

高校舞蹈教学中传统文化元素的融入与创新研究

李祖椿

吉安幼儿师范高等专科学校

摘要：在全球化与多元文化交融的背景下，高校舞蹈教育作为艺术人才培养的重要阵地肩负着传承与弘扬中华优秀传统文化的使命，本文聚焦于传统文化元素在高校舞蹈教学中的融入问题，系统探讨其重要性与实践路径，研究认为将传统文化元素融入高校舞蹈教学有助于增强学生的文化自信与民族认同感，提升审美能力与艺术表现力。通过深入挖掘本土文化资源、重构教学内容体系、创新教学方法以及强化文化情境体验等策略能够有效实现传统与现代的有机融合，推动高校舞蹈教育的内涵式发展，本文旨在为高校舞蹈教学改革提供理论支持与实践参考，促进中华优秀传统文化在新时代艺术教育中的创造性转化与创新性发展。

关键词：高校舞蹈教学；传统文化元素；文化自信；教学创新；民族舞蹈；课程融合

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.12.101

引言

随着我国文化强国战略的深入推进，传承与弘扬中华优秀传统文化已成为教育领域的重要任务，高校舞蹈教学作为艺术教育的重要组成部分是技艺传授的过程，更是文化传承与价值塑造的载体，在当前舞蹈教育日益国际化、现代化的背景下，如何在保持开放视野的同时坚守文化根脉，将传统文化元素有机融入舞蹈教学成为待深入探讨的课题，传统文化蕴含着中华民族的精神特质、审美情趣与价值观念，其在舞蹈中的体现尤为丰富，从古典舞的身韵、民族民间舞的动律到戏曲舞蹈的程式，无不彰显着深厚的文化底蕴，然而在实际教学中，部分高校舞蹈课程仍存在重技术轻文化、重西方轻本土的现象，导致学生对传统文化的理解流于表面，缺乏深层的文化认同与艺术感悟，所以探索传统文化元素融入高校舞蹈教学的有效路径有助于提升教学质量，更对增强学生文化自觉、培育民族精神具有重要意义，本文将从重要性与实践策略两个维度展开论述，以为为高校舞蹈教育的创新发展提供有益借鉴。

一、传统文化元素融入高校舞蹈教学中的重要性

（一）增强学生文化自信与民族认同感

将传统文化元素融入高校舞蹈教学是增强学生文化自信与民族认同感的重要途径，文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量，而民族认同感是维系民族团结与国家统一的精神纽带，在舞蹈教学中通过系统学习和实践诸如中国古典舞、各民族民间舞蹈等蕴含深厚文化底蕴的艺术形式，学生能够直观感受到中华文化的独特魅力与历史积淀，比如学习汉唐舞中的“提沉”“冲靠”等身韵动作锻炼了身体的协

调性与控制力，更让学生在肢体表达中体悟到汉唐时期恢弘大气、开放包容的文化气象；而学习藏族舞蹈中的“颤膝”“屈伸”动律能深刻理解高原民族坚韧不拔、虔诚向善的精神品格。这种通过身体实践获得的文化体验远比单纯的理论讲授更具感染力与说服力，能够有效激发学生的民族自豪感与归属感，当学生在舞台上自信地展现传统舞蹈的神韵与风采时他们是在完成一次艺术表演，更是在进行一次文化身份的确认与表达，尤其是在全球化背景下，面对多元文化的冲击，这种根植于本土文化的艺术教育能够帮助学生建立起坚实的文化根基，避免在文化交融中迷失自我，从而在世界艺术舞台上发出属于中华民族的响亮声音。

（二）提升学生的审美能力与艺术表现力

传统文化元素的融入对于提升学生的审美能力与艺术表现力具有不可替代的作用，中华传统舞蹈艺术历经数千年的发展形成了独特的美学体系与表现范式，其审美追求讲究“形神兼备”“气韵生动”，强调内在精神与外在形态的和谐统一，在高校舞蹈教学中引导学生深入研习这些传统美学理念能够有效提升他们的艺术感知力与鉴赏力，比如中国古典舞中的“圆、曲、拧、倾”等审美特征体现了中华文化“天人合一”“道法自然”的哲学思想，学生在掌握这些动作要领的同时也在潜移默化中接受着中国传统美学的熏陶，逐渐形成独特的审美眼光。传统舞蹈往往蕴含着丰富的情感内涵与叙事功能，如《千手观音》所展现的慈悲与庄严，《雀之灵》所传达的灵动与纯净，学生在演绎这些作品时必须深入理解其文化背景与情感内核，才能实现从“技”到“艺”的跨越，从而提升艺术表现力，这种表现力体现在对动

作的精准控制上,更体现在对舞蹈意境的营造与情感的传递上,通过长期浸润于传统文化的艺术氛围中学生的艺术修养得以全面提升,能够更加敏锐地捕捉艺术之美,更加深刻地理解艺术之真,进而在创作与表演中展现出更高的艺术水准与人文关怀。

