

舞蹈教育与传统文化传承的融合发展研究

张严兮^{1, 2}

1. 韩国南首尔大学 韩国 31020

2. 青岛大学 山东青岛 261400

摘要: 本文聚焦于舞蹈教育与传统文化传承的融合发展,深入剖析了相关理论基础,包括舞蹈教育的内涵与外延、传统文化传承的理论基础以及二者之间的紧密关系。通过分析当前舞蹈教育与传统文化传承融合的现状,揭示其中存在的问题,如融合深度不足、教学资源匮乏等。进而提出了一系列切实可行的融合发展路径,如开发特色教材、鼓励以传统文化为主题的舞蹈创作、鼓励教师开展教学研究以及加强与文化机构的合作等,旨在推动舞蹈教育与传统文化传承的深度融合,实现传统文化的有效传承与创新发展。

关键词: 舞蹈教育; 传统文化传承; 融合发展; 文化创新; 艺术教育

引言

受全球化、现代化浪潮影响,传统文化受到继承和发扬的严峻考验。舞蹈作为我国传统文化的主要载体,在承载民族历史记忆,审美情趣与精神内涵的同时,也有着其特有的艺术魅力与教育价值。舞蹈教育是舞蹈文化继承与发扬的重要方式,对于培养人才与传播文化具有无可替代的重要作用。把舞蹈教育和传统文化传承进行有机结合,既可以丰富舞蹈教育内涵、提高教育质量,又可以给传统文化传承带来新生机,让传统文化在新时期焕发生机和活力。所以,对舞蹈教育融入传统文化传承进行深入的研究有着一定的理论和实践意义。

一、相关理论基础

1. 舞蹈教育的内涵与外延

舞蹈教育就是通过舞蹈这一艺术形式对受教育者实施身体训练、审美培养、文化传承以及人格塑造等方面教育活动,它的内涵既包括舞蹈技能与技巧的教学,又重视培养受教育者对于舞蹈艺术的认知,情感与表达能力,同时也重视通过舞蹈传递出的情感、价值观与文化内涵。就外延而言,舞蹈教育包括学校舞蹈教育,社会舞蹈教育和专业舞蹈教育几个层次,它涉及到不同年龄和社会群体的舞蹈教育,其形式和内容都是多种多样的。以北京舞蹈学院为例,该校不仅注重舞蹈技能与技巧的教学,还开设了丰富的舞蹈文化课程,如中国舞蹈史、民族民间舞蹈文化等,通过理论与实践相结合,全面提升学生的舞蹈素养和文化理解能力。

2. 传统文化传承的理论基础

传统文化传承是指将一个民族或群体在长期历史发

展过程中创造和积累的文化成果,通过一定的方式和途径传递给后代,使其得以延续和发展的过程。其理论基础涉及文化学、社会学、教育学等多个学科领域。从文化学角度看,文化传承是人类文化发展的内在规律,是保持文化连续性和多样性的重要保障;从社会学角度而言,文化传承是社会稳定和发展的基础,有助于增强社会凝聚力和认同感;从教育学角度来说,文化传承是教育的重要使命之一,通过教育可以将优秀的传统文化融入个体的成长和发展中。如云南省的非物质文化遗产保护项目中,彝族烟盒舞作为代表性项目,通过设立传承基地、培养传承人、举办培训班等形式,有效传承了这一传统舞蹈形式,同时结合现代元素进行创新,使其在新时代焕发活力。

