

舞蹈编创课程的诗舞相融实践与思政育人探索

——以经典诗词为载体

唐园 罗悦 胡菲菲 唐文婷

吉安幼儿师范高等专科学校

摘要：本文以舞蹈表演专业核心课程《舞蹈编创》为研究对象，深入阐述其如何以总书记“立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神”的重要论述为指导，创新性地将经典诗词融入教学全过程，构建“诗舞相融，编演贯通”的教学模式。课程通过“三编三演”的递进式教学流程，将文化自信、爱国情怀、审美素养等思政元素有机渗透，探索出一条以美育强化思政教育、以传统文化滋养艺术创作的有效路径，显著提升了学生的编创核心素养与综合职业能力。

关键词：舞蹈编创；课程思政；中华美育精神；诗舞相融；传统文化；教学创新

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.10.242

引言

在舞蹈表演专业的人才培养体系中，《舞蹈编创》课程是占据着核心枢纽地位的艺术创造与实践平台。它超越了传统舞蹈教学中对肢体表现力的单一追求，将重心聚焦于舞蹈艺术创作的本体规律与完整流程。学生通过系统学习，深度参与舞蹈编创的全链条创作实践。这一过程为学生在未来的职业生涯中，无论是精准理解编导意图进行高质量的二度创作，还是走向独立创作之路，都奠定了不可替代的专业基石与思维基础。

一、课程定位与理念：植根美育，融通诗舞

本课程立足新时代“以美育人、以文化人”的根本性美育需求，深刻理解舞蹈艺术作为“学科教育、情操教育、心灵教育”的多维育人价值，致力于实现“立德树人”的根本目标。课程始终秉持“创编诗舞相融之作，弘扬传统文化之魂”的思政育人理念，让师生浸润在“诗词之美、舞蹈之美、情感之美”三位一体的课堂氛围中，最终达成“明要素、善编演、强美育”的教学目标——即明晰舞蹈创编的核心要素与规律，熟练掌握编创与表演的实践能力，并在此过程中实现审美素养的升华与美育目标的深化。

二、课程思政的深度融入：目标引领与内容重构

（一）文化解码与舞蹈转化目标

捕捉“关键词”（造型意象）：引导学生深度研读诗词文本，敏锐捕捉其中描绘的典型景物特征（如“大漠孤烟直”的苍茫、“小荷才露尖尖角”的灵动），将其提炼、转化为舞蹈中具有高度辨识度和象征意义的主题造型与空间构图。这要求学生具备从文字意象到视觉/动觉意象的抽象转化能力。

构建“中心句”（结构布局）：引导学生分析诗词中的人物形象塑造、情感发展脉络与篇章结构逻辑（如叙事诗的起承转合、抒情诗的情感跌宕），以此为蓝本，进行舞蹈段落划分、情感节奏安排、舞者调度布局，形成支撑整个舞蹈作品的核心结构框架与情感表达主线。

演绎“优质篇”（意境升华）：引导学生深刻体悟诗词蕴含的精神内涵、哲理思考与美学意境（如《悯农》的悯农情怀、《石灰吟》的坚贞气节），并运用综合的舞蹈语言（动作、调度、构图、表情、空间层次）、音乐、灯光、服装等舞美手段进行整体性的艺术呈现，最终创作出形神兼备、意境深远、具有强烈艺术感染力的完整舞蹈作品。此过程是诗词精神内核的舞蹈化升华。

（二）思政价值内化目标

文化自信的培植：通过对经典诗词这一中华文化瑰宝的深度研读与创造性舞蹈转化，让学生亲身感受到中华优秀传统文化的博大精深与独特魅力，理解其跨越时空的永恒价值，从而在艺术实践中建立对民族文化的深刻认同与坚定自信。

爱国情怀的涵养：选取蕴含家国情怀、民族气节、人民情感的诗词（如岳飞《满江红》、杜甫《春望》），引导学生在编创演绎中体悟先贤的精神境界，将抽象的爱国情感具象化、情感化于舞蹈语汇之中，在艺术表达中厚植家国情怀。

