Practical Research on the Integration of Traditional Culture into Vocational Dance Education from the Perspective of "Cultural Confidence"

Ya Zhong

Hunan Vocational College of Arts, Changsha, Hunan, 410000, China

Abstract

Under the guidance of the concept of "cultural confidence", this study focuses on discussing how to effectively integrate traditional culture into the dance education of higher vocational colleges. Firstly, analyze the intrinsic connection between "cultural confidence" and traditional culture, as well as its value in contemporary society, and then sort out the current development status of dance education in vocational colleges, as well as the application and challenges of traditional culture in this field. Secondly, the paper proposes a series of strategies for innovative teaching content and methods, and emphasizes the important role of school enterprise cooperation in cultural inheritance and promotion. Finally, practical research has proven that integrating traditional culture into vocational dance education can enrich teaching content, enhance students' cultural literacy, and contribute to the inheritance of traditional culture. This study not only promotes educational reform and development, but also provides theoretical support and practical guidance for enhancing the country's cultural soft power.

Keywords

cultural self-confidence; traditional culture; higher vocational education; dance teaching; educational innovation; school-enterprise cooperation

"文化自信"视域下传统文化融入高职舞蹈教育的实践研究

钟雅

湖南艺术职业学院,中国·湖南长沙410000

摘 要

在"文化自信"理念指导下,本研究着眼于探讨如何有效地将传统文化融入高等职业学院的舞蹈教育中。首先,分析"文化自信"与传统文化的内在联系及其在当代社会的价值,进而梳理目前高职院校舞蹈教育的发展现状,以及传统文化在此领域的应用和挑战。其次,论文提出一系列创新教学内容与方法的策略,并强调校企合作在文化传承和推广中的重要作用。最后,通过实践研究证明传统文化融入高职舞蹈教育能够丰富教学内容,提升学生文化素养,并为传统文化的传承贡献力量。本研究不仅促进教育改革与发展,也为提升国家文化软实力提供理论支撑和实践指引。

关键词

文化自信; 传统文化; 高职教育; 舞蹈教学; 教育创新; 校企合作

1引言

近年来,随着社会对文化认同和传承的重视,"文化自信"正成为各个领域的重要指导理念,尤其在现代教育体系中,传统文化的融入显得尤为重要。在高职教育的舞蹈专业中,传统文化的元素不仅是艺术表现的基础,更是学生文

【课题项目】中国艺术职业教育学会科研项目成果阶段性成果之一(项目编号: CEFA2021028); 校级课题阶段性成果之一(项目编号: HY20210718)。

【作者简介】钟雅(1987-),女,中国湖南长沙人,硕士,副教授,从事舞蹈教育研究。

化素养提升的重要途径。因此,探索将传统文化有效融人高 职舞蹈教育的实践显得尤为必要。

研究表明,传统文化的融入在舞蹈教育中起到不可替代的作用。本研究通过定量与定性相结合的方法,对某高职院校的舞蹈专业进行实证分析,调查样本涵盖了 200 名在读学生与 10 名教师。数据收集采用问卷调查与深度访谈相结合的方式,主要分析学生对传统文化知识的掌握情况及教师传授传统舞蹈技艺的有效性。

在教学设计上,教师积极开展"传统舞蹈课堂"项目,课程内容包括中国传统道具舞、非遗民族民间舞等,重点引入了具有代表性的舞蹈如麻阳花灯、摆手舞等教学内容。课程采用分层教学法,针对不同基础的学生,通过基础训练与

艺术表达结合,逐步增加舞蹈的表演难度,确保每位学生都能在学习中获得成就感。为增强学生的文化认同感,实施传统文化与高职舞蹈融合的跨学科项目,鼓励学生在实践中理解和体会传统文化的内涵。

本研究设计了一套多维度的评价标准,以文化理解、 舞蹈技巧、艺术表现三个维度为基础,辅以同行评审与自我 反思相结合的方式,经过一学期的实践,参与学生的传统文 化知识掌握率提升了35%,舞蹈表演水平显著提高。另外, 建立了一支由经验丰富的优秀教师构成的教学团队,定期开 展专业培训以提高教师的文化素养和教学能力。

2 文化自信与传统文化

2.1 文化自信概念解析

文化自信是指对于本民族文化的认同和骄傲,它是社会主义核心价值观的重要组成部分,能够增强民族凝聚力和文化软实力。从理论层面来看,文化自信源自对本民族传统文化的理解、尊重和传承,体现了对文化多样性的包容性,并在现代化进程中强调文化的不可替代性。具体而言,文化自信包含以下几个方面:

①历史根基:文化自信的形成依赖于深厚的历史积淀。 中国拥有五千年文明史,传统文化如儒家、道家和佛家思想 等为当代文化自信提供了理论支持。同时,传统艺术、文学 和哲学等领域的成功实践,进一步增强了文化自信的基石。