3. 舞蹈教育与传统文化传承的关系

舞蹈教育和传统文化的传承是息息相关,相辅相成的,舞蹈教育作为传统文化传承的生动平台,承载了民族的历史记忆、精神信仰和审美追求。通过教授传统舞蹈的动作、韵律和风格,舞蹈教育能够更好地传承和弘扬传统文化,向学生传达这些宝贵的文化元素,使年轻一代的传统文化能够传承下去。传统文化的继承为舞蹈教育注入了丰富的内涵和独有的吸引力,这种深厚的传统文化为舞蹈教育提供了一个源源不断的素材资源库,涵盖了从古老的传说故事到各种独特的民俗文化,均可融入到舞蹈创作和教学之中,让舞蹈教育富有鲜明民族特色和文化内涵。两者在目标上高度一致,均致力于文化素养和艺术修养并重的人才培养。舞蹈教育以传统文化为养料,传统文化传承以舞蹈教育为创新,两者齐头并进促进文化繁荣,使传统文化之光不断照耀舞蹈艺术之台。如在陕西横山第二中学中,学校将横山老腰鼓操融入校园生

活,不仅锻炼了学生的身体,还通过老腰鼓这一非物质文化遗产的传承,增强了学生的文化认同感和自豪感。

二、舞蹈教育与传统文化传承融合的现状与问题

1. 融合发展的现状

当前,舞蹈教育在融入传统文化传承方面已经取得了一定的进步,表现出多元而活跃的局面。就学校教育而言,舞蹈教育和传统文化交融的事例层出不穷,如陕西横山第二中学成功地将横山老腰鼓操整合到了校园生活中,在课间活动中,2400名学生挥舞老腰鼓,这不仅保留了学校的传统氛围,还与现代广播体操的节奏相结合,既锻炼了身体,也成功地传承了非物质文化遗产。又如黔南州长顺县光顺镇二小牵羊舞艺术队在老师的引导下演绎出苗族传统艺术的风采,彰显出非遗舞蹈给校园文化带来的特殊魅力,唤起青少年学习传统文化的浓厚兴趣。从社会方面看,各种民间舞蹈艺术节和文艺下乡活动成了传承和交融的重要舞台。广东德庆县人民政府每年元宵节都要举办民间舞蹈机构巡回演出活动,大大提高德庆民间舞蹈在当地的知名度。另外数字化技术和新媒体平台给融合发展带来新机遇,舞蹈创作者在技术的推动下对民族民间舞蹈进行编排、记录、通过自媒体和短视频平台进行传播,从而达到立体化传播的目的。这些措施不仅使舞蹈教育形式和内容更加丰富,而且使传统文化能够以一种生动的方式融入到现代生活中去,并在继承中有所创新、有所继承,为舞蹈教育深度融入传统文化传承打下坚实的基础。

2. 融合发展存在的问题

舞蹈教育与传统文化传承融合发展虽前景可期,但当下仍面临诸多亟待解决的问题。从教育资源层面看,教材体系的不完善成为显著阻碍。目前市场上,系统且专业的以传统文化为核心的舞蹈教材屈指可数,许多学校和培训机构只能自行摸索教学内容,导致教学缺乏科学性和连贯性,难以让学生全面、深入地领略传统文化的精髓。师资力量同样薄弱,不少舞蹈教师虽具备扎实的舞蹈技能,但对传统文化的认知却停留在表面,在授课时难以将文化内涵与舞蹈动作深度融合,只能进行简单的动作示范,无法引导学生真正理解传统舞蹈背后的故事与情感。社会认知方面,公众对二者融合的重要性认识不足,部分家长和学生更倾向于追求流行舞蹈,对传统舞蹈缺乏兴趣,使得融合发展缺乏广泛的社会基础。而且,文化市场的商业化倾向也对融合发展造成冲击,一些舞蹈创作为迎合市场需求,过度追求形式上的新奇与视觉冲击,忽视了传统文化的内核,导致作品缺乏文化深度和艺术价值,难以实现传统文化在舞蹈教育中