（三）丰富教学内容与课程体系

将传统文化元素融入高校舞蹈教学能够有效丰富教学内容与课程体系,打破传统教学模式的单一性与局限性,长期以来部分高校舞蹈课程体系存在偏重西方芭蕾、现代舞训练,而忽视本土舞蹈资源开发的现象,导致课程内容同质化严重,缺乏地域特色与文化深度,通过系统引入各民族、各地区的传统舞蹈元素能够拓展学生的舞蹈语汇,增强其身体表现的多样性,还能构建起更加多元、立体的课程结构。比如可以在基础训练课程中融入传统舞蹈的基本动律与身法,使学生在掌握基本技能的同时感受不同文化的舞蹈特质;在剧目排练课程中选择具有代表性的传统舞蹈作品或改编创新作品,让学生在实践中深化对传统文化的理解;在理论课程中增设中国舞蹈史、民族舞蹈文化、传统美学等专题,引导学生从文化学、人类学、美学等多维度解读舞蹈艺术,这种跨学科、多维度的课程设计能够激发学生的学习兴趣,还能培养其综合艺术素养与批判性思维能力,通过整合地方文化资源开发具有地域特色的校本课程,能够进一步凸显高校舞蹈教育的差异化优势,形成独特的教学品牌,为地方文化传承与创新贡献力量。

（四）强化民族精神与价值观教育

传统文化元素的融入对于强化民族精神与价值观教育具有深远意义,舞蹈是艺术的表达,更是精神的载体,中华传统舞蹈艺术中蕴含着丰富的民族精神与价值观念,这些精神内核通过舞蹈动作、音乐、服饰、舞台设计等多种艺术形式得以传承与弘扬,在高校舞蹈教学中,通过精心设计的教学内容与实践活动能够将这些抽象的价值理念转化为具体可感的艺术体验,从而实现润物无声的育人效果,比如在学习表现革命历史题材的舞蹈作品时学生能够深刻体会到先辈们为民族独立与人民解放而英勇奋斗的牺牲精神;在演绎表现民族团结、和谐共生的舞蹈时学生能够感受到中华民族多元一体、守望相助的共同体意识。传统舞蹈教学中强调的“口传心授”“尊师重道”等师承关系本身就是一种重要的道德教育方式,有助于培养学生谦逊好学、尊重传统的品格,通过将民

族精神与价值观教育融入日常教学能够提升学生的思想境界与道德修养,还能引导他们树立正确的艺术观与人生观,成为德艺双馨的艺术人才,在新时代背景下,这种以文化育人、以美育人的教育理念对于培养担当民族复兴大任的时代新人具有重要的现实意义。

二、高校舞蹈教学中传统文化元素的融入与创新策略

（一）深入挖掘本土文化资源,构建特色教学内容

要实现传统文化元素在高校舞蹈教学中的有效融入首要任务是深入挖掘本土文化资源,构建具有地域特色与文化深度的教学内容,我国幅员辽阔,民族众多,各地域、各民族都拥有丰富而独特的舞蹈文化遗产,如东北的秧歌、西南的芦笙舞、西北的安塞腰鼓等,这些宝贵的资源为高校舞蹈教学提供了取之不尽的素材库,高校应主动走出校园,与地方文化部门、非遗传承人、民间艺人建立合作机制,通过田野调查、口述史采集、影像记录等方式系统整理与研究本土舞蹈文化,将其转化为可教学、可传播的教学资源。在此基础上结合高校的教学目标与学生特点对传统舞蹈素材进行筛选、提炼与重构,开发出既保留文化本真性又符合现代教育规律的教学内容,比如可以将民间舞蹈中的典型动律、服饰元素、音乐节奏等进行提炼,设计成基础训练组合融入日常课堂;或选取具有代表性的民间舞蹈剧目进行舞台化改编与教学排练,让学生在实践中感受传统文化的魅力,鼓励教师与学生共同参与文化挖掘与创作过程,能够增强教学的实践性与互动性,还能培养学生的文化自觉与创新能力,通过构建特色鲜明的教学内容,高校舞蹈教育能够成为传统文化传承的重要平台,还能为地方文化振兴注入新的活力,实现教育与文化的双向赋能。

（二）重构教学内容体系,实现传统与现代的有机融合

在挖掘本土文化资源的基础上高校舞蹈教学还需重构教学内容体系,实现传统与现代的有机融合,避免简单拼贴或形式化移植,传统舞蹈元素的融入不应停留在表面动作的模仿或服饰的借用,而应深入其文化内核与美学精神,与现代舞蹈教育理念、技术体系相融合形成具有时代特征的教学模式。可以在课程设置上打破传统与现代的界限,设计跨风格、跨文化的综合课程,如“传统动律与现代舞技术”“民族舞蹈创作与编导”等,引导学生在对比与对话中理解不同舞蹈体系的异同,探索

