

高校舞蹈教育改革与创新策略研究

张骞

陕西服装工程学院, 中国·陕西 西安 712046

摘要: 在新时代教育改革背景下, 高校舞蹈教育面临着前所未有的挑战和机遇。如何在新的教育背景下进行舞蹈教育的改革与创新, 培养适应时代发展的舞蹈人才, 成为当前高校舞蹈教育研究的重要课题。本研究旨在全面审视当前高校舞蹈教育的实际情况, 并探索在“新三科”教育改革背景下的改革与创新路径。论文分析了中国高校舞蹈教育的发展历程、特点与问题, 提出了新时代教育理念对舞蹈教育的启示以及舞蹈教育改革与创新的理论基础。在此基础上, 论文提出了高校舞蹈教育的改革与创新策略, 包括教学内容与方法的改革、课程体系与评价体系的改革、师资队伍建设的改革, 以及借鉴发达国家经验、拓展跨学科合作、利用新媒体技术、深化与社区及产业融合等创新策略。研究结果显示, 这些策略对于提高舞蹈教育质量具有实际效果, 有助于培养更多高素质的舞蹈人才。

关键词: 高校舞蹈教育; 教育改革; 创新策略; 教学内容; 师资建设

Research on Reform and Innovation Strategies of Dance Education in Colleges and Universities

Qian Zhang

Shaanxi Institute of Fashion Engineering, Xi'an, Shaanxi, 712046, China

Abstract: In the context of education reform in the new era, dance education in universities is facing unprecedented challenges and opportunities. How to reform and innovate dance education under the new educational background, cultivate dance talents that adapt to the development of the times, has become an important topic in current research on dance education in universities. This study aims to comprehensively examine the current situation of dance education in universities and explore reform and innovation paths in the context of the “new three subjects” education reform. The paper analyzes the development process, characteristics, and problems of dance education in Chinese universities, and proposes the inspiration of the new era education concept for dance education, as well as the theoretical basis for dance education reform and innovation. On this basis, this paper proposes reform and innovation strategies for dance education in universities, including reforms in teaching content and methods, curriculum and evaluation systems, faculty construction, as well as innovative strategies such as drawing on the experience of developed countries, expanding interdisciplinary cooperation, utilizing new media technology, and deepening integration with communities and industries. The research results show that these strategies have practical effects on improving the quality of dance education and helping to cultivate more high-quality dance talents.

Keywords: dance education in universities; reform in education; innovation strategy; content of courses; teacher development

1 概述

1.1 研究背景

在新时代教育改革的浪潮中, 艺术教育的地位得到了前所未有的重视和提升。尤其是舞蹈教育, 它作为艺术教育领域的一个关键分支, 不仅对学生们的审美修养和创新能力有着深远影响, 更是在培养全面发展的社会主义建设者和接班人中扮演着不可或缺的角色。随着“新三科”改革的不断深化, 舞蹈、戏剧、影视被正式纳入中国基础教育体系, 这无疑为高校舞蹈教育的发展带来了前所未有的机遇与挑战。在这样的时代背景下, 高校舞蹈教育如何进行适时的改革与创新, 如何培养出既具备专业技能又适应时代发展需求的舞蹈人才, 已经成为教育工作者和研究者的紧迫任务和重要课题。

1.2 研究目的及意义

本研究致力于全面审视当前高校舞蹈教育的实际情况, 并探索在“新三科”教育改革背景下的改革与创新路径, 以

期促进高校舞蹈教育质量的提升和培养更多高素质的舞蹈人才。通过对教育现状的深入分析, 本研究旨在揭示舞蹈教育在新的教育环境中所遭遇的机遇与挑战, 同时讨论教育理念、教学方法和内容的更新与发展。研究聚焦于如何通过加强师资队伍建设、推行个性化教育等措施, 提出切实可行的改革策略, 并通过实证研究方法验证这些策略对于提高舞蹈教育质量的实际效果。本研究不仅在于推动高校舞蹈教育的改革进程, 而且为舞蹈教育领域提供了理论上的支撑和实践上的参考。它有助于促进舞蹈教育与市场需求的有效对接, 确保培养出的舞蹈人才能够适应时代发展的需求。此外, 本研究还旨在为中国舞蹈教育理论体系的完善作出贡献, 为未来相关研究的深入展开奠定坚实的基础。

