

新时代高校舞蹈教育教学创新研究

皮悦辰

江西新能源科技职业学院, 江西 新余 338004

DOI: 10.61369/RTED.2025030031

摘 要 : 舞蹈教育是现代素质教育体系的重要组成部分,也是推进美育教育、弘扬中华优秀传统文化的重要载体,其重要性不言而喻。舞蹈教育不仅可以提高学生肢体协调能力、柔韧性,还可以提高学生文化自信、艺术素养和审美能力。本文分析了新时代下高校舞蹈教学创新的必要性,剖析了当前舞蹈教育教学现状,提出要让人工智能赋能舞蹈教育、推进舞蹈课程思政教学、组织学生参与舞蹈演出实践、拓展舞蹈教学内容,旨在提高高校舞蹈教育教学质量。

关 键 词 : 新时代; 高校舞蹈教学; 重要性; 教学创新

Research on the Innovation of Dance Education and Teaching in Colleges and Universities in the New Era

Pi Yuechen

Jiangxi New Energy Technology Vocational College, Xinyu, Jiangxi 338004

Abstract : Dance education is an important part of the modern quality education system and a crucial carrier for promoting aesthetic education and promoting excellent traditional Chinese culture, highlighting its self-evident significance. Dance education can not only enhance students' physical coordination and flexibility but also boost their cultural confidence, artistic accomplishment, and aesthetic ability. This paper analyzes the necessity of innovating dance teaching in colleges and universities in the new era, dissects the current situation of dance education and teaching, and proposes measures such as empowering dance education with artificial intelligence, promoting ideological and political education in dance courses, organizing students to participate in dance performance practices, and expanding the content of dance teaching. These suggestions aim to improve the quality of dance education and teaching in colleges and universities.

Keywords : new era; dance teaching in colleges and universities; significance; teaching innovation

引言

高校舞蹈教学包括了舞蹈理论与舞蹈技能两大模块,带领学生了解民族舞、现代舞、国标舞和芭蕾等舞种知识,丰富他们舞蹈理论知识储备;带领学生开展形体、基本功训练,提高他们身体柔韧性、协调性,培养学生吃苦耐劳、追求卓越的良好品德,促进他们德体美劳全面发展。高校舞蹈教师要积极应对新时代挑战,创新舞蹈教学方法,利用人工智能开展舞蹈教学,指导学生开展个性化训练,积极推进课程思政建设,带领学生学习民族舞、古典舞,增强他们文化自信,激发他们舞蹈创编灵感,从而提高舞蹈教学质量。

一、新时代下高校舞蹈教育教学创新的必要性

(一) 有利于培养多元化人才

新时代背景下,高校舞蹈教学内容不再拘泥于舞蹈理论和技能训练,增加了舞蹈创编、舞蹈文化等教学内容,有利于开阔学生艺术视野,从而提高他们创造能力、人文素养、创新能力和文化自信,从而培养更多德才兼备的舞蹈人才^[1]。此外,高校舞蹈教师要注重舞蹈文化内涵的讲解,引导学生分析不同舞蹈起源历史、经典舞蹈作品,让他们了解舞蹈背后蕴含的文化底蕴,从而提高他们批判思维和艺术审美能力,激发他们舞蹈创编灵感,从

而培养多元化人才,为我国舞蹈事业发展输送更多优秀人才。

(二) 有利于提高学生实践能力

传统舞蹈教学模式下,教师更加注重舞蹈基本功训练、专项舞种训练,校内外舞蹈演出活动比较少,影响了学生实践能力发展。新时代下,高校舞蹈教学更加注重实践教学,增加校内外舞蹈演出活动,组织学生参与专业舞团、艺术节演出活动,让学生跟随专业舞者训练,从而提高他舞台表现能力。同时,通过舞蹈演出活动,学生可以向专业舞者学习更多舞蹈创编、舞台表演技巧等知识,开阔艺术视野,更加热爱舞蹈,不断提高自身舞蹈表演能力^[2]。

（三）有利于推进美育教育改革

新时代下高校舞蹈教学创新体现在内容创新、教法创新上，不仅可以展现不同舞种独特艺术魅力，让学生体验不同国家、不同民族舞蹈艺术，让他们通过舞蹈感受不一样的历史文化、风土人情，有利于提高他们审美能力^[3]。此外，舞蹈教学可以带领学生了解非遗舞蹈、不同民族舞蹈，让他们体验不一样的舞蹈文化，让他们了解源远流长的中华优秀传统文化、非物质文化遗产，从而激发他们对传统文化的热爱，激励他们把非遗、民间舞蹈和现代舞蹈融合起来，从而提高学生舞蹈创编能力，让他们积极弘扬传统文化、非遗，有利于提高他们发现美、创造美的能力。

二、新时代下高校舞蹈教学中存在的问题

（一）舞蹈教学内容侧重技艺训练

目前高校舞蹈教学内容更侧重专业技能训练，例如基本功训练、不同舞种技能训练，舞蹈创编、演出实践、舞蹈文化等教学内容所占比重比较低，单一的教学影响了学生舞蹈课学习积极性，也局限了他们舞台表现、舞蹈创编等能力的发展^[4]。此外，部分教师把舞蹈理论和实践教学割裂开来，没有在舞蹈排练、技能训练中穿插理论知识，影响了学生舞蹈综合能力的提升。

