

深挖传统文化资源,结合青少年认知特点,构建差异化课程体系。国学经典课程可突破《论语》《孟子》等传统框架,将《世说新语》《菜根谭》纳入教学范畴,以情境教学法还原古代书院场景,通过角色扮演、小组辩论等互动形式,引导青少年深入理解典籍内涵。传统技艺课程则可拓展至乐器制作、建筑模型搭建等领域,如邀请工匠指导青少年制作竹笛、搭建徽派建筑模型,让其在动手实践中感悟传统文化的工艺智慧与美学价值。系列主题活动能强化学习的连贯性与系统性。围绕传统节日,图书馆可打造“春节民俗文化展—写春联送祝福—春节故事分享”系列活动,从知识科普、实践体验到情感共鸣层层递进;以历史文化名人为核心,组织“诗歌朗诵—文化讲座—创作大赛”活动链,如李白主题活动中,通过朗诵感受诗歌魅力,借讲座了解创作背景,以大赛激发文学创造力。学科融合则为传统文化教育开辟新路径。与语文教学结合,可开展经典名著深度阅读与创作实践,引导青少年在写作中融入诗词典故;与历史教学联动,组织“历史中的传统文化”调研与辩论,如围绕“丝绸之路对文化交流的影响”展开探究,培养跨学科思维与研究能力^[3]。

5.2 形式创新

数字化技术为服务形式注入新活力。VR技术可构建古代书院、宫廷等虚拟场景,让青少年沉浸式体验古人生活;AR技术应用于展览,扫描文物即可呈现3D模型与动态演变过程;AI算法通过分析学习数据,为青少年精准推送个性化资源与学习建议,如针对绘画爱好者推荐课程、展览及创作指导。体验式活动强调实践感知。除传统手工艺外,拓展香囊制作、传统婚礼体验等项目,青少年亲手缝制香囊、参与婚礼仪式,在实操中领略文化寓意;民俗巡游活动中,青少年身着传统服饰展示节日习俗,增强文化认同感与传播责任感。

项目式学习注重综合能力培养。以“传统建筑文化研究”项目为例,青少年需通过资料收集、实地考察、专家访谈完成模型制作、报告撰写与海报设计,在跨学科协作中提升沟通、创新与问题解决能力。

5.3 合作创新

馆校合作实现资源互补。双方可共建传统文化校本课程,如结合语文教学开发“古代文学鉴赏”课程,图书馆提供文献与专家资源,学校负责教学设计;共办“传统文化进校园”活动,邀请非遗传承人展示技艺、组织学生参观图书馆展览,促进课堂内外教育融合。

与社会机构合作拓宽服务边界。文化机构合作举办文物文献联展,艺术团体开展戏曲音乐表演;企业合作引入智能导览系统、开发文创产品,如将古籍元素转化为文具、饰品,让传统文化融入生活场景。区域合作整合多方资源。通过建立图书馆联盟,共享文献数据库、活动场地与人员培训资源;联合举办跨区域知识竞赛、艺术展览,促进文化交流,扩大服务影响力^[4]。

5.4 服务模式创新

个性化服务机制以数据驱动精准供给。利用大数据构建青少年读者画像,结合AI智能推荐系统,根据借阅、浏览记录动态推送书籍、讲座与活动;定制学习计划,为不同需求的青少年规划阅读、实践路径。完善服务评价体系确保质量提升。构建涵盖内容、形式、资源利用的多维度评价指标,通过问卷、在线评价、访谈收集反馈,及时优化服务内容与流程。

服务推广通过多元渠道扩大覆盖。

6 总结

本研究系统剖析青少年图书馆传统文化教育服务,在理论层面证实其对青少年精神滋养、价值观塑造、文化自信培养及传统文化创造性转化的重要意义;实践中发现服务存在内容缺针对性、形式单一、资源整合不足等问题,进而提出开发特色课程、运用数字化技术、强化多方合作、创新服务模式等策略,强调服务创新对青少年发展与文化传承的关键作用。同时,研究也指出自身不足,内容上对地区服务差异探究不深,方法上数据收集分析的全面性与准确性待提升。展望未来,随着科技进步、政策支持增强及青少年需求演变,该领域研究前景广阔,后续可围绕新兴技术应用、政策社会需求变化、青少年动态需求,优化研究方法,为图书馆服务创新提供更精准前瞻的建议。

参考文献

- [1] 胡品嘉.面向青少年群体的公共图书馆传统文化阅读推广研究[J].河南图书馆学刊,2025,45(01):39-41.
- [2] 华婧.公共图书馆面向儿童开展传统文化教育的多元化路径探析[J].河南图书馆学刊,2024,44(10):11-14.
- [3] 李海燕.地方公共图书馆面向青少年开展传统文化阅读推广的实践探索[J].河南图书馆学刊,2024,44(02):44-46.
- [4] 崔红燕.文化自信视域下的青少年优秀传统文化教育研究[D].浙江:宁波大学,2019.

