

“红色基因 + 艺术表达”：湖湘红色文化在舞蹈美育中的教改研究

吴捷

张家界学院, 中国·湖南 张家界 427100

摘要: 论文通过深入研究湖湘红色文化在舞蹈美育中的教学实践与改革探索, 强调了“红色基因 + 艺术表达”的教学模式的重要性。研究发现, 湖湘红色文化的丰富内容和独特魅力可以为舞蹈美育提供丰富的创作素材, 使艺术表达更具深度与内涵。同时, 通过实施“红色基因 + 艺术表达”的教学模式, 可以有效提高学生的艺术素养与社会责任感, 增强学生对红色文化的认识和理解, 培养具有时代精神的艺术人才。论文还对接下来的教学改革提出了建议, 建议将湖湘红色文化的研究与教学更深入地结合起来, 持续改革和探索新的教育路径, 为中国舞蹈美育教育注入持久的发展动力。

关键词: 湖湘红色文化; 舞蹈美育; “红色基因 + 艺术表达”教学模式; 艺术素养与社会责任; 教学改革与发展动力

“Red Gene+Artistic Expression”: A Study on the Educational Reform of Hunan Red Culture in Dance Art Education

Jie Wu

Zhangjiajie College, Zhangjiajie, Hunan, 427100, China

Abstract: This paper emphasizes the importance of the teaching model of “red genes+artistic expression” through in-depth research on the teaching practice and reform exploration of Hunan red culture in dance aesthetic education. Research has found that the rich content and unique charm of Hunan’s red culture can provide rich creative materials for dance art education, making artistic expression more profound and profound. At the same time, by implementing the teaching model of “red genes+artistic expression”, students’ artistic literacy and social responsibility can be effectively improved, their understanding and comprehension of red culture can be enhanced, and artistic talents with the spirit of the times can be cultivated. The paper also proposes suggestions for future teaching reforms, suggesting a deeper integration of research and teaching on Hunan red culture, continuous reform and exploration of new educational paths, and injecting lasting development momentum into Chinese dance aesthetic education.

Keywords: Hunan red culture; dance aesthetic education; the teaching mode of “red genes+artistic expression”; artistic literacy and social responsibility; teaching reform and development momentum

0 前言

随着红色文化在中国社会生活中的独特地位和持久影响力, 其关联的艺术教育理念和实践方式也日趋受到人们的重视。湖湘, 作为红色文化的重要发源地, 其深厚的红色文化资源既是宝贵的历史遗产, 也为舞蹈美育提供了丰富的创作素材和实践领域。然而, 如何在舞蹈美育中准确地传达湖湘红色文化的精神内涵, 如何通过舞蹈教育培养学生对红色文化的理解和认识, 以及如何通过对湖湘红色文化的深入研究和教学实践, 推动中国的舞蹈美育改革与发展, 一直是教育者们所关注的问题。因此, 论文提出了“红色基因 + 艺术表达”的教学模式, 这个模式旨在解决这些问题, 为舞蹈美育的持久发展提供新的理论指导和实践方向。

1 湖湘红色文化在舞蹈美育中的教学现状和挑战

1.1 湖湘红色文化的特性与价值诠释

湖湘红色文化是中国革命文化的重要组成部分, 具有丰富的历史积淀和深刻的政治意义^[1]。其特性在于强调坚定的革命理想和不屈不挠的奋斗精神, 这为中华民族的独立和发展提供了精神动力。湖湘红色文化以生动的历史事实和丰富的革命事迹为基础, 孕育出具有区域特色的文化形态, 它不仅展示了革命先辈的坚定信仰和无私奉献, 还体现了一种顽强拼搏、勇于创新的精神风貌。湖湘红色文化在道德教育方面也具有显著价值, 它鼓励大众尤其是年轻一代树立正确的价值观和责任感。湖湘红色文化的艺术表现形式多样, 包括文学、音乐和舞蹈, 为艺术创作提供了丰厚的素材和灵感。