（二）人工智能应用效果不佳

人工智能时代下，虚拟现实技术、大数据等为高校舞蹈教育改革提供了更多选择，但是这些新技术在舞蹈教学中的应用效果却差强人意，没有发挥出应有的效果，影响了舞蹈教学质量。例如部分教师虽然会制作舞蹈教学视频，结合视频讲解舞蹈动作，但是却忽略了利用虚拟现实技术创设不同舞蹈演出情境，无法实时监测学生舞蹈动作是否做到位、动作是否连贯，难以开展针对性指导，自然也就影响了舞蹈教学效率和学生舞蹈表演能力的提升^[5]。

（三）思政教育渗透不足

目前高校舞蹈教师对思政元素挖掘不够深入，更注重学生基本功、技能训练态度的培养，督促他们养成吃苦耐劳、追求卓越的艺术态度，却忽略了渗透非遗舞蹈、中华优秀传统文化教育，不利于培养学生民族自豪感和文化自信，无形中影响了传统文化和非遗舞蹈的保护与传承^[6]。此外，部分舞蹈教师思政教育方式比较单一，以口头讲述为主，忽略了借助案例教学法、舞蹈演出渗透思政教育，导致思政教育单调，难以激发学生情感共鸣，影响了舞蹈课程思政教学质量。

（四）舞蹈实践教学体系有待完善

常言道“台上一分钟，台下十年功”，扎实的舞蹈功底、良好的舞台表演能力离不开日积月累的训练和表演实践。但是，目前高校舞蹈实践教学多以期末舞蹈表演考核、舞蹈创编和校园文艺活动为主，很少组织学生参与校外舞蹈演出，学生舞台经验非常少，影响了他们舞蹈表演能力发展，再加上学生缺少和专业舞者的交流与学习机会，对舞蹈的理解不够深入，难以在舞蹈表演中融入真情实感，影响了舞蹈演出效果。

三、新时代高校舞蹈教育教学创新路径

（一）人工智能赋能舞蹈教学，创新舞蹈教学方式

首先，高校舞蹈教师可以利用虚拟现实技术开展舞蹈技能训练，利用虚拟现实技术创设沉浸式舞蹈表演场景，设置好舞蹈动作标准，实时采集学生舞蹈训练图像，借助虚拟现实技术对他们的舞蹈动作进行分析，精准分析出他们舞蹈动作是否做到位、动作是否连贯、是否跟上了配乐节奏，及时发现学生在舞蹈训练中存在的问题，进行个性化指导，从而提高学生舞蹈技能。此外，学生可以在虚拟现实教学平台回看自己的训练视频，查看教师点评，针对自己的弱点进行针对性训练，从而提高自身舞蹈表演水平^[7]。其次，教师可以利用人工智能技术开展混合式教学，提前录制教学视频、发布预习任务，指导学生进行课前预习，设计线上互动环节，让学生积极参与到线上互动中，从而提高线上教学质量。线上教学中，教师可以随机和学生进行连麦互动，与他们讨论现代舞分类、鉴赏优秀舞蹈作品，提高学生审美能力，根据学生发言调整线上教学内容，满足他们个性化学习需求。线下教学中，教师可以利用大数据分析线上教学数据，例如学生线上提出的问题、下载量比较多的课件、讨论热点，把这些作为线下教学重点，及时为学生答疑解惑、解决线上教学中存在的问题，提高舞蹈教学质量。

（二）组织舞蹈演出实践活动，提高舞蹈实践教学质量

实践是高校舞蹈教学的重要组成部分，也是提高学生舞蹈综合素质的重要基础，其重要性不言而喻。因此，舞蹈教师要增加实践教学比重，做好校内外舞蹈实践教学的衔接，一方面要组织形式多样的校内舞蹈演出活动，为学生搭建展现舞蹈才艺的舞台；另一方面要积极带领学生参与校外演出，丰富学生舞台表演经验，从而提高他们舞台表现能力。例如教师可以借助舞蹈社团开展校内演出活动，分为民族舞、现代舞、芭蕾舞和非遗舞蹈等模块，满足不同学生审美需求，鼓励他们自主创编舞蹈节目、排练舞蹈节目，促进学生在舞艺上的切磋，鼓励他们扬长补短、博采众长，让他们在实践中发现自身舞蹈表演中存在的不足，激发学生舞蹈训练积极性，从而提高他们舞蹈综合素质^[8]。此外，舞蹈教师要积极带领学生参与专业舞团演出，鼓励学生虚心向专业舞者学习，让他们学习舞者丰富的舞台表演经验、分享对舞蹈作品的理解，丰富学生舞蹈理论知识储备，提高他们舞台表现能力。通过校外舞蹈演出活动，学生可以积累舞台表演经验，加深对舞蹈作品的了解，把对舞蹈的了解融入表演中，提高舞蹈表演感染力，从而提高舞蹈表演能力，为未来就业奠定良好基础。

