出“推动非遗与现代教育体系深度融合”,楚文化元素的创新应用正是响应这一要求的实践。因此,探索湖南高校舞蹈教学中楚文化元素的创新应用具有重要的现实意义。

一、楚文化的介绍

楚文化起源于商周时期,历经春秋战国的繁荣发展,在秦汉时期逐渐与中原文化融合。楚文化在发展过程中,受到地理环境、民族融合、文化变迁等多种因素的影响,形成了独特的文化风格。其发展涵盖了文学、艺术、哲学等多个领域,为后世留下了丰富的文化遗产。

1. 楚文化的主要内容

楚地流传着众多神话传说和历史故事,如女娲补天、后羿射日、大禹治水、屈原投江等。这些故事不仅具有丰富的想象力和深刻的寓意,还反映了楚人的价值观和精神追求,同时也为舞蹈创作提供了丰富的素材。楚人崇拜凤鸟、龙、虎等图腾,认为它们具有神秘的力量和吉祥的寓意。这些图腾崇拜和宗教信仰在楚文化中占据重要地位,也为舞蹈艺术赋予了神秘的色彩。楚地的服饰、器物和建筑艺术具有独特的风格。楚服造型优美、色彩鲜艳,注重装饰和细节;楚器工艺精湛、造型独特,

如青铜器、漆器等;楚地建筑则具有鲜明的地域特色,如干栏式建筑、楚式楼阁等。这些艺术形式中的线条、图案、色彩等元素,为舞蹈的动作设计、服装道具制作和舞台场景搭建提供了灵感^[1]。

2. 艺术价值

楚文化具有独特的审美风格,着重强调自然、自由和情感的表达。这种审美风格在楚地的艺术作品中得到了充分体现,如楚辞的浪漫抒情、楚帛画的奇幻瑰丽、楚舞的飘逸灵动等。将楚文化元素融入舞蹈教学,能够培养学生独特的审美眼光,提升他们对美的感知和创造能力。

楚文化蕴含着丰富的哲学思想、道德观念和民族精神。如道家的“天人合一”思想、儒家的“仁爱”观念、楚人的爱国主义精神等,这些文化内涵通过舞蹈艺术的形式得以传承和弘扬,能够增强学生的文化自信和民族自豪感。

楚文化在艺术表现形式上具有很强的创新性,善于运用夸张、象征等手法来表达情感和思想。楚舞中的高难度动作、独特的舞姿造型以及与音乐、诗歌的融合,都展现了楚文化的创新精神。在舞蹈教学中借鉴楚文化的创新表现形式,能够激发学生的创新思维,推动舞蹈艺术的发展。

二、楚文化元素融入湖南高校舞蹈教学的意义

将楚文化元素融入高校舞蹈教学,能够让学生更多的了解和接触楚文化,通过舞蹈艺术的形式将楚文化传承下去。楚文化元素的融入为舞蹈教学提供了丰富的素材和灵感,能够拓展教学内容的广度和深度,丰富舞蹈的表现手法和风格,为舞蹈教学带来新的活力和创意。在舞蹈教学中学习楚文化元素,能够让学生深入了解楚文化的价值,增强他们的文化底蕴和文化自信;可以激

作者简介: 吕燕妮(1987年8--),女,汉族,山东青岛,本科,讲师,研究方向:舞蹈教育。

发学生的创新思维,培养他们在舞蹈创作和表演中的创新能力,提高学生的综合素质。湖南高校依托丰富的楚文化资源,将楚文化元素融入舞蹈教学,能够形成具有地域特色的舞蹈教学模式,提升学校的知名度和竞争力。同时,也有助于推动湖南高校舞蹈教育在全国的影响力,促进舞蹈教育的多元化发展。

三、楚文化元素在湖南高校舞蹈教学中的应用现状

湖南作为楚文化的重要发源地,拥有马王堆汉墓、里耶秦简、凤凰古城等丰富文化遗存,其“崇火尚凤”的图腾崇拜、“巫舞合一”的祭祀传统、“错彩镂金”的审美追求,可以构成独特的楚元素舞蹈创作母题。但目前湖南高校舞蹈教学内容主要以西方芭蕾舞、现代舞和中国古典舞、民族民间舞为主,虽然涉及一些湖南本土的民族民间舞蹈,但对楚文化元素的挖掘和运用还不够深入。

在课程设置方面,专业基础课程和技能训练课程占比较大,而文化理论课程和实践创新课程相对较少,导致学生对舞蹈背后的文化内涵理解不够深刻,缺乏创新能力。在教学方法上,部分高校仍采用传统的口传身授教学模式,注重模仿动作和技巧训练,忽视了学生的主观能动性和创造力的培养。教学手段相对单一,主要以课堂教学为主,缺乏对现代信息技术的运用。大部分学生对楚文化有一些基础的了解,但了解程度较浅,仅限于一些表面的知识。学生对楚文化元素融合的舞蹈是有较高的兴趣,但由于缺乏系统的学习和引导,他们在如何将楚文化元素融入舞蹈创作和表演方面存在困惑。

