

高职舞蹈教学与传统文化相融合的有效策略研究

彭聪 杜伟霞

潍坊职业学院

摘要:在国家大力推动中华优秀传统文化传承发展的时代背景下,高职舞蹈教育承担着培养文化传承创新人才的重要使命。本文系统探讨传统文化与舞蹈专业教学深度融合的现实路径,通过分析教学现状与融合瓶颈,从教学内容重构、教学方法革新、评价机制完善三个维度提出可行性策略,为推进高职舞蹈教育内涵式发展提供理论支撑与实践参考。

关键词: 高职教育; 舞蹈教学; 传统文化; 融合策略; 案例分析

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.097

引言

文化强国战略推进,职教在传承中华优秀传统文化上责任更大;高职舞蹈教育,是艺术职业教育的重要组成部分,其人才培养的质量,在很大程度上决定了中华优秀传统文化创新发展的程度和广度。现下很多学校只注重舞蹈专业建设中的“重技能轻文化”训练,忽略了对学生文化解码能力以及创新意识的培养,难以满足人们对复合型艺术人才要求。如何有机渗透传统文化基因,打造有中国文化特色的高职舞蹈教育教学体系也成为一个个值得我们去重视的问题。

一、高职舞蹈教学现状分析

(一) 高职舞蹈教学的特点

高职舞蹈教育以职业能力培养为核心导向,强调技术技能训练与艺术创新能力的协同发展。其课程体系突出应用性特征,注重舞台表演、编创指导、文化传播等实践模块的系统构建。教学过程中采用“课堂+舞台+社会”三位一体培养模式,通过剧目排演、项目实训等途径强化学生的职业适应力。这种教育定位既区别于本科院校的理论研究型培养,又超越中职教育的单一技能训练,形成“技艺并重、德技双修”的办学特色。

(二) 高职舞蹈教学中存在的问题

高职舞蹈教育在专业建设过程中,受多重因素制约,逐渐显现出制约其可持续发展的深层矛盾。这些问题不仅影响教学质量的提升,更阻碍文化传承功能的实现,需从系统层面剖析其内在机理。

1. 课程体系的结构性偏颇

然而,课程的设置明显存在着以西方舞蹈为主的文化取向偏颇,芭蕾基训、现代舞技术等西方舞蹈课程占据了总课时的较大比重,而民族民间舞课程则以点缀性的选修模块存在。传统舞蹈教学主要集中在各族常见的汉族舞种中,对于少数民族舞蹈资源开发现状远不够重视,更谈不上对全国范围内的南方地方性舞蹈以及濒临

消失的非遗舞种加以开掘了。并且在实际教学过程中忽略了缺少必要的理论课程及文化素养课程,使得技能训练脱离了正确的文化导向,造成学生无法建构完整的中华舞蹈文化知识框架。

2. 教材编纂的文化阐释薄弱

现在的教材很多存在文化解读很浅的现象,用到的动作分解图示和动作训练要领等内容很多,但是对于它的源流、社会的功能变化阐述不多。另外由于长期习以为常的呆板地使用着教材编写“动作名称一分解步骤一常见错误”之类的程式化框架,所以在编创中几乎看不到连接动作符号和文化语境的要素构建。比如:古典舞教材对于“圆场步”“云手”等等一些核心动作在解释方面关注到了动作运行轨道的分解而忽视了这背后包含着的宇宙观、生命观等方面的哲学内涵,这种理解使我们的教学还是停留在形体层面上。

3. 师资队伍的文化素养断层

师生群体所拥有的传统文化储备间有着显著的代际差异,老教师拥有丰富传统舞蹈表演的经验,但对于数字化教学手段和文化传播规律的理解存在一定的不足,无法使自身积累的传统舞蹈文化常识得到充分的开发,青年教师多受到西方舞蹈教育的影响,对中国地方性舞蹈文化的探究和田野调查的经历较少,往往会对传统舞蹈文化在教学过程中进行符号化处理^[1]。部分教师在跨文化编创的过程中,常以现代审美的价值标准去分解传统舞蹈的文化基因。

4. 评价机制的价值导向偏差

当下考核体系过于强调以量化的方式呈现技术指标,忽略对文化理解 and 创新能力进行考评;并且,在剧目排练过程中更多地关注作品的动作风格的完成度以及成组训练时的动作队形是否整齐,对舞蹈叙事层面上的文化逻辑以及对舞蹈作品所蕴含的内心情感是否触及心灵较难作出准确评价。正是由于这样的功利倾向性,在实际

教学过程中过分注重于突破技术上的难度，对于培养真正意义上的舞蹈人才起不到应有的正面教育作用。

（三）传统文化在高职舞蹈教学中的现状

传统文化元素在教学中的融入，呈现出表层化、片段化的基本特征，尚未形成系统化的融合机制与创新路径。

1. 课程建设的文化整合不足

传统文化类课程设置不成体系，缺少层级递进的课程体系；民间舞蹈课只教授某一舞种动作技巧，缺少横向对比及文化溯源的教学设计；非遗舞蹈资源大多以短期工作坊形式引入课堂，难成常态化的课程模块，因而不能达到文化传承的持续性、长久性要求；理论上讲到的文化内容大部分是概论性的知识，与专业技能训练相脱钩。