审美素养的淬炼：在“诗词美、舞蹈美、情感美”的融合体验中，引导学生辨别真善美与假恶丑，提升对高雅艺术、健康情趣、积极人生态度的鉴赏力与追求，塑造健全人格与美好心灵。

（三）职业核心素养发展目标

“明要素”：系统掌握舞蹈创编的核心理论知识，包括主题确立、素材选择、结构设计、动作发展、空间运用、时间处理、舞美配合等要素及其相互关系。

“善编演”：显著提升舞蹈创编技法（如动机发展、卡农、对比、复调、空间造型技法等）的灵活运用能力，以及将编创构思通过自身或团队表演进行准确、生动、富有表现力呈现的能力。

“强美育”：深化对舞蹈艺术美育功能的理解，具备在未来的舞蹈教学、表演、创作等职业活动中，自觉

运用舞蹈进行审美教育和思想引导的能力。

教学目标确立依据：紧密对接舞蹈表演专业人才培养方案和《舞蹈创编》课程标准，深入分析毕业生在文艺院团、学校、文化馆站等岗位中所需的舞蹈编创、排练、演出组织、艺术指导等核心能力。通过细致的学情分析（前导课程如《舞蹈基础》、《舞蹈素材》、《剧目排练》的掌握情况），精准预判本课程的教学重点（舞蹈创编要素理论的系统性掌握）与难点（编创技法在具体作品中的创造性、个性化、情感化运用），确保每次课的教学目标及重难点设定科学、清晰、可达成。

三、典型教学案例：思政贯穿的诗舞创编实践

（一）课程实施全景

教学场域：主要在具备镜墙、地胶、音响设备的专业舞蹈教室进行基础教学与排练；在配备灯光、舞台的专业舞蹈剧场进行合成排练与最终作品呈现。

课时安排：总课时为16课时（以单个模块或项目为周期示例）。

思政主线：将“创作诗舞融合之作，弘扬传统文化之魂”作为贯穿始终的课程灵魂。每一个具体的教学任务都精心设计思政切入点（载体）和明确的情感/价值导向（主线）。例如，在分析诗词时强调家国情怀，在创编造型时体现自然和谐之美，在团队协作中培养敬业精神。运用舞蹈身体语言作为表达诗词精神内涵的核心媒介，使文化自信、爱国情怀、审美素养等思政元素如盐入水般自然融入教学全过程，引导学生在身体力行中领悟古典诗词的永恒魅力，最终目标是创作出具有鲜明中华民族风格与时代气息的舞蹈作品。

（二）案例一《悯农》——农耕主题与创编技法的融合实践（群舞基础）

1. 课前：素材积淀与认知准备（收集素材优课前）

情境：本课处于项目二“雅趣哲理得技法”的第三个教学任务。学生已初步了解群舞概念，掌握了基本的定点造型、移动造型及简单调度知识。

任务：

深度分析《悯农》音乐的节奏型（如沉重、规整的律动）、速度变化、情绪基调（凝重、深沉），并能准确哼唱旋律，理解音乐情感。

通过资料搜集（视频、图片、文字），了解水稻种植的核心环节（如犁田、插秧、除草、收割、舂米），并尝试用身体动作模仿这些劳动过程，初步形成对农耕劳作动态的身体记忆与风格感知，为课上主题动作创编奠定基础。

2. 课中：探究、创编、呈现四步走（导探编演优课中）

（1）展示前测·情景导入→聚焦“是什么”