四、楚文化元素在湖南高校舞蹈教学中的创新应用策略

1. 构建楚文化元素融入舞蹈课程体系

在舞蹈专业课程体系中增设楚文化概论、楚艺术史、楚文化与舞蹈等理论课程,让学生对楚文化有全面深入的了解。通过理论课程的学习,培养学生的文化意识,提升审美能力,为他们在舞蹈实践中运用楚文化元素奠定基础。其次,结合楚文化元素,开设具有楚文化特色的舞蹈实践类课程,如:楚舞基本功训练、楚风舞蹈创编、楚文化主题舞蹈表演等^[2]。在教学中,注重将楚文化的元素和内涵融入舞蹈动作、舞姿造型、舞蹈编排等方面,让学生在实践中感受楚文化的魅力。

湖南师范大学音乐学院构建了“楚文化舞蹈三级课程体系”^[3],实现文化认知与技法训练的深度融合:开设《楚文化与舞蹈》课,通过“文物观摩+文献研读”奠定理论基础。课程组织学生赴湖南省博物馆观摩“凤鸟纹铜尊”“人物御龙帛画”,结合《楚辞·九歌》中的“灵

偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂”诗句,分析楚舞“以形传神”的审美特征。在《中国古典舞》课程中增设“楚舞专项训练单元”,提炼核心动律。教师团队基于马王堆汉墓“相扑俑”“长袖舞俑”的姿态,总结出“拧腰摆胯”“振袖旋体”“跣足欲飞”等12种基础动作,形成《楚舞训练教材》。在《舞蹈编导》课程中引入“楚文化命题创作”,要求学生以“屈原投江”“龙舟竞渡”等历史场景为主题,运用蒙太奇手法编排作品。

2. 创新教学方法及创新实践案例

创设与楚文化相关的教学情境,如模拟楚地的祭祀仪式、宫廷宴会、民间节庆等教学场景,让学生在特定的情境中感受楚文化的氛围,理解舞蹈动作所表达的文化内涵。通过情境教学法,激发学生的学习兴趣和情感共鸣,提高教学效果。

湖南艺术职业学院探索出“科技+非遗”的教学模式,破解楚文化元素“抽象难传”的困境:(1)开发数字化资源:通过博物馆里的事物发掘楚舞动态元素,利用动作捕捉技术,来捕捉文物的语汇和形象,开发《湖湘楚舞》线上数字课程。在课堂中,学生通过AR设备扫描教材插图,即可观看虚拟舞者演绎的“楚宫宴舞”,直观理解“钟鸣鼎食”的礼乐场景对舞蹈节奏的影响。(2)非遗传承人协同指导:通过采风活动搜集相关素材,邀请非遗传承人参与指导课程开发,系统传授“踩八卦”“画符手”等巫舞技法。传承人结合《九歌·东皇太一》的祭祀流程,讲解“巫舞”中“请神—娱神—送神”的动作逻辑,使学生理解楚舞“通神达意”的精神内核^[4]。

提出以楚文化为主题进行舞蹈创作项目,引导学生分组进行舞蹈创编和表演。学生需要查阅资料、设计舞蹈动作和编排舞蹈结构,从而可以培养学生的自主学习能力、团队协作能力和创新能力。

充分利用多媒体、互联网等创新技术,丰富教学资源 and 教学手段。通过播放楚文化相关的视频资料、舞蹈作品,微电影等内容,让学生更直观地感受楚文化的魅力;打造舞蹈教学软件和在线学习平台,为学生提供全方位学习服务,方便学生随时进行学习。

3. 加强舞蹈教学与楚文化研究的融合

高校应鼓励舞蹈教师开展楚文化相关的研究工作,深入挖掘楚文化中的舞蹈元素和艺术价值^[5]。通过研究,教师能够更好地将楚文化元素融入教学中,提高教学质量。同时,研究成果也能够为舞蹈创作和表演提供理论支持,推动楚文化在舞蹈领域的传承与发展。在教学过程中,引导学生参与楚文化的研究性学习,培养学生的

科研能力和创新精神。学生可以通过实地考察、文献研究、访谈等方式,深入了解楚文化的内涵和特色,并将研究成果运用到舞蹈创作和表演中。通过研究性学习,学生能够提高对楚文化的认知水平,增强对楚文化的热爱和传承意识。

