

# 高校古典舞教学中传统美学的传承与当代传播路径探索

黄冬果

武汉工商学院 艺术与设计学院 湖北省武汉市 43000

**摘 要:** 本文着重讨论的都是如何在高校中有效地传播并弘扬传统文化的本质观,同时也对现存的传播方式提出了改造与实践。文中首先进论述了旧的审美观念,对作为文化载体之一的古典舞有着怎样重要的作用,与之同时在校教学中具体有哪些形态表现,接着再对古典舞作为美的载体怎样将其审美观念融入到课堂教学中去,即所采用的一些具体措施手段,例如古典舞技巧训练、舞台演出理解以及文化的真正传递等,最后在现代条件下提出了一种新的传播方式——即“现代舞古典舞美学观的数字多学科整合与跨学科传播”,给了我们新的想法与方案。

**关键词:** 高校;古典舞;传统美学;传承;当代传播;文化创新

## 引言

随着时代的进步和多元文化发展的持续,古典舞是中国传统艺术的主要象征,在当前社会中具有非常深远的美学价值和艺术价值。但现阶段古典舞的教学发展中,传统教育面临困难,比如在新技术改造过程中出现的技术与传统文化衔接的问题、传授内容新颖化与传统内容的传承衔接等问题。因此,思考如何才能顺利将古典舞蹈课程教学中的传统美学有效传承,并通过当代教育传播的现有途径开展现代化的有效传播极为重要。本文就古典舞的古典美与当代传播途径两个方面进行深入探讨,为将二者有效融合于当代教学实际做出努力。

### 1、高校古典舞教学现状及挑战

#### 1.1 高校古典舞教学的普及与影响

随着文化自信的加强,对古代文化保护的重视以及对古典舞蹈学校教学的广泛关注与提升,作为中华传统艺术奇葩的古典舞艺术集形体美与心灵美于一体,不再仅仅局限于专门舞蹈院校中的教学,其正逐步进入各个学校的艺体教学课堂,成为文化教育的重要组成部分。不仅是专门从事舞蹈专业的高校学生学习古典舞,而且所有高校中以人文学科为主的专业学生均学习古典舞,更能在很大程度上提升学生的文化修养和对古艺术文化的认知。同时,由于国家对传统文化与艺术教育大力扶持,古典舞教学在课程设置、教学质量、授课教师等方面也得到了充分保障,以定期开展的舞蹈艺术活动、比赛等形式,弘扬古典舞魅力,促进传统舞蹈艺术的发展。

#### 1.2 传统美学面临的传承问题

中国古典舞艺术的基础是传统的审美价值,不仅仅体现在古典舞的艺术技巧,更体现在其中包含的文化理念和思想。中国传统古典舞拥有悠久的历史背景,其讲究的“形神兼备”、细致优雅、含蓄。这既是一种舞蹈艺术表现形式,也是对传统文化的阐释方式。而在现代这样的时代环境下,它的这个传统审美在遭受到种种挑战的同时,也正在面临着一些考验。

### 2、传统美学在高校古典舞教学中的传承方法

#### 2.1 舞蹈技巧与传统美学的结合

虽然舞蹈技法是舞蹈表演的基本功,但不是只通过动作规范与技术要求进行传授就可以了,对传统文化美德的继承,必须要化为身体的运动形式才行。也就是说,教师在教学过程中,除了学生姿势正确外,同时还要帮助其充分体验到每一步的背景与所承载的文化意义。比如,“脚下轻盈”这个动作并不仅仅是动作的要求,而是代表着一种展现“高雅”“温和”的文化符号。通过培养学生的身体的控制能力、柔韧性和协调性,有利于更加深入地内化这种传统审美观念中的对“轻”“静”“和谐”的追求。在此基础上,教师可以结合动作组合、舞蹈节奏、情绪表情,慢慢地将这种传统的审美要素表达为舞蹈动作形式。

#### 2.2 表演理念与文化精神的传递

作为文化的延续与体现,古典舞不仅仅是一种表演技巧,也涵盖了丰富深厚的传统文化内涵。所以,传统审美意识融合于舞蹈动作中成为了古典舞教育教学中的重点。教师

要引导学生树立正确艺术观念,既要有艺术技术要求,也要从灵魂和精神方面展示中国古典舞的历史内涵。“神韵”的外延不仅仅体现在技法的身上,而是灵魂的外化,通过深入理解并实践“神韵”,可以使学生在舞蹈中体现出自身的精神气韵,这才是古人美之所在。

### 2.3 师生互动与传统美学的代际传递

古典舞的传承离不开师生之间的交往沟通,在教授古典舞期间,将传统审美观念的继承主要建立在教师与学生的交往沟通之上。作为教师,我们应该通过自己的行为与学生进行交流,将自己的舞蹈美学思想及文化的底蕴传授给学生,同时我们也可以通过讲授、示范以及和学生之间的交谈,引导其在传统文化美的层面上去进行探索,同时搭建开放而且具有学术研究氛围的学习氛围,培养学生对于古典舞传统审美意识的兴趣与探索动力。