其内涵的深刻性和广泛的感召力,为舞蹈美育的教学内容注入了丰富的思想内涵和情感深度,成为美育教育中不可或缺的精神资源。

1.2 舞蹈美育的教学现状及面临的挑战

当前,舞蹈美育教学面临多重挑战。传统教学方法往往侧重技术训练,忽视了学生综合素养和创造力的培养,导致学生在艺术表达方面缺乏深度与广度。教材内容单一,忽略了地域文化和时代精神的融入,无法激发学生的学习兴趣和文化认同感。师资力量不足也是一大困难,许多教师对红色文化缺乏深入了解,难以将其有效融入日常教学中。技术与艺术结合不够紧密,教学手段创新不足,导致教学效果不尽如人意。在此背景下,亟须新的教学模式来应对这些挑战,提高教学质量。

1.3 湖湘红色文化在舞蹈美育中的应用现状

湖湘红色文化在舞蹈美育中的应用现状显示出这一区域文化的深厚底蕴与艺术教育的紧密结合^[2]。通过将革命历史故事、人物事迹和民族精神融入舞蹈创作,引导学生在表演中感受红色文化的精神内涵。这种文化元素在舞蹈教学中不仅丰富了教学内容,也增强了学生对历史和文化的认知。目前其应用依然存在不足,如课程设置单一、教学资源有限、师资力量不均等问题,亟须通过教育改革与模式创新来提升湖湘红色文化在舞蹈美育中的实际效果。

2 “红色基因 + 艺术表达” 教学模式的提出与解析

2.1 “红色基因 + 艺术表达” 教学模式的定义与意义

“红色基因 + 艺术表达”教学模式是基于湖湘红色文化独特资源,将红色文化元素融入舞蹈教育中的创新性教学框架。这一模式的定义在于通过艺术的形式表达红色文化的核心价值,将历史的厚重与艺术的表现力相结合。其意义不仅在于丰富舞蹈美育的内容,还在于拓展学生对红色文化的认知视野。这一教学模式力求通过艺术手段激发学生的情感共鸣,提升他们的创造性思维和艺术表现力,加强其社会责任感和时代使命感。在这一框架下,学生能够更加深入地理解和传承红色基因,使得传统红色文化在现代教育中焕发新的活力,实现艺术教育与思想政治教育的有机结合。这样的模式不仅符合新时代对教育的要求,也为培养具有家国情怀和创新能力的艺术人才奠定坚实基础。

2.2 该模式在舞蹈美育中的应用

“红色基因 + 艺术表达”教学模式在舞蹈美育中的应用,不仅为师生提供了多维度的教学资源,还提升了课程的教育价值^[3]。该模式通过将湖湘红色文化融入舞蹈创作,鼓励学生在理解革命历史与精神的基础上,运用肢体表达这一独特艺术形式,创造出富有情感深度和历史厚度的作品。教学过程中,学生在实践中感悟红色文化的精神实质,增强艺术表现力与创新力。教师通过专业的指导与启发,引导学生提升对红色精神的认知,实现舞蹈艺术与思想教育的深度结合,进而培养学生的文化自信心与责任感。这一模式的应用,为舞蹈美育注入了新鲜活力与教育深意。

2.3 教学模式的优势与实践效果

“红色基因 + 艺术表达”教学模式在舞蹈美育中展现出显著优势。该模式通过创造性地将湖湘红色文化精髓融入艺术教学,丰富了教学内容的深度和广度。它在培养学生综合素质、提升文化认同感和艺术表现力方面效果显著。教学过程中,学生不仅能从历史与文化层面加深对红色文化的理解,还能在艺术表达中体现出独特的创造力和情感共鸣。实践反馈显示,该模式有效激发了学生的学习兴趣与热情,增强了艺术素养和社会责任感,为新时代艺术教育提供了创新路径。