小组展示：第一组用PPT图文并茂展示水稻种植知识；第二组展示基于课前模仿创编的初步农耕主题动作。

“幸运大转盘”游戏：教师设计包含“弯腰”、“挥

臂”、“踩踏”、“负重”、“重复”、“整齐”等农耕劳作关键词的转盘。学生代表转动转盘，随机抽取2-3个关键词。

目标达成：通过知识分享、动作初探和趣味游戏，聚焦并锁定本次课主题动作创编的核心特征（关键词），使学生清晰认知本节课要创编“是什么”（具有特定农耕风格的动作）。

（2）趣味探究·头脑风暴→攻克重点“为什么”（技法意义）

分组任务：各小组领取不同的关键词组合（如“弯腰+重复”、“挥臂+整齐”），围绕关键词进行头脑风暴，探讨如何用舞蹈动作体现这些特征，并编排出一组（4-8个八拍）农耕风格鲜明的主题动作。教师巡回指导，解答疑惑。

技法引入（游戏法）：学生展示主题动作后，教师巧妙提问：“如何让这些单一动作变得更有层次、更丰富？”引入“卡农”（轮奏/模仿）和“排序变化”（动作顺序重组）两种基础群舞编创技法。

经典赏析：播放舞蹈《朱鹮》片段（常运用整齐的队形变化和优美的群体造型），重点指出其中卡农技法（鸟群依次起飞降落）和排序技法（队形流畅转换）的运用及其产生的艺术效果（秩序美、流动感、情感递进）。

总结提炼：明确技法要点（卡农：时间差模仿；排序：动作顺序重组）及其作用（丰富层次、增强动力、创造秩序或对比）。

目标达成：将音乐节奏感（劳动号子感）融入动作创编思考，通过游戏化探究、实践尝试与经典印证，激发兴趣，深刻理解所学技法的价值与适用情境（“为什么”要用技法），有效攻克教学重点。

（3）研讨创编·构建雏形→突破难点“做什么”、“怎么做”（技法应用）

任务一（衔接旧知）：运用已掌握的造型技法（定点、移动），为《悯农》音乐起始部分创编一个表现农民田间劳作的初始群体造型画面。

任务二（应用新知）：选择小组创编的农耕主题动作，必须选择并应用本节课学习的一种技法（卡农或排序变化），将其发展成一个有清晰开头、发展和结尾的主体舞段。

整合排练：将初始造型与主体舞段连贯起来，形成舞蹈雏形。反复练习，确保动作准确性、节奏统一性及队形调度的清晰度。

目标达成：在具体作品片段编排中，实现从理解技法到准确、有意识运用技法的跃升（“做什么”——用技法发展动作；“怎么做”——选择合适技法并实践）。强调团队协作解决编创问题，通过小组互评提升表达与鉴赏能力，有效突破“灵活运用技法进行有效创编”的教学难点。

(4) 表演呈现·品悟作品 → 追求“要做好”（评价提升）

分组展示：两个小组轮流展示其创作的《悯农》舞蹈片段；多元互评：采用“小组作品评价表”，引导学生和教师从三个维度进行评价；技法运用：所选技法是否恰当？运用是否清晰有效？（如卡农模仿是否准确、有层次？排序变化是否流畅、有逻辑？）表现力：动作是否准确传达了农耕的艰辛与力量感？情感表达是否真挚？小组协作：作品完成度如何？排练过程是否高效协作？教师点评与调整：教师总结共性问题与亮点，引导学生思考如何优化（如调整卡农进入的时间点、丰富排序变化的可能性）。目标达成：通过实战展示与即时反馈，检验学习效果，明确精进方向（“要做好”需关注技法效果、情感表达与团队协作），引导学生追求更高的艺术完成度。

3. 课后：迁移拓展与巩固深化（拓展精进优课后）

任务：各小组从课程“诗歌库”中随机抽取一首新的哲理类或田园类短诗（如《咏鹅》、《静夜思》片段）；要求：运用本节课所学的卡农或排序技法（或尝试结合），根据新抽取诗歌的意境，创编一个小的舞蹈段落；目标：促进技法在不同语境下的迁移运用能力，提升技法选择的精准度与应用的创造性，巩固课堂所学，实现课外延伸。