## 3、当代传播路径的创新与探索

### 3.1 数字化手段与古典舞教学的结合

随着信息技术的高速腾飞,各行各业都开始引入各种数字化的平台,古典舞教育也不例外。新型技术不仅为舞蹈知识的学习和传达提供了全新的道路,还为教学模式的创新提供了很多素材,借助录像拍摄、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、在线课程平台,古典舞教学不仅摆脱了传统的教室,学员们也会有不同的学习经历。

古典舞借助视频、在线教学等手段学习已走出课堂局限,学生可以借助网络平台自主获取教学内容、进行自主学习。这不仅有利于学生重复观看和自我纠错,还可以引导学生互动交流、分享体会。如优秀的古典舞艺术家或教师通过网络传播将自身的技能、美意识传授给天南海北的学生,突破了时空的限制。

### 3.2 跨学科融合与古典舞美学的创新传播

对于古典舞蹈美学传播来说,是一种新型方法,随着社会多元化发展,越来越多领域的跨界,从而进一步促进了不同学科相互融合的进程。而古典舞是中国传统文化的精髓之一,其中内含的文化、哲理、历史和审美价值,值得探索之处很多,通过跨界融合发展可以进一步挖掘深层次内涵,将古典舞融合于现代艺术、技术和人文科学等方面,创新性传播古典舞蹈的美学价值。

首先,古典舞融入到现代舞蹈等艺术当中为古典舞注入了新的活力。例如,古典舞能够融入到多种多样的现代舞

蹈、剧场、音乐、声像艺术等形式当中,从而创造出一种突破领域的富有创造性的话语方式。通过交流、相互交融,古典舞可以保持原有传统的同时,也探究了新的呈现形式和艺术语言。这种方式在创新中能吸引到大量的群众尤其是青年人,使其对传统文化艺术产生兴趣并引起深层次的思考。例如近些年来一些舞剧的演出利用现代视觉、舞台灯光、数字化图像等手段,使古典舞蹈的形式更加丰富和与时俱进,打破了古典舞蹈表演的形式。

第二,古典舞与其他学科的文化学、哲学、历史、考证等的结合可以丰富古典舞内部的文化与思维层次认识。在惯有的古典舞教育审美中,不仅仅是教学古典舞的技术与规范,还在于传承文化精髓,在课程思政的带动下融合文化学、哲学、史实等与舞蹈融合,让学生从不同的层次、不同的角度去理解中国传统文化的价值所在,在古典舞的形式下重新展现其内涵、重构思维理念。

### 3.3 全球化视野下的古典舞传播

随着世界多元化发展的加剧,文化思想的交流与融合也在不断地增多,这也使得古典舞蹈迎来了更多世界的眼光和喝彩。但是古典舞蹈应该在新时期背景下如何有效地、富有创新性地去进行古典舞蹈的传播成为当今古典舞蹈教育、传承传统文化的重要议题。

首先,通过国际舞蹈交流基地、文化交流的活动等等可以将古典舞的推广站在全球化视野的角度。中国不少古典舞团、古典舞演员热衷参加全球性的艺术节、舞蹈赛事等大型国际文化交流活动,在进行中国古典舞推广的同时,也谋求着中国与西方的交流与融合。比如,将某些古典舞剧目在海外演出的时候,它不仅激起了国外民众的关注,也产生了跨文化交流的火花、共振。此种国际舞蹈互通,应是将古典舞的美感和文化更为广远的认可与传承途径。

其二,通过国际传媒扩大古典舞的宣传范围。在互联网和社交媒体迅速发展的当下,通过 Youtube、Instagram、TikTok 等方式就能将古典舞艺术传播到世界每一个角落,并引起众多国外观众的关注。通过这些网络媒体,表演者可以直接面向全世界人民展示表演技能,将古典舞的审美价值和它背后的文化内涵传递给世界不同文化的受众。尤其是在小视频分享网站兴起的背景下,古典舞传播已经不再受到语言限制和地区限制,越来越多的外国粉丝都可以通过小视频感受到中国古典舞艺术的精粹。

## 结论

古典舞蹈进入高校的教学过程，既不能只注重舞蹈技巧的传授，更要注意的是舞蹈技巧在教育的过程中文化、审美的传播。利用数字化网络技术及多领域的融合等手段促进对古典美当代的传播，未来科学技术与艺术的完美融合会使古典舞蹈教学与宣传更加新奇且丰富化，更好地保障古老传统在当代的可持续传承与重新焕发生机。这为当代高校古典舞蹈课堂教学的开展带去一定的积极作用和指导意义。

## 参考文献

[1] 张晓琳；王立华. 高校舞蹈教育中传统文化的传承路

径探讨[J]. 艺术教育, 2023(4): 45-48.

[2] 刘思远；邹佳琳. 古典舞与传统美学的契合及其教育意义[J]. 舞蹈艺术, 2022(7): 63-67.

[3] 吴雪莹；陈鸿雁. 现代高校古典舞教学中的美学理念与实践路径[J]. 高等教育研究, 2024(2): 71-74.

[4] 王建国；李倩彤. 古典舞在当代舞蹈教育中的创新性传播[J]. 当代舞蹈学, 2023(6): 29-33.

作者简介：黄冬果（1996.11-），女，汉，湖北武汉人，硕士，武汉工商学院艺术。