4. 加强与楚文化相关机构的合作与交流

高校舞蹈专业应与当地的博物馆、文化馆等文化机构建立合作关系,充分利用这些机构的楚文化资源。湖南理工学院音乐学院构建“课堂—博物馆—景区”的实践链,推动楚文化舞蹈的活态转化:与岳阳市博物馆合作,在“楚文化展厅”定期开展“文物活化”演出。学生身着复原的楚式“曲裾深衣”,在“云纹铜剑”展柜前演绎《剑舞·离骚》,通过“刺、劈、点”等动作再现楚人“佩剑习舞”的风尚;组织学生参观博物馆的楚文物展览,邀请文化馆的专家学者来校举办讲座和培训,让学生近距离接触楚文化,感受楚文化的博大精深。

还可以与文化机构合作开展楚文化主题的舞蹈创作和演出活动,将楚文化元素融入到实际的艺术实践中。如湖南理工学院音乐学院参与文旅融合项目:参与张家界“魅力湘西”实景演出的编创,将楚地“摆手舞”的“单摆”“双摆”动作与土家族舞蹈融合,设计《楚韵·湘西》篇章,既保留“凤鸟展翅”的楚文化符号,又融入当地“舍巴日”的节庆氛围。

同时应加强湖南高校之间以及与其他地区高校之间在楚文化与舞蹈教学方面的交流与合作。通过举办学术研讨会、教学观摩活动、舞蹈比赛等,分享教学经验和研究成果,促进楚文化元素在高校舞蹈教学中的广泛应用和创新发展。此外,还可以开展国际交流与合作,将楚文化推向世界舞台,提升楚文化的国际影响力。

5. 以舞台实践为平台,展示楚文化元素的应用成果

高校可以定期举办楚文化主题舞蹈晚会,展示学生在舞蹈教学中对楚文化元素的学习和应用成果。舞蹈晚会的节目可以涵盖楚舞基本功展示、楚风舞蹈创作作品、楚文化主题群舞等多种形式,通过精彩的演出,向观众展示楚文化的独特魅力,传播楚文化。积极组织学生参加国内外的舞蹈比赛和演出活动,将楚文化元素融入参赛作品。在比赛和演出中,学生能够与其他优秀的舞蹈团队交流学习,提高自己的舞蹈水平和艺术表现力。同时,通过在国内外舞台上展示楚文化主题的舞蹈作品,能够提升楚文化的知名度,促进楚文化的传播与交流。

6. 应用效果评估

通过对学生的舞蹈作品创作、舞台表演、理论知识

考核等方面进行评估,可以了解学生对楚文化元素的掌握程度和应用能力。观察学生在舞蹈作品中对楚文化元素的运用是否恰当、是否能够准确表达楚文化的内涵和情感,以及学生在舞蹈技巧、表现力等方面的提升情况。同时,通过问卷调查、学生访谈、教师自评和同行互评等方式,对教学效果进行评估。了解学生对教学内容、教学方法和教学手段的满意度,以及教师在教学过程中对楚文化元素的融入是否成功、教学目标是否达成等情况,也可以关注学校舞蹈专业的社会影响力和声誉是否得到提升。

结束语

楚文化元素在湖南高校舞蹈教学中的创新应用具有重要意义和广阔前景。湖南高校舞蹈教学中楚文化元素的创新应用,本质是地域文化的传承与发展^[6]。实践证明,通过构建融入楚文化元素的舞蹈课程体系、创新教学方法与手段、加强舞蹈教学与楚文化研究的融合、加强与楚文化相关机构的合作与交流以及以舞台实践为平台展示应用成果等策略,可以有效地将楚文化元素融入舞蹈教学中,实现楚文化的传承与弘扬,丰富舞蹈教学内容与形式,培养学生的文化素养与创新能力,推动湖南高校舞蹈教育特色发展。

在未来的舞蹈教学中,需进一步强化高校与文化机构的协同,在“守正”中传承楚文化的精神内核,在“创新”中赋予其现代表达,使楚舞不仅成为舞蹈教学的特色内容,更成为地域文化自信的生动载体;应继续探索和创新,不断挖掘楚文化的内涵和价值,让楚文化元素在舞蹈艺术中绽放出更加绚丽的光彩。

参考文献

- [1] 陈小玲. 凤鸟图像融入舞蹈编创课的教学实践研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2024
- [2] 王艳琪. 楚舞复建范式下的舞姿教学组合创作实践研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2024
- [3] 李慧. 地方民族民间舞蹈在舞蹈教学中的传承及发展研究——以湖南地区为例[J]. 中国民族博览. 2021(22): 152-154
- [4] 谢春, 符安可. 湖南高校非遗舞蹈课程教学体系建构[J]. 休闲. 2020(15): 119-120
- [5] 徐铮. 湘南地方舞蹈中“楚文化”的价值研究[J]. 戏剧之家. 2022(34): 129-132
- [6] 刘菲. 数字化时代湖湘文化赋能高校舞蹈教育发展路径研究[J]. 尚舞. 2025(11): 153-155