2 高校舞蹈教育发展现状分析

2.1 中国高校舞蹈教育的发展历程

自 20 世纪初舞蹈艺术在中国高等教育中起步, 高校舞

蹈教育经历了从无到有、从单一到多元化的过程。起初,舞蹈教育主要集中在专业艺术学院,教学内容以民族民间舞蹈和芭蕾舞为主,教育模式较为封闭,师资力量有限。随着国家对文化艺术事业的重视,特别是近年来“新三科”改革的推进,舞蹈教育逐步拓展到综合性大学,形成了专业性与普及性并存的教育格局。在此过程中,舞蹈教育的课程体系、教学方法、教材建设等方面都得到了丰富和发展,逐渐形成了具有中国特色的舞蹈教育体系。

2.2 现阶段高校舞蹈教育的特点与问题

当前,高校舞蹈教育在规模、质量和影响力上都有了显著提升,形成了以下特点:首先,教育层次丰富,涵盖了专科、本科、硕士和博士等多个层次;其次,学科交叉融合,舞蹈教育与音乐、戏剧、影视等其他艺术门类以及科技领域交叉融合,推动了舞蹈教育的发展;最后,国际化程度提高,国内高校与世界舞蹈教育机构交流合作日益频繁。然而,高校舞蹈教育也面临着一些问题:一方面,教学内容与现实脱节,部分教材和教学方法陈旧,不能很好地适应社会发展的需求;另一方面,师资队伍结构不合理,专业化水平有待提高;此外,学生个性化需求难以满足,教育资源和实践平台有限,影响了学生的全面发展。

2.3 高校舞蹈教育改革与创新的必要性

在新时代背景下,高校舞蹈教育的改革与创新显得尤为重要。首先,改革与创新是适应教育现代化的必然要求,有助于提升舞蹈教育的质量和效率;其次,改革与创新能够促进舞蹈教育与社会需求的对接,使舞蹈教育更加符合时代发展的趋势;再次,通过改革与创新,可以培养出更多具有创新精神和实践能力的舞蹈人才,为文化艺术事业的发展提供人才支持;最后,改革与创新还能够推动舞蹈教育理论体系的完善,促进舞蹈教育学科的发展。

3 高校舞蹈教育改革与创新的理论基础

3.1 新时代教育理念对舞蹈教育的启示

新时代教育理念强调以德树人、全面发展的教育宗旨,这一理念为舞蹈教育带来了深刻的启示和变革。在这种理念的指引下,舞蹈教育不再仅仅是技能的传授,而是转向对学生审美情趣、创造力和人文素养的培养。教育者需要更新教育观念,将舞蹈教育与社会主义核心价值观教育有机结合,利用舞蹈艺术这一载体传递正能量,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养他们成为具有社会责任感和道德情操的公民。新时代教育理念倡导的个性化和差异化教育,要求舞蹈教育关注每一个学生的个性特点和成长需求,摒弃千篇一律的教学模式,提供更加灵活和多样化的教育路径。这种教育模式鼓励学生探索自我,发挥创造力,通过舞蹈表达个性,实现自我价值。因此,舞蹈教育在新时代的背景下,既要传承经典,又要创新实践,以适应时代发展和学生成长的需求,为培养全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

3.2 新三科背景下舞蹈教育的改革方向

在“新三科”教育改革的背景下,舞蹈教育改革的方向更加明确和具体。首先,舞蹈教育应更加注重学科交叉,

不再单一地强调舞蹈技能的训练,而是融合音乐、戏剧、影视等其他艺术元素,形成多元化的教学内容和教学方法。这种交叉融合不仅能够丰富舞蹈教育的内涵,还能够激发学生的创作灵感,提升他们的艺术素养和综合能力。其次,舞蹈教育应强化实践性,通过舞台实践、创作实践等环节,让学生在实操中提高舞蹈技巧、舞台表现力和创新能力。这种实践性教育模式能够帮助学生更好地理解和掌握舞蹈艺术,提升他们的艺术修养和综合素质。再次,舞蹈教育需要与现代社会需求相结合,培养学生的社会责任感和职业素养,使他们能够在毕业后迅速适应社会角色,为社会作出贡献。最后,舞蹈教育改革还应重视国际化发展,借鉴国际先进的舞蹈教育理念和教学方法,不断提升中国舞蹈教育的国际影响力和竞争力。通过与国际舞蹈教育界的交流与合作,我们可以吸收国际先进的舞蹈教育经验,促进中国舞蹈教育的改革和发展,为培养具有国际视野的舞蹈人才奠定坚实基础。