②文化认同:在全球化加速的背景下,文化认同成为文化自信的核心。高职院校的学生在学习传统文化时,应具备对其历史意义和现代价值的深刻理解。通过对传统舞蹈等项目的学习,培养学生对祖国和民族文化的认同感,有助于提升他们的文化自信心。

③教育作用:高职舞蹈教育中,教师在教授课程时需注重传统文化的渗透,如通过设置传统舞蹈课程、组织文化交流活动等形式,使学生在实践中感受文化魅力。同时,课程中应引人对传统文化根源、流派特色及其在现代社会中的应用进行分析,帮助学生建立对传统文化的理论认同。

④创新与传承:文化自信并不意味着盲目地守护传统,而是强调在传承中创新。高职院校应鼓励学生在传统舞蹈基础上进行创作创新,融合现代元素,以符合当代审美及市场需求,培养他们的创造力和自信心。

文化自信的概念不仅需要理论解读,更需要在具体的教育实践中加以贯彻。通过对上述要素的系统整合,高职舞蹈教育方能在文化自信的视野下,更加有效地把传统文化与现代教育相结合,培养出既具传统价值又具现代思想的高素质人才。

2.2 传统文化的时代价值

传统文化在当代具有重要的时代价值,其核心在于文 化自信。传统文化中蕴含的价值观、审美情趣和艺术形式, 为现代教育提供了有效资源,尤其在高职舞蹈教育中,传统 舞蹈技艺和表演形式的传承,促进了学生的创造力与实践能力。

高职舞蹈教育应将传统文化的舞蹈元素融入课程设计,形成以传统为基底、现代为拓展的教学框架。通过项目化学习,组织学生参与实践演出,增强他们对传统文化的理解与认同感,培养团队合作精神和创造性思维。在实践中,重视对传统舞蹈动作的解构与重组,在表现手法与理念进行创新。此外,借助现代科技工具,探索传统文化传播的新形式。利用数字化技术,建立传统文化舞蹈资源库,学生可以通过多媒体与虚拟现实平台进行学习与实践,以更直观的方式理解舞蹈背后的文化故事和历史渊源。这种方法不仅丰富了教学手段,还提升了学生的自主学习能力和对传统文化的热情。

通过传统舞蹈教育,学生能够培养对美的感知能力与 审美观念,提升社会责任感,增强其文化自信与自我认同感。 总结而言,传统文化在高职舞蹈教育中的时代价值体现为文 化传承与创新的结合,推动教育与文化的深度融合,塑造现 代学子的人文素养和综合能力,为青年一代的成长奠定了坚 实基础^[1]。

3 高职舞蹈教育概况

3.1 高职舞蹈教育现状

近年来,高职舞蹈教育体现了对职业技能培养和文化 传承的双重重视,其教学模式逐渐呈现多样化趋势,传统面 对面教学与线上学习相结合的混合式教学得到了广泛应用。 利用网络平台,教师能够通过视频、直播等形式进行舞蹈技 术教学和舞蹈文化传递,丰富了教学内容和形式。

为了增强学生的文化自信,许多院校开始在课程中融入传统文化元素,如古诗词、非遗文化等,强化学生对民族文化的理解和认同。研究表明,这一教学方式能提升学生的文化素养与艺术修养,使学生在掌握舞蹈技术的同时,更具文化使命感与责任感。在教学评价方面,普遍采用"过程性评估+终结性评估"的综合评价体系,重点关注学生的舞蹈技能、表现力及其对传统舞蹈理解的深度。通过针对每个学生的个体画像,鼓励学生进行个人舞蹈创作和表演,有效提升了学生的综合素质。在师资队伍建设上,高职院校积极举办师资培训和交流活动,通过实习、研修等形式提升教师的专业能力。

通过上述措施,高职舞蹈教育现状显现出良好的发展 态势,但仍面临诸多挑战,包括课程设置的市场需求适应性 不足、实践资源的共享平台缺乏等问题。未来,需进一步探索与行业需求对接的课程改革,发挥传统文化在舞蹈教育中的引领作用,以适应新时代人才培养的要求。

3.2 传统文化与舞蹈教育的结合

在高职舞蹈教育中,传统文化的融入策略主要体现在 课程设计、教学内容以及实践活动的多样性上。具体而言,

教学可通过分层次设定目标来实现。例如,初级阶段聚焦于基本动作的掌握,中级阶段探索传统舞蹈的情感表达与文化背景,高级阶段则应倡导学生进行传统文化与舞蹈的融合创作。在教学方法方面,结合视频分析及研讨会等形式,引导学生对传统舞蹈的理解与诠释。

在评估体系中,应构建多元化的考核方式,如注重过程性评估,强调学生在课堂参与、创作自主性、团队合作等领域的表现。通过定期举办舞蹈展演、比赛及交流活动,促进学生间的互相学习,激发其探索传统文化的热情。此外,建立校企合作机制,邀请非遗传承人和专业舞者讲授传统文化与舞蹈技巧,实现实践与理论的结合。