创新表达的可能性,在教学内容上可以将传统舞蹈的“身韵”“呼吸”“气韵”等核心概念与现代舞的“重心转移”“空间运用”“即兴创作”等技术要素相结合,开发出兼具传统韵味又富现代感的训练方法,比如借鉴中国古典舞的“圆”“曲”审美设计现代舞的地面组合;或运用民族舞蹈的节奏型与动律创作具有民族风格的现代舞作品;鼓励学生在创作中主动运用传统元素,如以传统故事、诗词、绘画为灵感来源,结合现代编舞手法进行创作既能锻炼其艺术创新能力,又能深化对传统文化的理解,通过重构教学内容体系高校舞蹈教育能够打破传统与现代的二元对立,形成一种开放、包容、创新的教学生态,为传统舞蹈的当代发展提供源源不断的动力。

(三) 创新教学方法,增强文化体验与互动性

要真正实现传统文化元素在高校舞蹈教学中的深度融入必须创新教学方法,增强文化体验与互动性,使学生从被动接受者转变为主动参与者与创造者,传统的“教师示范—学生模仿”教学模式虽然能够保证技术的准确性,但容易忽视学生的主体性与创造性,导致文化学习流于形式,所以应倡导以学生为中心的教学理念,采用探究式、项目式、合作式等多元教学方法激发学生的学习兴趣与内在动力。比如可以采用“文化工作坊”形式,邀请非遗传承人或民间艺人进课堂,与学生面对面交流,分享技艺背后的文化故事与生活智慧;或组织“舞蹈创作营”,让学生围绕某一传统文化主题进行小组合作创作,从选题、采风、编舞到演出全程参与,亲身体验文化创作的全过程;充分利用现代信息技术打造沉浸式文化体验环境,让学生“穿越”到古代场景或民族节庆现场直观感受舞蹈的文化语境,既能增强学习的趣味性又能深化对文化背景的理解,通过创新教学方法能够提升教学效果,还能培养学生的文化理解力、团队协作能力与创新思维,为传统文化的活态传承奠定坚实基础。

(四) 强化文化情境体验,促进知行合一

强化文化情境体验是实现传统文化元素深度融入高校舞蹈教学的关键环节,旨在通过真实或模拟的文化场景促进学生的“知”与“行”相统一,使其在实践中深化文化认知,内化文化价值,舞蹈作为一种情境性极强的艺术形式其意义与美感往往与特定的文化语境密不可分,所以高校舞蹈教学应突破课堂的物理边界,将学生带入真实的文化现场,如乡村庙会、民族节庆、非遗展演等,让他们在原生态的文化环境中观察、学习、参与,

感受舞蹈与生活、信仰、社会结构的紧密联系。比如组织学生前往云南傣族村寨参与泼水节的舞蹈活动,能直观学习“孔雀舞”的动作技巧,更能理解其背后的宗教信仰与社会功能;或带领学生走进陕西安塞体验腰鼓表演的热烈氛围,感受黄土高原人民豪放坚韧的性格特质,这种沉浸式的情境体验能够打破书本知识与现实生活的隔阂,使学生对传统文化的理解从抽象概念转化为具体感受;鼓励学生在真实情境中进行创作与表演,如为乡村社区编排节庆舞蹈、参与地方文化展演等,既能服务社会又能提升自身的文化实践能力,高校还可以在校内营造浓厚的文化氛围,如建设传统文化主题舞蹈实验室、举办“传统文化周”活动、设立学生舞蹈社团等,为学生提供持续的文化浸润与实践平台,通过强化文化情境体验高校舞蹈教育能够真正实现“知行合一”,培养出既有深厚文化底蕴又具实践创新能力的复合型艺术人才。

结语

将传统文化元素融入高校舞蹈教学是传承中华优秀传统文化的必然要求,也是提升舞蹈教育质量、培养全面发展艺术人才的重要途径,通过增强学生文化自信、提升审美能力、丰富课程体系、强化价值观教育,传统文化元素的融入为高校舞蹈教育注入了深厚的文化底蕴与精神力量,而通过深入挖掘本土资源、重构教学体系、创新教学方法、强化情境体验等策略能够有效实现传统与现代的有机融合,推动舞蹈教学的创新发展,未来高校应进一步加强与地方文化机构的合作,深化教学改革,探索更多元、更有效的融合路径,使传统文化在舞蹈教育中焕发新的生机与活力,唯有如此才能培养出既扎根中华文化沃土、又具备国际视野的新时代舞蹈人才,为中华文化的传承与创新贡献艺术教育的独特力量。

参考文献

- [1] 葛锐涛. 高校体育舞蹈教学与“中国元素”相融合研究[J]. 冰雪体育创新研究, 2022(15): 60-63.
- [2] 关旭. 地方非遗传统文化融入高校舞蹈课程路径探究[J]. 戏剧之家, 2023(34): 128-130.
- [3] 楚珺. 传统文化教育融入高校舞蹈教学中的思考与实践[J]. 锋绘, 2019(7): 2.
- [4] 刘荔, 李伟. 传统文化教育与高校舞蹈教学的融合[J]. 音乐时空, 2021, 000(009): 137-139.
- [5] 董倪. 传统文化在舞蹈表演专业教学中的创新应用[J]. 参花(下), 2025, (6).