四、教学成效、特色创新与持续改进

（一）教学成效

学生核心素养全面提升：通过系统化、项目化的训练，学生普遍实现了“明要素、善编演、强美育”的目标。对舞蹈创编要素的理解更加系统深入，编创技法运用更加娴熟且有想法，舞台表演更具表现力与感染力。在项目合作中，沟通协调、团队协作、解决问题等综合能力显著增强。

文化自信与审美能力显著增强：学生对中华经典诗词的兴趣和鉴赏能力大幅提升，在将诗词转化为舞蹈的深度实践中，切实感受到传统文化的深厚底蕴与独特魅力，民族自豪感与文化认同感油然而生。审美眼光更加敏锐，能够辨识和追求更高层次的艺术品质。

思政育人效果自然深化：课程思政不再是生硬灌输，而是通过“诗舞相融”的艺术创作过程自然流淌。在表现诗词意境、塑造人物形象、弘扬传统美德的过程中，家国情怀、敬业精神、工匠精神、团队意识等价值观内化于心，外化于行。

创作成果丰富多样：学生创作出一批以经典诗词为蓝本、风格多样、质量上乘的小型群舞作品（如《游子吟》的深情、《咏梅》的傲骨、《少年中国说》的豪迈），部分作品在校级、市级艺术展演中获得好评，成为弘扬传统文化的有形载体。

（二）三大特色与创新

创造性地提出并实践“诗舞相融，编演贯通”的教学策略，破解了传统文化（静态诗词）如何有效融入当代艺术教育（动态舞蹈）的难题，建立了“诗词意象（造型）→ 诗词结构（布局）→ 诗词精神（意境）”的层级化舞蹈转化机制，实现了从文本到身体、从平面到立体、从静观到动感的艺术语言根本性转换（“化静为动”）。创新了诗舞作品从构思（编）到舞台（演）的全流程、立体化呈现模式，使传统文化焕发新的舞台生命力。改变传统编创课重“编”轻“演”或表演课重“演”轻“理解”的割裂状态。在教学流程设计中，将“舞蹈编导”与“舞蹈演员”设定为学生必须同时体验和实践的“双角色”。在“编动作”环节，学生是创作者、设计者；在“演成果”环节，学生是实践者、诠释者。

这种以美启真、以美储善、以美育情的过程，使得文化自信、工匠精神（精益求精打磨作品）、团队精神（协作完成创作）、家国情怀（表现民族经典）等思政元素，不再是外部的说教，而是内生于艺术创作与审美体验本身，实现了教学任务与思政目标的自然同向同行、深度融合，形成了以美育强化思政、以文化滋养心灵的新范式。

结语

本课程以立德树人为根本，以弘扬中华美育精神为灵魂，以经典诗词为文化支点，通过“诗舞相融，编演贯通”的系统化教学创新，成功探索一条将专业技能培养、审美素养提升与思想政治教育有机融合的有效路径。其构建的“三编三演”教学流程、“双角色”能力共生模式、“双美浸润”的思政融通理念，不仅显著提升了舞蹈表演专业学生的核心素养与职业竞争力，更在传承中华优秀传统文化、增强学生文化自信与民族自豪感方面发挥了积极作用。未来，课程将持续深化教学改革，完善评价体系，丰富教学资源，不断提升其作为舞蹈美育与思政教育示范课程的引领性与辐射力，为培养德艺双馨的高素质舞蹈艺术人才贡献力量。

参考文献

- [1] 王莉. 职业院校学前教育专业学生舞蹈编创能力的培养策略研究[J]. 尚舞, 2023, (07): 153-155.
- [2] 马晓琳. 高校舞蹈编导教学中课程思政的融入探索——评《高校舞蹈编创教学与设计研究》[J]. 科技与出版, 2024, (06): 142.
- [3] 韩蕊蔓. 论舞蹈审美中的接受秩序——以课程《传统舞蹈的现代性编创》作品汇报为例[J]. 艺术评鉴, 2023, (21): 13-18.
- [4] 孔维伟. 高校舞蹈学专业现代舞编创课程存在问题及对策分析[J]. 艺术评鉴, 2021, (03): 93-95.