（三）积极推进课程思政教学，提高学生道德素养

高校舞蹈教师要积极挖掘教材中蕴含的思政元素，把舞蹈理论知识、舞蹈技能和思政教育融为一体，让学生在舞蹈学习中接受思政教育熏陶，从而激发他们对民族舞蹈的热爱，增强他们文化自信。第一，教师可以播放杨丽萍老师《雀之灵》舞蹈视频，引导学生分析肢体动作、动作衔接和文化底蕴，让他们感受独特的民族舞蹈，增强他们民族自豪感和文化自信。有的学生认为《雀之灵》舞蹈以优美的身体线条、柔和的舞姿和灵动的节奏着

称,需要舞者具备超高的柔韧性和控制力,生动模仿孔雀动作,展现了东方美学。第二,教师可以开展非遗传统舞蹈教学,例如流行于江西的永新盾牌舞,介绍其融音乐、舞蹈、武术和杂耍于一体的表演形式,并带领学生学习该非遗传统舞蹈独特的“推、挡、搭、架、逼、闪、跌、滚”舞蹈动作,让他们感受非遗传统舞蹈深厚的历史文化底蕴,增强他们民族自豪感。课程思政不仅丰富了高校舞蹈教学内容,还加深了学生对民族舞蹈、非遗传统舞蹈的了解,有利于提高学生道德素养,彰显舞蹈教学独特育人价值,实现舞蹈教学和思政教育的双赢^[9]。

(四) 拓展舞蹈教学内容,促进学生全面发展

高校舞蹈教师要以培养复合型舞蹈人才为目标,不断优化、拓展教学内容,增加舞蹈创编、舞蹈赏析和舞蹈文化等教学内容,巧妙渗透美育教育、人文教育,从而丰富学生知识储备,帮助他们更好地理解舞蹈作品,从而让他们把自己的理解融入舞蹈表演中,进一步提高学生舞蹈感染力和表现力。例如教师可以开展舞蹈作品赏析教学,筛选近几年“桃李杯”舞蹈大赛获奖作品,引导学生分析获奖作品配乐、舞蹈动作创编、文化底蕴和情感表现力等,让他们从优秀作品中汲取舞蹈创编灵感、舞蹈表演

技巧;鼓励他们模仿优秀舞蹈作品,让他们在排练中发现自身在身形、柔韧性和控制力等方面存在的问题,从而提高学生舞蹈表演能力^[10]。此外,教师还要讲解中外舞蹈文化,从而优雅的芭蕾舞、热情洋溢的爵士舞,再到我国的古典舞、民族舞,呈现中西方舞蹈文化的碰撞,从而激发学生舞蹈表演灵感,让他们随着音乐翩翩起舞,让他们感受不同舞蹈魅力,培养学生辩证思维和创新能力,促进他们全面发展。

四、结束语

总之,新时代下高校舞蹈教师要转变教学理念,积极学习人工智能、大数据和虚拟现实技术,创新舞蹈教学方式,激发学生学习兴趣,组织舞蹈演出实践活动,丰富学生舞台表演经验,从而提高他们舞蹈综合素养、提高舞蹈教学质量。同时,教师还要巧妙渗透思政教育,带领学生学习民族舞蹈、非遗传统舞蹈,增强他们文化自信,及时更新和拓展教学内容,满足学生个性化学习需求,全面提高舞蹈教学质量。

参考文献

- [1] 邱琳.普通高校舞蹈教学中课程思政方式创新实践探索[J].尚舞,2024,(14):153-155.
- [2] 陈抗.新时期高校体育舞蹈教学的创新思路研究[J].佳木斯职业学院学报,2024,40(05):43-45.
- [3] 古丽加克热木·乌司满江.基于驱动式教学法的高校舞蹈教学模式创新与实践探索[J].尚舞,2024,(23):162-164.
- [4] 王涵.以舞润心——高校通识舞蹈教育融入思政元素的教学模式探究[J].尚舞,2024,(13):129-131.
- [5] 李曦冉.美育视域下应用型高校舞蹈教学中的舞蹈本体意识与舞蹈文化观念研究[J].尚舞,2024,(12):165-167.
- [6] 李美虹,陈宇.非遗传统舞蹈在高校舞蹈教学中的保护与传承[J].齐齐哈尔高等师范专科学校学报,2024,(03):135-137+148.
- [7] 张瑜.中华优秀传统文化融入高校舞蹈教学的路径[J].戏剧之家,2024,(28):150-152.
- [8] 陈吉刚,陈艺瑶.虚拟现实技术在高校舞蹈实践教学中的运用[J].尚舞,2024,(19):159-161.
- [9] 王晶.“非遗”民间舞蹈在地方高校的传承与教学路径[J].戏剧之家,2024,(24):151-153.
- [10] 李卓聪.新时代背景下高校舞蹈教学中学生艺术素质培养探析[J].大众文艺,2024,(16):127-129.