

文化自信视角下流行舞蹈课程体系的中国化建构与实施

沈雅卉

武汉工商学院 湖北 武汉 430000

【摘要】：全球化进程加速推进的背景下，西方流行舞蹈文化在国内教育领域持续扩张，本土舞蹈的文化主体性面临严峻考验。文章以文化自信为切入视角，围绕流行舞蹈课程体系的中国化建构展开研究，从全球化冲击下的文化主体性危机、传统文化传承需求、现行课程体系不足等方面剖析建构的必要性，在此基础上明确文化主体性、传承创新结合、系统性三项建构原则，进而从课程内容设计、教学方法创新、评价体系重构、师资队伍建设的四条路径提出实施策略，以为流行舞蹈教育的本土化改革提供理论参考。

【关键词】：文化自信；流行舞蹈；课程体系；中国化建构；非遗传承

DOI:10.12417/2982-3811.25.09.022

引言

流行舞蹈作为当代青年群体广泛参与的艺术形式，其课程体系长期沿用欧美标准，教学内容、动作术语、审美导向均呈现出显著的西方化倾向，中国传统舞蹈元素在教学中始终处于边缘地位。在国家大力倡导文化自信的时代语境下，如何将中华优秀传统文化有机融入流行舞蹈教育，构建起兼具国际视野与民族特色的课程体系，已成为舞蹈教育领域亟待破解的现实课题。

1 文化自信视角下流行舞蹈课程体系中国化建构的必要性

1.1 全球化背景下的文化主体性危机

全球化浪潮席卷之下，西方流行舞蹈文化凭借其成熟的商业运作模式在国内舞蹈教育领域快速扩张，街舞、爵士舞等舶来舞种占据了培训市场的绝对份额，本土舞蹈形式的生存空间遭到明显压缩。各类舞蹈机构在课程设置时习惯性将国际化等同于西方化，教材编排、动作术语、音乐选择均以欧美体系为标准，中国传统舞蹈元素往往沦为点缀性的装饰符号。青年群体在学习过程中形成了根深蒂固的审美偏好，认为西方舞蹈代表时尚前卫，民族舞蹈则显得陈旧落后，文化认同感在潜移默化中被消解。当舞者能熟练模仿国外编舞师的作品却对本民族舞蹈语汇知之甚少时，文化主体性的缺失已成为迫切需要正视的现实危机。重构具有中国文化内核的流行舞蹈话语体系，成为教育领域无法回避的时代命题^[1]。

1.2 传承中华优秀传统文化的现实需求

中华传统舞蹈蕴含的身韵特征、呼吸方式、空间意识为现代流行舞蹈创作提供了丰富的素材库，戏曲中的圆场步、水袖

技法，民间舞中的扭、拧、倾、仰等动作质感完全能够转化为当代流行语汇的表现手段，关键在于找到传统韵味与现代节奏的契合点。许多青年编导已经开始尝试将昆曲的兰花指融入爵士舞组合，把秧歌的扭动律动嫁接到编舞作品中，实践证明传统元素非但不会削弱作品的流行属性，反而增添了独特的辨识度。非物质文化遗产舞蹈面临传承断层的困境，单纯依靠原生态保护难以吸引年轻受众，将其精华提炼后注入流行舞蹈课程能够拓宽传播渠道，让古老艺术在当代语境中焕发生机。流行文化的传播力量恰好能够弥补非遗保护中缺乏受众基础的短板，两者结合并非简单拼贴，而是在保持各自特质的前提下实现互补共生，为传统文化找到符合时代需求的表达方式^[2]。

1.3 当前流行舞蹈课程体系的主要不足

现行流行舞蹈课程体系存在明显的结构性缺陷，缺乏系统性的本土文化融入设计。国内尚未形成一套既符合流行舞蹈发展规律又植根于本土文化土壤的教学体系，各培训机构各自为政，既没有统一的课程标准也缺少科学的评价机制，中国化建构的推进面临诸多障碍。评价标准的缺位使得教学质量难以衡量，学生学完一个阶段后究竟应该掌握哪些中国化的舞蹈元素、达到什么样的文化理解深度都没有明确界定，教师在教学中也就失去了方向参照，课程改革亟需建立科学的实施体系。

2 文化自信视角下流行舞蹈课程体系中国化的建构原则

2.1 文化主体性原则

文化主体性原则要求课程建构必须扎根于中华文化土壤，将本土审美范式置于核心位置而非边缘点缀，在教学内容选择、动作语汇设计、作品创编方向等关键环节中注重中国文化基因的植入。