2. 元素应用的系统性缺失

目前教学中对传统文化符号的应用较为零散，大多数老师只注重运用一些浅层的服装、器物等显性文化符号，在编创课程中缺乏对于动作语汇背后的深层文化逻辑的挖掘。例如，在戏曲舞蹈教学过程中往往把水袖技法当成是一种肢体延展的方法，并没有对其进行“以袖代语”的情感传达体系的剖析，仅仅把它作为一种装饰性的表现手法加以取舍^[2]。这样的元素拼贴式做法，忽视了舞蹈语汇和文化语境之间的内在联系，很难形成深刻的文化认同感。

3. 融合创新的机制建设滞后

传统与现代的对话目前还只是停留在技化嫁接上，并没有建立起文化的基因转换机制，在跨界编创的过程中容易出现一些传统动作元素与现代编舞相结合的情况，缺乏共情共鸣的同源共鸣式碰撞融合。数字化技术往往体现在动作捕捉和形态还原上面，无法带入文化沉浸式虚拟教学的情境。对于传统舞蹈的现代转化研究偏弱，造成了教学资源不能满足新文化传媒时代的要求。

4. 传承转化的实践路径单一

针对上述问题，通过对传统文化资源教学转化方式的创新，解决不能对接文化产业转型升级的需求；培养学生能够把文化资源变成演艺产品、文创项目的能力；打通课堂教学和行业实践之间的代差，在当前开展的教育教学工作中还不能适应沉浸式演艺、数字内容创作等当前教育行业和行业需求新的形式，限制了毕业生在文化创意产业领域的核心竞争力。

二、传统文化的内涵及其在舞蹈教学中的价值

（一）传统文化的定义与特点

中华优秀传统文化是经过长时间的历史积淀而形成的综合性的文化大系统，其内在逻辑和方式对舞蹈的形成与

发展产生了深刻的影响，在中华优秀传统文化中蕴含的身体表达的智慧，基于天人合一的思想以及阴阳辩证的方式形成了一种不同于其他民族的运动美学范式，而舞蹈正是承载文化传承的一种活态载体^[3]，在生活中，舞蹈同时具有礼仪教化的作用、族群的记忆以及情感的符号化作用，如太极舞蹈的各种圆融动律体现了自然界万物相生相克的规律性，又有如蒙古族舞蹈的抖肩表现了草原牧人骑乘马匹所产生的颠簸感，因此，身体上形神兼备、文舞相融的传统舞蹈，即民族文化的组成部分，也是民族文化的基因密码，从中可以看到我们中华优秀传统文化在舞动当下的动作语言里具有怎样的时空观、伦理观以及审美情趣等指向内容。

（二）传统文化在舞蹈教学中的作用

传统文化在舞蹈教学中能较好地弥补技能训练与文化教育的脱节，通过解释动作中所包含的动作符号的文化象征体系来指导学生建立技能学习、艺术呈现和文化认识三位一体的教学目标。从肢体训练角度看，把传统文化注入舞蹈训练中，会使某个单一的动作练习转化为一个文化解码的过程，比如舞蹈训练中的古典舞提沉呼吸，即在锻炼气息的时候，也起到传递道家虚实相生生命哲学的作用。而在编创实践上，则可以将传统文化转换成新的元素注入舞蹈之中，从而使得艺术创新得到启发，如把书法笔意中的顿挫节奏转化为动作的力度变化，或从戏曲韵白声腔韵律当中解构出舞蹈节奏的形态等。这种全方位的结合不仅能提高舞蹈艺术的语言辨识度，而且能够提高学生在世界中形成正确的历史观、世界观、人生观以及正确的创造性思维理念，并以自己特有的方式展现出来，进而提高技艺传承过程中对于文化自觉的建构作用。

（三）传统文化与舞蹈教学相结合的重要性

文化传承创新是职业教育服务国家战略的重要使命，在文化产业数字化、文旅融合的环境下，高职舞蹈教育应该突破单一技艺教学的局限性，培养具有文化解码和创新转化能力的复合型人才，以满足文化产业转型升级对人才素质的新需求：一方面学生通过系统地学习传统文化，了解并掌握传统文化舞蹈中的文化逻辑，从而精准定位经典剧目的文化意蕴，并通过展演传播活动完成其价值的当下化表达；另一方面，学生可以利用对于传统文化基因的理解和把握，获得优秀传统文化资源向数字演艺产品转化及向沉浸式文化体验设计等领域的开发创设的能力，进而推动传统文化资源现代价值的再生。此外，它还是我国特色的舞蹈教育的发展道路，把文化基因注入人才培养全过程，既增强了职业教育的类型特色，也有利于中华文化的海外传播。