3.3 舞蹈教育改革与创新的理论支撑

舞蹈教育改革与创新的理论支撑是一个多维度的体系,其中教育心理学理论为其提供了学生认知、情感和行为的基础理论。这一理论帮助教育者深入了解学生的心理发展规律,从而设计出更符合学生需求的教育方案。此外,教育生态学理论强调教育系统与外部环境之间的相互作用,为舞蹈教育改革提供了如何构建和谐教育生态的指导。这意味着舞蹈教育不仅要在课堂内进行,还要与外部环境如社会、家庭等相互作用,形成一个良好的教育生态系统。艺术教育理论关注艺术教育的独特性,为舞蹈教育改革提供了理论依据,强调舞蹈教育应注重艺术表达和审美体验,通过舞蹈教学提升学生的艺术素养和审美能力。最后,终身教育理念提倡学习贯穿于一生,这对舞蹈教育提出了终身学习和可持续发展的要求,为舞蹈教育改革提供了长远的视角。这意味着舞蹈教育不仅要关注学生的当前学习,还要关注他们未来的成长和发展,培养他们终身学习的习惯和能力,实现舞蹈教育的可持续发展。

4 高校舞蹈教育改革策略

4.1 教学内容与方法的改革

在教学内容与方法的改革中,教育观念的更新是首要任务。这意味着舞蹈教育不再仅仅局限于传统的技能传授,而是要与现代教育理念相结合,注重培养学生的综合素质,包括创新意识、实践能力和审美素养。教学内容应及时更新,不仅要引入现代舞蹈的最新技术和风格,如现代舞、街舞、接触即兴等,还要深入挖掘和传承中国丰富的传统舞蹈文化,推陈出新,实现传统与现代的有机结合。在教学方法的改革上,应采用更为灵活和多样化的教学手段,如工作坊教学,让学生在实践中学习和探索;项目教学,通过实际的项目运作,提升学生的综合应用能力;现场创作教学,鼓励学生即兴创作,发挥他们的想象力和创造力。这些教学手段能够有效激发学生的学习兴趣,增强师生之间的互动,促进学生主动学习和探索。

4.2 课程体系与评价体系的改革

课程体系的改革应以学科发展的实际情况和市场需求

为依据,构建一个涵盖舞蹈技巧、舞蹈理论、舞蹈编创、舞蹈教育等多个维度的科学、合理、系统的课程结构。这样的课程体系应实现理论与实践的紧密结合,让学生在掌握舞蹈技能的同时,也能够深入理解舞蹈的历史、理论和文化内涵。课程设置上,应具有一定的灵活性,允许学生根据个人的兴趣和专业发展方向选择课程,以实现个性化教育。评价体系的改革则更为关键,要从单一的技能评价转向全面素质评价,不仅要评估学生的舞蹈技能水平,还要考虑其艺术素养、创新能力和社会责任感等综合素质。评价方式也应更加多样化,结合过程评价和结果评价,全面、客观地反映学生的学习成果和进步。

4.3 师资队伍建设的改革

师资队伍建设是舞蹈教育改革成功的关键。首先,优化师资队伍结构,吸引和引进具有国际视野、丰富实践经验和教学科研能力的教师,这对于提升整个教师队伍的水平至关重要。其次,加强师资培训,定期组织教师参与国内外研讨会、工作坊和进修学习,这不仅有助于提升教师的专业素养和教学能力,还能拓宽他们的视野,了解舞蹈教育的最新发展动态。建立激励机制,鼓励教师积极参与教学改革和创新实践,这将激发教师的教学热情和学术追求。同时,重视教师的科研能力,支持教师开展舞蹈教育相关的科研项目,促进教学与科研的结合,提升舞蹈教育的学术水平和实践能力。

5 高校舞蹈教育创新策略

5.1 借鉴发达国家舞蹈教育经验

在全球化的大背景下,借鉴发达国家舞蹈教育的经验成为提升中国舞蹈教育质量的重要途径。通过深入研究发达国家的舞蹈教育体系,我们可以学习到他们在教育理念上的先进性,如强调舞蹈作为创造性表达方式的独特价值。此外,发达国家开放式的教学方法,鼓励学生自主探索和即兴创作,有助于培养学生的创造力和独立思考能力。在课程设置上,我们可以借鉴其多元化、灵活性的特点,使课程更加贴近学生的实际需求和未来的职业发展。同时,评价体系的多元化特征,不仅关注学生的舞蹈技能,也重视其全面发展,这为中国舞蹈教育提供了新的评价标准和思路。