Research on the integration and innovation of traditional cultural elements in college dance education

Yuanzhong An

Shihezi University, Shihezi, Xinjiang, 832000, China

Abstract

In recent years, the effective promotion of the creative transformation and innovative development of China's excellent traditional culture has become a focal point of attention across various sectors. University dance education, which is responsible for cultivating professional dance talents and enhancing artistic skills, integrates traditional elements such as dance, costumes, and music into its curriculum. This not only meets the demands of the times and fulfills cultural responsibilities but also helps to develop students' aesthetic awareness, cultural identity, and physical coordination. This article focuses on the various challenges encountered in the integration of traditional cultural elements into university dance education and proposes specific, practical strategies for integration and innovation. These strategies aim to provide new ideas and solutions for deepening cultural inheritance, improving educational quality, and enhancing innovation in university dance education in the new era.

Keywords

college dance education; traditional cultural elements; integration and innovation

高校舞蹈教育中传统文化元素的融合与创新研究

安元忠

石河子大学, 中国·新疆 石河子 832000

摘 要

近年来, 如何有效推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展, 日益成为各界关注的焦点。高校舞蹈教育肩负着培养专业舞蹈人才、提升艺术技能的职责, 将传统舞蹈、服饰、音乐等传统文化元素融入高校舞蹈教育中去, 不仅是高校回应时代要求、履行文化责任的必然选择, 也有助于培养学生的审美意识、文化认同感和身体协调性。本文聚焦当前高校舞蹈教育与传统文化元素融合中遇到的各种问题, 以问题为导向提出了具体、切实可行的融合与创新策略, 以期为新时期背景下高校舞蹈教育深化文化传承、提升育人质量与创新能力提供新思路、新方案。

关键词

高校舞蹈教育; 传统文化元素; 融合与创新

1 引言

舞蹈, 是一种表现力、感染力极强的艺术形式, 作为人类身体语言的极致展现, 也能作为传统文化传承领域的重要载体。在中国, 舞蹈与传统文化紧密相连, 从古老神秘的祭祀舞蹈、到欢快热烈的民间舞蹈, 其中无一不承载着中华民族的历史记忆、精神信仰、审美情趣, 尤其是传统舞蹈动作、服饰、音乐等元素中, 均蕴含着深厚的文化内涵。近年来, 《“十四五”文化发展规划》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等一系列政策文件的相继出台, 多次强调了推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展的重要性。^[1] 推动高校舞蹈教育中传统文化元素的融合与创新, 旨在以高校舞蹈教育实践为载体, 带领学生深入理

解传统文化的深厚底蕴, 并在对传统文化继承的基础上进行舞蹈艺术创新, 最终落脚在培养具有文化素养和创造力的新时代舞蹈人才上。

2 高校舞蹈教育与传统文化元素融合面临的问题分析

2.1 对传统文化元素运用停留在浅层次, 缺乏对文化内涵的体系化解读

当前, 高校舞蹈教育中对传统文化元素的引入, 存在一个很明显的问题, 便是对传统文化元素的运用深度不够, 整体呈现出表面化倾向, 即在实际舞蹈教学与创作中, 往往更侧重于对某些传统舞蹈外在形式的直接模仿或借用, 比如, 某些高校舞蹈教学与创新虽尝试引入了高校文化元素, 但仅仅选取了一些标志性的、易于辨认的舞蹈动作、手势或姿态, 抑或是仍停留在模仿特定民族民间舞蹈中常见的服饰、道具、队形编排上。高校舞蹈教育对传统文化元素运用

【作者简介】安元忠 (1979-), 男, 中国甘肃天水人, 本科, 副教授, 从事舞蹈教育研究。

停留在浅层次,从短期来看,能够快速在视觉上建立起与传统文化的关联,但长此以往,将更难以深入触及这些形式背后所承载的深厚文化根基、精神内核。在真实教学场景中表现为,教师与学生虽能完成特定舞蹈动作的复制,却无法真正把握这些动作的历史背景、所反映的特定地域族群的生活方式、宗教信仰、情感表达方式、社会结构和审美理想。此外,在当前的高校舞蹈教育中,传统文化元素通常会被简化为可拆解、可组合的“零件”,使其脱离原本赖以生存的文化土壤,直接导致学生在舞蹈教育中接触到的传统文化元素,也是停留在符号层面的,难以真正建立起对其内在逻辑、价值观念和哲学思想的整体性、体系化把握。