三、高职舞蹈教学与传统文化融合的策略

高职院校舞蹈教学融合传统文化需要通过具有综合性、创新性的实施路径。结合教学内容重构、教学方法更新以及评价机制完善等三维一体路径,探索出具备文化自觉性和创新能力的文化传承—职业能力培养双导向协同育人路径,是高职院校舞蹈教学融合传统文化需要给出的解答。

(一) 教学内容的融合策略

1. 传统舞蹈元素的挖掘与利用

打造系统化的传统文化资源库为融合实践提供基础,通过田野调查、文献梳理、影像记录等手段对民族民间舞蹈资源按照地域文化圈层来分类,汇集不同的动作语汇、服饰道具、音乐唱腔以及不同的仪式场景信息,形成包括动作语汇库、服饰道具库、音乐唱腔库、仪式场景库在内的多维库。注重从文化基因层面进行挖掘,在资源开发中加强文化基因解码工作,发掘典型舞蹈动作形式背后的意义,深挖出其代表的一系列文化符号中蕴含的象征意义和情感表达逻辑。比如从傣族孔雀舞身姿的三道弯姿态解构出自然崇拜符号;探索舞蹈文化基因转换时,可以设置传统的元素转化专题模块,指导学生进行舞蹈素材的采集,用现代语汇进行编创,以动作为代表的分解重构和符号意象转换等方法达到传统文化基因的转化。

2. 教材内容的优化与重构

建立技术训练、文化阐释、创新应用为一体的教材体系,在原有示范动作的基础上增加文化注释,介绍动作形态的历史演变、社会功用和哲学内涵。如在古典舞教材中,在教授云手、圆场步等基本动作的技术要领之外,添加涉及的事物形貌原由、寓意的解构论述等,补充解释其背后所包含的阴阳相生、周而复始的传统文化思想;在教学案例中增加中西跨文化比较部分,比较中外舞蹈的体态特征、运动逻辑等方面的异同,让学生掌握中美两种不同的文化价值;利用三维动画还原历史舞蹈场景,并且加强在课堂中利用虚拟仿真技术来强化对学生文化感知的沉浸感,将一些较难解释清楚的概念用三维动画还原出来,形成一种直观的视觉感知,让学生能进一步理解其中的含义。

(二) 教学方法的创新策略

1. 采用多媒体技术辅助教学

建立智能的传统文化教学平台,整合历史影像、学术讲座、非遗传承的实录等内容,打造出线上线下的学习空间;利用动态捕捉解析手段归纳总结传统舞蹈的韵律特点,形成数据图表,展示出动作发力的轨迹,表述

传统文化表现形式的文化意义;制作出虚拟仿真实训系统,在其中创设出不同时代的不同舞蹈文化氛围,将学生放置于数字空间之中去领略唐乐舞的恢宏、民间社火的民风。应用增强现实技术将立体化的舞蹈文物或壁画图像转换为三维的教学素材,并呈现为虚实相结合的空间环境,从而达到文化符号跨越时空界限的交流,加深学生对传统文化的认识和理解。

2. 开展互动式与体验式教学

根据本节课的教学目标确定,以设计为载体营造文化浸润式教学情境,延伸课堂至文化生态现场。带学生走访非遗传承基地开展田野考察,体验艺人表演、记录口述史、感受材料加工过程;设置校内传统文化工坊,运用角色扮演教学法,引导学生通过服饰穿戴、场景还原、仪式模仿等方式融入角色,置身其中体验文化情境;建立校地协同展演机制,把课程教学成果输出到真实的传统节庆、文化场馆当中,用行动语言阐述文化内涵;从观察开始体验,从体验走向创造,在不断地循环往复当中实现由文化认知到创新创意的转化。

(三) 教学评价机制的完善策略

1. 建立多元化评价体系

建立由文化理解度、创新转化力和职业适应力构成的综合评价指标体系。在技术考核环节增加文化阐释部分,要求学生完成相关动作的技术展示后对其所含有的文化象征意义和情感表达逻辑进行分析;编创作业的评价标准要体现文化融合创新的内容,在评分细目中补充设置文化符号转化合理性以及传统元素融入的现代演绎逻辑性的项目。邀请行业专家、非遗传承人参加课程评价,建立由教师、学生、行业等多方参与的课程评价网络。

结语

传统文化资源的教学转化方式创新不足,未能对接文化产业升级需求。学生虽掌握传统舞蹈表演技艺,但缺乏将文化资源转化为演艺产品、文创项目的创新能力。课堂教学与行业实践的衔接存在代差,对沉浸式演艺、数字内容创作等新兴领域的文化表达方式缺乏针对性培养,制约毕业生在文化创意产业中的核心竞争力。

参考文献

- [1] 李青青. 高职舞蹈教学中对中国传统文化的渗透探究[J]. 戏剧之家, 2024, (31): 144-146.
- [2] 李海霞. 高职舞蹈教学与传统文化相融合的有效路径[J]. 艺术大观, 2024, (08): 125-127.
- [3] 林资. 高职舞蹈教学融合中华优秀传统文化的实践与路径分析[J]. 戏剧之家, 2023, (23): 158-160.