作者简介：姓名：沈雅卉（91年10月-），性别：女，民族：汉，籍贯：湖北武汉，单位：武汉工商学院，职称：讲师，学历：硕士研究生，研究方向：体育教育训练学。

长期以来流行舞蹈领域习惯用西方标准来衡量作品优劣,认为动作幅度大、爆发力强就是高水平表现,却忽视了中国传统舞蹈讲究的含蓄内敛、刚柔相济等美学特质,导致学生在学习过程中形成了单一化的审美认知。重构评价维度意味着要把圆润流畅、气韵贯通、形神兼备等中国审美标准纳入考核体系,让学生明白一个作品不仅要看技术难度,更要看文化表达的深度,身体律动是否体现了东方哲学中的天人合一理念^[3]。教师在编排课程时不能简单复制国外教材,而要思考如何用中国文化的内在逻辑来组织教学内容,让学生在掌握流行舞蹈技巧的同时建立起对本民族文化的认同感,真正实现文化主体地位的回归。这一原则的贯彻落实需要教育者首先完成自身观念的转变,认识到文化主体性并非狭隘的民族主义立场,而是在充分吸收世界舞蹈艺术精华的基础上,以中华文化为根基进行创造性转化与创新性发展,使流行舞蹈课程既保持与国际潮流的对话能力,又彰显出鲜明的中国文化品格。

2.2 传承与创新相结合原则

传承与创新的平衡点在于既要保留传统舞蹈的文化精髓,又要赋予其符合当代审美的表现形式,避免陷入生搬硬套的僵化模式。传统舞蹈语汇经过几百年甚至上千年的沉淀已经形成了相对固定的程式,直接照搬到流行舞蹈课堂必然水土不服,需要教师对其进行解构,提取出核心的动作逻辑、呼吸节奏、空间轨迹,再用现代编舞手法进行重组创造,古典舞中的云手可以转化为流行舞段落中的手臂波浪,民间舞中的颤动律可以融入到节奏训练环节。当代青年成长在互联网时代,他们的文化心理更加强调个性表达、即时反馈、视觉冲击,课程设计必须考虑到年轻人的接受习惯,在保持文化内核的前提下增加趣味性、互动性、创造性的教学环节^[4]。创新不是抛弃传统,而是让传统以青年喜闻乐见的方式呈现出来,当学生发现传统元素能够成就一段酷炫的编舞作品时,文化传承就在不知不觉中完成了,课程吸引力也随之提升。

2.3 系统性原则

系统性原则强调课程建构不能各自为政,课程内容的编排、教学方法的选择、评价体系的制定必须形成有机整体,任何一个环节的脱节都会影响整体效果。当前许多机构在课程内容上强调中国化元素,但教学方法依然沿用西方训练模式,评价标准还是以技术难度为唯一指标,内容与方法、方法与评价之间出现明显割裂,学生学完课程后对中国文化的理解仍然停留在表面。解决问题需要从整体架构入手,将文化理论学习、技能训练实践、创作能力培养、审美素养提升等多个维度统筹考虑,确保各个教学环节相互支撑而非相互矛盾。更大范围的系统性体现在不同教育阶段的衔接上,基础教育阶段侧重文化启蒙、兴趣培养,高等教育阶段深化理论研究、专业训练,各阶段培养目标清晰、课程内容递进、能力要求分层,学生从入门到精通有明确的成长路径可循,避免出现低层次重复或突然

断层的现象,最终形成完整的人才培养链条。

3 文化自信视角下流行舞蹈课程体系中国化的实施路径

3.1 课程内容设计

课程理论模块的建设需要打破传统史论课的单向灌输模式,教师在讲授中国舞蹈文化史时应当将古代乐舞、戏曲舞蹈、民间舞蹈的发展脉络与当代流行舞蹈的本土化实践结合起来,每讲解一个历史时期的舞蹈特征就配合展示现代编舞作品中对该时期元素的借鉴案例,让学生看到传统文化如何在当下语境中重获生命力。

实践模块的设计要求学生必须完成传统元素的拆解重组训练,具体操作是先选取一段古典舞或民间舞片段,分析其中的核心动作、呼吸节奏、空间路线,再用流行舞蹈的编舞手法将这些元素重新编排成三十秒到一分钟的现代作品,编创过程中必须保留原舞蹈的文化韵味但要符合流行舞蹈的节奏特点。文化理解力的培育不能停留在课堂讲授层面,教师需要安排学生每学期至少参加两次传统文化体验活动,可以是观看戏曲演出、参观非遗展览、走访民间艺人工作室,体验结束后要求学生提交观察日记,记录自己发现的可转化元素,下次课堂上以小组讨论形式分享收获,将体验感受转化为创作灵感。

3.2 教学方法创新

工作坊制教学模式的实施需要建立非遗传承人与流行舞者的合作机制,院校或培训机构应主动联系当地文化馆、艺术团,邀请掌握传统舞蹈技艺的老师进入课堂,但不是让他们单独授课,而是与流行舞蹈教师搭档教学,一节课前半段由传承人讲解示范传统动作的文化含义、技术要领、呼吸配合,后半段流行舞者带领学生将刚学的元素融入编舞练习,两位教师之间要有互动讨论,让学生看到传统与现代如何在课堂上实现对话。这种协同教学每学期至少开设四到六次,形成常态化机制而非偶尔为之的活动。