的有效传承与弘扬。

三、舞蹈教育与传统文化传承融合发展的路径

1. 开发特色教材

特色教材的研制是促进舞蹈教育和传统文化传承深度融合发展的关键环节,具有深远的意义和艰巨的任务。特色教材需要在传统文化和舞蹈艺术之间架起一座桥梁,把历史上散落的文化瑰宝悉心串连起来,用舞蹈这一载体使传统文化获得新活力。从内容编排来看,应突破传统教材的限制,既涉及到各个民族经典舞蹈中的动作、技法,又要深挖它们背后的文化密码。比如,在描述蒙古族舞蹈的时候,除了教授他们硬肩和柔臂这样的标志性动作外,还需要深入探讨草原游牧文化中的马背民族所展现出的豪情壮志、敬畏自然之情和舞蹈模拟骏马奔腾,雄鹰翱翔的民族精神。同时教材要有鲜明的时代特色并与当前学生认知特点及学习需求相结合,采用生动风趣的语言,丰富多采的图片及视频资料等形式,把抽象的文化概念变成直观形象的视觉体验。例如通过动画来展示古代舞蹈发展变化的历程,使学生更加清楚舞蹈和历史,社会,民俗之间的密切联系。另外,该特色教材还强调实践性和创新性,开设了大量的实践环节来指导学生创造性地表现所学舞蹈动作及其文化内涵。鼓励学生创作传统文化题材舞蹈,并在实践中深化对传统文化的认识和感受。并且,教材编写团队要广泛吸纳舞蹈教育专家、文化学者、一线教师等多方力量,确保教材内容的科学性、权威性和实用性。这样精心制作的特色教材才是舞蹈教育融入传统文化传承的强大依托,才能够为新时期培养出文化底蕴深厚、艺术素养高的人才打下坚实的基础。

2. 鼓励以传统文化为主题的舞蹈创作

鼓励传统文化题材舞蹈创作恰如搭建了舞蹈艺术和古老文明双向奔涌的虹桥,使两者在撞击融合中绽放出耀眼的光彩,对于舞蹈教育和传统文化传承深度融合,具有难以估量价值。

舞蹈创作者要像敏锐的考古者一样深入到传统文化这个广阔的领域,从历史褶皱,民俗画卷和文学典籍之中寻找创作灵感。从敦煌壁画中曼妙的飞天神韵到《诗经》中“关关雎鸠”浪漫咏叹;无论是古代神话里对女娲补天的坚定信仰,还是民间传说中牛郎与织女之间深厚的情感纽带,都可以为舞蹈创作提供源源不断的灵感。把这些文化符号化为灵秀的肢体语言,使观众从舞者飞舞的裙裾和流转的目光里,感受着传统文化所蕴含的温度和厚度。

创作不应只是将传统元素简单地拼凑在一起,而应该是一种富有智慧和新意的改造。创作者需要用现代审美作为滤镜对传统文化进行再审视,并给予它新的时代

解。例如把传统戏曲中程式化动作和现代舞中自由律动结合起来,突破了舞蹈形式界限;利用科技手段营造沉浸式舞台让古老传说以光影变幻的形式生动地展现出来,让传统文化以舞蹈为载体演绎着原汁原味文化基因的同时也焕发出时尚现代韵味。

3. 鼓励教师开展教学研究

鼓励教师进行教学研究是促进舞蹈教育和传统文化传承的深度融合,实现教育创新和文化遗产的协同共进,在舞蹈教育这一富有活力和挑战性的场域中,教师是知识传播者和文化传承者,教师教学研究能力直接关系到融合发展效果。教师在舞蹈教学中应以探索者姿态深挖传统文化和舞蹈教学契合点,传统文化就像浩瀚星河一样,其哲学思想、审美观念和道德规范都可以为舞蹈教学提供丰富的营养,教师要考虑怎样把这些抽象的文化内涵变成鲜活而又具体的教学内容,使学生能够一边学舞蹈动作一边体会传统文化中的精神实质,例如,在教授古典舞时,研究如何将“天人合一”的哲学思想融入舞蹈的意境营造,引导学生通过肢体语言展现人与自然的和谐共生。

教学研究中也需要重视教学方法的革新,传统舞蹈教学模式通常注重动作技巧培养,忽略文化渗透,教师要探索在舞蹈课堂中引入项目式学习和情境教学的现代教学方法,使学生在实践活动中体会到传统文化所带来的神奇。如组织学生进行传统文化题材舞蹈创作项目的创作,从题材选择、研究、编排、演出等,都要全程参与其中,培养他们对传统文化的认知能力和创新能力。