5.2 拓展舞蹈教育的跨学科合作

舞蹈教育作为一种艺术教育形式,其创新发展离不开与其他学科的交叉融合。跨学科合作不仅包括与音乐、戏剧、影视、设计等艺术学科的交融,还包括与科技、工程、心理学、医学等非艺术学科的融合。这种跨学科的合作能够为舞蹈教育带来新的视角和思路,丰富舞蹈教育的内涵。学生通过学习不同学科的知识,能够拓宽知识视野,提升综合素养。同时,跨学科的合作也能激发新的创作灵感,推动舞蹈艺术在形式和内容上的创新,为舞蹈教育注入新的活力。

5.3 利用新媒体技术推动舞蹈教育创新发展

新媒体技术的迅速发展为舞蹈教育带来了新的机遇。利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、在线教学平台等新媒体技术,可以打破传统教学的时空限制,为学生提供一

个更加直观、互动的学习环境。学生可以在虚拟环境中体验舞蹈,这有助于提高他们的学习效率和兴趣。同时,新媒体技术也被广泛应用于舞蹈作品的创作和展示中,它不仅拓宽了舞蹈艺术的表现形式,也为舞蹈作品的传播提供了新的渠道,使得舞蹈艺术能够触及更广泛的受众。

5.4 深化舞蹈教育与社区、产业的融合

舞蹈教育的发展不应局限于校园内部,而应当与社区和文化产业紧密结合。通过与社区的合作,舞蹈教育可以走出校园,融入社区生活,促进社区文化的繁荣发展,同时也为学生提供了实践和展示才华的舞台。与文化产业融合,可以推动舞蹈艺术的商业化发展,为学生提供就业和实践的机会,帮助他们更好地适应社会需求。此外,这种融合还有助于形成良性的互动机制,促进舞蹈艺术的市场化和社会化,实现舞蹈艺术的可持续发展。通过这种方式,舞蹈教育能够更好地服务于社会,提升舞蹈艺术的社会地位和影响力。

6 结语

通过本研究,我们对高校舞蹈教育的改革与创新策略进行了深入的探讨和分析。研究表明,舞蹈教育在新时代教育改革的大背景下,面临着前所未有的挑战和机遇。为了提升舞蹈教育的质量和培养学生的综合素质,我们必须从教学内容与方法、课程体系与评价体系、师资队伍建设和多个方面进行改革和创新。本研究强调了借鉴发达国家舞蹈教育经验的重要性,这有助于我们更好地了解国际舞蹈教育的最新动态和发展趋势。同时,拓展舞蹈教育的跨学科合作,利用新媒体技术推动舞蹈教育创新发展,以及深化舞蹈教育与社区、产业的融合,都是推动舞蹈教育改革与创新的重要策略。通过改革与创新,我们期待能够培养出更多适应时代发展的高素质舞蹈人才,推动舞蹈教育的可持续发展,为中国文化艺术事业的繁荣做出更大的贡献。本研究的结论为舞蹈教育改革提供了理论支持和实践指导,为舞蹈教育未来的发展奠定了坚实的基础。

参考文献:

- [1] 张丹,黄饶慧子.审视教育改革背景下的高校舞蹈教育创新研究[J].尚舞,2023(16):144-146.
- [2] 张琼.新时代背景下高校舞蹈教育改革与创新——评《高校舞蹈教育与舞蹈表演艺术研究》[J].教育发展研究,2022,42(17):86.
- [3] 欧阳洋,李妮亭.互联网时代下高校舞蹈教育改革与创新——评《舞蹈多媒体技术及其应用》[J].中国科技论文,2022,17(8):964.
- [4] 麻树槐.教育改革背景下高校舞蹈教育的优化策略——《创新性综合类高校舞蹈教育教学论》[J].热带作物学报,2021,42(11):3473-3474.
- [5] 贾岚.新媒体时代高校舞蹈教育改革与创新[J].大观(论坛),2019(8):112-113.

作者简介:张骞(1990-),男,中国陕西宝鸡人,硕士,讲师,从事舞蹈表演和舞蹈教育研究。