通过这些系统性的措施与方法,传统文化在舞蹈教育中的有效融合,不仅丰富了教学内容,还提升了学生的综合素养,为传统舞蹈的保护与发展做出贡献。在这一过程中,传统文化的核心价值观念也在潜移默化中得以传承,形成了高职舞蹈教育独特的文化底蕴。

4 传统文化融入的策略研究

4.1 教学内容与方法创新

在"文化自信"视域下,传统文化的融入对于高职舞蹈教育的教学内容及方法创新至关重要。针对教学内容的设计,首先需整合中国传统舞蹈元素,确保学生能够深刻理解其历史背景与艺术内涵。此外,通过开发多样化的教材资源,鼓励使用图文并茂的资料及视频示范,让学生直观感受传统文化的魅力。

在教学方法方面,建议借鉴"翻转课堂"模式,将理论知识与实践操作结合。利用课前在线学习平台,学生在课外自学传统舞蹈的基本知识与技巧,课堂上则强调实践,通过小组合作和角色扮演的方式,增强学习的互动性与趣味性。此方法提高了学生的自主学习能力和团队合作意识。

此外,采用项目式学习引导学生围绕传统文化主题进行舞蹈创作。以具体项目为核心,结合现代舞蹈元素进行创新演绎。这一过程中,教师应提供指导,帮助学生梳理传统与现代的关系,同时鼓励学生在创作中融入个人理解与实践体验。在评估体系中,考虑到学生对传统文化的理解与舞蹈技巧的掌握,采用形成性评价与终结性评价相结合的方式,并引入自评与互评机制,促进学生自我反思与相互学习,增强他们对文化自信的认同感。结合信息技术,引入多媒体教学手段,提升学习的沉浸感与参与度。通过这些技术手段,学生能够在更为立体的环境中学习舞蹈,从而加深对传统文化的认知。同时,倡导校企合作,邀请专业舞蹈团体和艺术家到校进行交流与讲座,拓宽学生的视野,增进其对传统舞蹈艺术的了解[2]。

综上所述,通过精心设计的教学内容与创新方法,不

仅能够提升高职院校的舞蹈教育质量,更重要的是,能有效 传承与发扬中华优秀传统文化,让每位学生在学习中增强文 化自信,形成更为丰满的舞蹈艺术素养。

4.2 校企合作与文化传播

校企合作在高职舞蹈教育中扮演着重要角色, 能够有 效促进传统文化的传播和弘扬。首先,形成稳定的校企合作 机制是关键。通过建立长期合作协议,明确双方在课程设置、 实习实践、学生招聘等方面的责任与权利。其次,在课程内 容设计上,结合企业需求与传统文化,开发相应的教学模块 和实践项目。在实践环节,鼓励学生参与企业组织的文化演 出活动,通过实际操作加深对传统文化的理解与认同。结合 企业的实际需求,设立校外实训基地,例如与多家文化艺术 机构合作,制定实习计划,让学生在真实的文化环境中学习, 提升其专业技能的同时传播传统文化。利用信息技术手段, 加强文化传播的广度与深度。例如, 创建网络平台, 整理高 职院校与企业共同开发的传统舞蹈课程资源,通过线上线下 结合的方式,扩大受众范围,增加文化传播的有效性。通过 调研反馈,精准调整课程与实践方式,以便更好地满足学生 的学习需要与行业发展趋势。最后,考核评价机制应同步建 立,通过定期评估学生的实践表现和文化理解,确保校企合 作的有效性与持续性,从而形成良性循环,促进传统文化在 高职舞蹈教育中的深度融合与传播[3]。

5 结论

高职舞蹈教育中的传统文化融入实践,体现出文化自信的深化与丰富,具体体现在教学内容、方法与效果三个方面。首先,课程内容设计以中国传统舞蹈等为核心,形成多样化的课程体系,确保学生在专业技能上能具备相应的传统文化素养。其次,教学方法上,通过"项目驱动"与"情境教学"相结合的方式,增强学员对传统舞蹈的理解与感知。最后,课程评价体系的建立,也进一步推动了传统文化的融入,提升了学生的自信心与文化认同感。

在实践过程中,传统文化与高职舞蹈教育的结合显著 改善了学生对舞蹈专业的兴趣与认同,最终形成以"文化自 信"为导向的高职舞蹈教育模式,其核心在于通过"教、学、 练"三位一体的方式,让学生在专业能力与文化认同上取得 全面提升。

参考文献

- [1] 陈崟."文化自信"视域下初中先秦诸子散文教学研究[D].牡丹 江:牡丹江师范学院,2023.
- [2] 杨潘升.中华优秀传统文化融人高职院校思想政治教育的路径研究[J].广东交通职业技术学院学报,2018,17(2):5.
- [3] 归雨莲.传承中华优秀传统文化视域下的初中古代散文教学研究[D].秦皇岛:河北科技师范学院,2023.