另外,教师和学生要加强沟通和协作,在教学研究中形成合力。通过组织教学研讨会和观摩课,交流教学经验和研究结果,讨论和解决在教学过程中碰到的各种问题。与此同时,教育机构及学校还应给予教师必要的扶持和保障,例如建立教学研究专项基金,提供培训机会,以调动教师进行教学研究的热情和积极性。当教师在教学研究中占据了主要地位时,舞蹈教育和传统文化传承相融合的发展一定会迎来更辉煌的未来。

4. 加强与文化机构的合作

在舞蹈教育和传统文化传承相融合的过程中,加强和文化机构之间的协作是非常关键的环节,可以为两者建立牢固且充满活力的桥梁,做到资源共享,取长补短,使传统文化焕发出舞蹈教育的新辉。

文化机构如同文化宝库一样,蕴藏着大量历史文物、宝贵文献资料和专业人才,舞蹈教育机构与其合作可以凭借自身的资源优势赋予教学以丰厚的文化底蕴,如配合博物馆组织同学们参观以传统舞蹈为主的展览,使同学们近距离地欣赏古代舞蹈壁画、服饰和乐器等遗迹,直观地感受传统舞蹈演变过程和艺术魅力,从而增加对

舞蹈学习的历史厚重感。配合图书馆获得了大量有关传统文化方面的图书和影像资料,充实了教学内容并开阔了学生文化视野。

同时文化机构的艺术家、学者和其他专业人才也可以对舞蹈教育进行专业指导,邀请民间舞蹈传承人走进课堂,传授原汁原味的传统舞蹈技艺,让学生领略到民间舞蹈的质朴与灵动;特邀文化学者开讲,对传统舞蹈背后所蕴含的文化内涵,民俗风情进行深度解读,让同学们在学习舞蹈动作的同时更能够领悟其中的精神实质。

另外双方可以联合进行文化活动给同学们一个实践的平台,共同组织舞蹈演出和文化节,使同学们在台上展现自己的学习成果,提升自己的文化自信和艺术表现力。文化机构还可以在舞蹈教育传播力量的帮助下,使得更多的人能够认识传统文化并扩大文化影响力。通过这一密切协作,舞蹈教育和传统文化传承之间就会形成一种良性互动的关系,从而共同促进传统文化的继承和创新,使古老舞蹈文化焕发出新时代的生机和活力。

结论

舞蹈教育与传统文化传承的融合发展是时代发展的必然要求,对于传承和弘扬优秀传统文化、推动舞蹈教育的创新发展具有重要意义。通过对相关理论基础的深入分析,我们明确了舞蹈教育与传统文化传承之间的紧密关系。在了解融合发展现状和问题的基础上,我们提出了开发特色教材、鼓励以传统文化为主题的舞蹈创作、鼓励教师开展教学研究以及加强与文化机构的合作等具体路径。在未来的发展中,我们需要进一步加强理论研究和实践探索,不断完善融合发展的机制和模式,提高融合发展的质量和水平,让舞蹈教育成为传统文化传承的重要阵地,让传统文化在舞蹈教育中焕发出新的生机与活力,为文化强国建设做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 蔡乐.优秀传统文化教育与高校舞蹈教学的创新融合探索[J].戏剧之家,2023(13):129-131.
- [2] 李恒子.浅谈“非遗”舞蹈在高校舞蹈教育中的传承与弘扬[J].当代音乐,2024(8):151-153.
- [3] 王怡璇.中华优秀传统文化视阈下中小学舞蹈美育教育路径研究[D].燕山大学,2023.
- [4] 李东明.优秀传统文化元素在高职舞蹈教育中的融合与实践[J].2025.
- [5] 王旭.高职舞蹈教学与优秀传统文化的结合思考[C]//广东省教师继续教育学会第六届教学研讨会论文集(六).2023.