项目式学习要围绕具体的文化主题展开,教师在学期初可以公布几个创作项目方向,比如用流行舞蹈演绎丝绸之路故事、表现非遗技艺传承场景、诠释古典文学作品,学生自由组队认领项目,从前期资料收集、中期编排排练到最后舞台呈现全程由学生主导,教师只在关键节点给予指导。项目进行过程中学生需要提交阶段性成果,包括文化主题分析报告、动作语汇设计方案、排练进度记录,教师根据这些材料了解学生的文化理解深度、创作思路清晰度、团队协作情况,及时调整教学侧重点。

混合式教学的技术支撑需要院校投入资源搭建线上平台,将中国传统舞蹈的教学视频、文化讲座录像、经典作品赏析等资源上传至平台供学生随时学习,线下课堂时间则专注于动作训练、创作指导、作品排练等必须面对面完成的环节^[5]。有条

件的机构可以探索引入动作捕捉设备记录学生的身体运动轨迹,让学生直观看到自己的动作与传统舞蹈范式之间的差距,或利用虚拟现实技术辅助学生还原历史场景体验,更深入地理解传统舞蹈产生的文化语境,从而更准确地掌握技艺。

3.3 评价体系重构

过程性评价的落实需要教师建立学生成长档案,每节课后记录学生对传统文化知识的掌握情况、在即兴创作中运用传统元素的频率、动作表达是否体现出文化内涵,评价内容不仅包括技术层面的进步,更要关注学生文化意识的觉醒程度,每月进行一次综合分析,找出学生在文化理解或创作转化上的薄弱环节,及时调整教学侧重点。

成果性评价要制定明确的中国风格作品评分标准,艺术完成度方面考察动作编排是否流畅、队形调度是否合理、音乐选择是否恰当,文化表达质量则看作品是否准确传达了特定文化主题、传统元素融入是否自然而非生硬拼贴、整体呈现能否引发观众对中国文化的情感共鸣,评分时邀请文化学者、传统舞蹈专家、流行舞编导组成多元评审团,从不同角度给出专业意见,避免单一视角导致的评价偏差。

反思性评价要求学生在每次作品完成后撰写创作笔记,详细说明自己选用了哪些传统元素、为什么做出这样的选择、在转化过程中遇到什么困难、最终效果是否达到预期,笔记不是简单的流水账而要包含深层思考,教师批阅时不仅指出问题还要提供改进建议,下一次创作前学生需要先回顾上次的反思内容,有意识地在新作品中克服之前的不足,形成螺旋式上升的学习循环。

参考文献:

- [1] 王戈.舞蹈教育中民间舞蹈与现代流行舞蹈的融合教学路径研究[J].戏剧之家,2025,(07):126-128.
- [2] 齐卓颖.传统民间舞蹈和流行舞蹈的融合探索[J].明日风尚,2024,(22):61-63.
- [3] 吕春江.新媒体时代下流行舞蹈教育的创新策略研究[J].泰州职业技术学院学报,2023,23(06):33-36.
- [4] 潘栗.浅析流行音乐与舞蹈课程融合教学研究的几个维度[J].参花(下),2020,(01):117.
- [5] 张婷.新时期传统民间舞蹈和现代流行舞蹈的融合文化探究[J].教育教学论坛,2019,(44):69-70.

3.4 师资队伍建设

跨学科知识结构的培养要求教师培训项目必须打破单一舞蹈技能训练的局限,开设中国艺术史、美学理论、非遗保护、文化人类学等系列课程,教师在学习过程中需要完成专题研究报告,选取某个传统文化现象进行深入分析,探讨其在流行舞蹈课程中的应用可能,培训结束后举行学术研讨会,教师之间交流研究成果,互相借鉴对方的思考角度,逐步建立起文化研究的学术视野。

双向培训机制的建立需要打通传统舞者与流行舞者之间的知识壁垒,组织传统舞蹈传承人参加流行舞蹈教学法培训,让他们了解当代青年的学习习惯、流行文化的表达方式、现代编舞的创作思路,培训中安排传承人观摩流行舞蹈课堂,参与教学设计讨论,学习如何将传统内容转化为年轻人易于接受的教学形式。同时选派优秀流行舞教师跟随传承人学习传统舞蹈技艺,不是简单的动作模仿而要深入理解其文化内涵、美学精神、技艺传承规律,通过阶段性跟学,这些教师既能教授流行舞蹈技能又能讲解传统文化知识,成为课程中国化建设的核心师资力量。

4 结语

流行舞蹈课程体系的中国化建构并非对西方元素的简单排斥,其核心在于确立本土文化的主体地位,让传统舞蹈语汇在现代语境中获得新的表达形式。本文从建构必要性、原则确立到实施路径,系统梳理了课程改革的基本框架,涵盖内容设计、方法创新、评价重构、师资培养等关键环节。期望相关研究能够推动流行舞蹈教育走出文化依附的困局,培养出兼具专业技能与文化自觉的舞蹈人才。