2.2 舞蹈训练课程与文化理解形成“两张皮”,难以激活学生文化创造力

在高校舞蹈教育课程设置和教学实施环节中,舞蹈训练课程与文化理解形成“两张皮”现象突出,二者间的割裂在一定程度上抑制了学生文化创造力的发展,学生也无法在舞蹈创作、表演中深入体会其中自然流露出文化的韵味、深度,并将从中获取的文化理解内化为自身艺术表达的养分。具体表现为以下两点:一是技术技巧课、芭蕾基训、现代舞基训、编导技法课等在高校舞蹈教育中占主导地位的专业技能课程,将教学目标更多地放在了对学生身体能力开发、技术动作的精准掌握、艺术表现技巧提升上,且课程教学内容与方法,也主要局限在对身体本身的技术指标和艺术形式规律上,鲜少在其中有意识地、系统地融入或关联相关的传统文化背景知识、美学理念、文化精神内涵;^[2]二是中国舞蹈史、民族民间舞蹈文化概论等理论课程在大部分高校中已普及,但多是独立在技能训练以外,在这个过程中,学生在舞蹈技能课上所学动作与理论课中听到的文化背景之间,难以建立起有效的、情境化的连接桥梁,学生也将很难把抽象的文化认知与具体的身体实践、艺术创造过程联系起来。

2.3 对“传统创新”的理解窄化为程式化改造,缺乏本土文化采风实践

当前,高校舞蹈教育在涉及对传统文化元素创新的探索中,存在一个明显的误区,即对“创新”的理解过于狭窄、表面化,高校舞蹈教育中多数的创新实践,都被局限在了对已有传统舞蹈素材进行程式化的、技术层面的改造上,具体做法有以下几点:一是改变传统舞蹈原有的节奏速度(加快、变奏)、调整动作的幅度和力度(放大、变形);二是把不同地域、民族的舞蹈动作进行简单的拼接组合;三是为传统舞蹈配上现代风格的音乐、灯光、舞美等。在这种情况下,对高校舞蹈教育的“传统创新”将更多目光聚焦在制造形式上的新鲜感上,但仍未摆脱其借助新技术、新包装对传统素材进行重新排列组合的本质,再加上部分高校舞蹈教育也尝试了把西方现代编舞手法生搬硬套到舞蹈教育中,缺失本土文化土壤的高校舞蹈教育将更不利于传统文化元素融入其中。上述提到的问题,究其根源,仍在于目前高校舞蹈教育

中缺乏对传统文化本源的深入探寻、基于本土文化语境的真诚对话,使“传统创新”沦为了无源之水、无本之木的形式化游戏,难以真正生产出有文化深度、时代气息、本土生命力的创新成果。

3 高校舞蹈教育中传统文化元素的融合与创新策略

3.1 增设优秀传统文化相关课程,落实跨学科课程建设

为突破当前高校舞蹈教育中传统文化传承的表层化困境,可以在高校舞蹈教育体系中增设优秀传统文化相关课程,比如,《中国舞蹈发展史》《中国古代舞蹈史》等,以便学生能够在课程学习中在头脑中建立起传统文化精神内核、审美体系、哲学思想以及其与艺术(特别是舞蹈艺术)内在关联的体系化认知。具体来说,高校增设的与优秀传统文化相关的课程体系可以分为以下三类:①基础理论课程:开设《中华传统身体文化通论》必修课,在其中贯通哲学观(《周易》“阴阳律动”哲学与呼吸调控)、美学观(谢赫“气韵生动”对动作质感的启示)、技艺观(民族舞种谱系与地域文化关联);②专题深化课程:设置模块化选修,比如,可以参考福建高校开设的《闽南拍舞与海洋族群精神》《客家采茶舞农耕仪式解码》等课程,致力实现“一地一策”的本土化深耕;^[3]③创新实践课程:推行项目制工作坊,以北京师范大学舞蹈系“二十四节气舞蹈剧场”为例,可以搭建起包含以下环节的课程,即完成典籍研读(《月令七十二候集解》)→非遗采风(陕西社火踩桥仪式)→实验编创流程。

此外,为了进一步落实“跨学科”的建设理念,高校舞蹈教育中传统文化元素的融合与创新,可以在基训课、民间舞课、编导课等舞蹈专业课程中,适当引入哲学、历史学、美学、民俗学、人类学、艺术学理论等相关人文社科学科的知识与方法,为学生营造一个广阔、立体、浸润式的文化学习环境,帮助学生深入理解传统文化的内涵与价值。

3.2 优化教学内容与方法

3.2.1 结合历史背景、民俗活动与艺术形式,开展综合体验式教学

高校舞蹈教育中传统文化元素的融合与创新,需要在课堂教学的内容设计中有意识地把特定的舞蹈动作、风格、作品,置于其产生的历史社会背景、相关的民俗活动场景以及与之共生的其他艺术形式之中。此外,在高校舞蹈教育中融入传统文化元素,也需要积极引入一些体验式、情境化的教学手段,来为学生营造一个多维度的文化感知环境,在这个过程中,学生不仅能学习到该“怎么跳”,也能更深层次地理解为什么这样跳“在什么情境下跳”“与其他文化元素如何互动”。以汉族“灯舞”教学为例,在实际教学过程中,教师不仅要负责教授学生舞蹈动作,还需要为学生讲述一些元宵节“闹花灯”祈福驱邪的习俗,同时可以通过在课