3 “红色基因 + 艺术表达” 教学模式下的学生艺术素养与社会责任培育

3.1 舞蹈美育对学生艺术素养的提升

舞蹈美育对学生艺术素养的提升主要体现在多个方面。通过舞蹈教育,学生能够接触到丰富的艺术形式和表现手法,培养其对美的感知力和审美情趣。湖湘红色文化作为教学素材,富含历史事件与英雄人物,赋予舞蹈作品深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,促使学生深入思考,激发创作灵感。舞蹈训练本身也增强了学生的身体协调性与表现力,使他们在艺术表达上更为自如和自信。在舞蹈创编与表演的过程中,学生通过团队合作和舞台实践,不仅提高了艺术技巧,还增进了对集体的认同感和合作精神。舞蹈美育不仅培养了学生的艺术技能,更重要的是提升了他们的综合素养,使其具备更为广阔的文化视野和深刻的艺术理解力。

3.2 “红色基因 + 艺术表达” 模式下的社会责任感教育

“红色基因 + 艺术表达”教学模式在社会责任教育中展现出独特的价值和重要性。这一模式通过舞蹈美育,将湖湘红色文化中蕴含的革命精神、家国情怀和社会使命感,深刻传递给学生,在潜移默化中增强学生的社会责任意识^[4]。在教学过程中,通过对红色历史主题的艺术再现,学生能够更直观地感受到革命先烈为国家和人民无私奉献的精神,从而唤起内心深处的责任感和使命感。学生通过创作与表演红色主题作品,与历史进行对话,进而反思个人在社会中的角色与责任。这种教育方式不仅提升了学生的艺术表现力,还在思想层面上培养了他们的爱国情怀和社会担当精神,使学生在艺术熏陶中激发出主动参与社会建设的热情。

3.3 模式下学生的表达力与创新力的提高

在“红色基因 + 艺术表达”教学模式的推动下,学生的表达力和创新力得到了显著提高。这一模式通过融合湖湘红色文化的深厚内涵,引导学生在舞蹈创作中融入红色精神,激发其艺术表达的多样性和独创性。学生在舞蹈作品中可以更自如地传递情感,用创新的艺术手法诠释红色主题,展现出深刻的理解和思考。这种创新精神不仅提升了学生的艺术表现力,还培养了他们的批判性思维与创造性解决问题的能力,为培养时代新人的目标奠定了基础。

4 湖湘红色文化与舞蹈美育的深度结合

4.1 湖湘红色文化在舞蹈美育中的角色与价值

湖湘红色文化在舞蹈美育中起着至关重要的角色与价值。作为一种蕴含深厚革命历史和人文精神的地域文化,湖

湘红色文化不仅是历史的载体,更是教育的丰富资源。在舞蹈美育中,将这一文化融入教学,可以使舞蹈作品具备更深层次的思想价值和情感共鸣。湖湘红色文化的独特性体现在其坚韧不屈的革命精神和丰富多样的艺术形式,这对于培养学生的艺术鉴赏能力和创造力具有不可替代的意义。湖湘红色文化所蕴含的社会责任感和使命意识,能够在潜移默化中影响学生的价值观,并引导他们在艺术表达中体现时代精神和社会担当。通过这种文化与美育的融合,可以实现艺术教育 with 思想教育的双重目标,推动学生全面成长,培育具有深厚文化底蕴和社会责任感的艺术人才。

4.2 湖湘红色文化与舞蹈美育的结合路径

湖湘红色文化与舞蹈美育的结合路径,可以从课程设计、教学内容及实践活动等多个角度展开。在课程设计中,引入湖湘红色文化的历史背景及重要事件,为学生提供理论支撑。教学内容方面,将红色经典故事、人物及精神融入舞蹈创编,让学生通过舞蹈体悟红色文化的内涵。在实践活动中,组织学生到红色文化遗址进行实地考察,增强对文化的直观理解和情感联结。还应探索多学科交叉,结合音乐、美术等其他艺术形式,丰富表现手段,深化对湖湘红色文化的艺术表达。这种多层次的结合路径不仅提升了学生的艺术素养,也深化了红色基因的传承与创新。

4.3 结合湖湘红色文化的舞蹈美育教学实践案例

在结合湖湘红色文化与舞蹈美育的教学实践中,多个学校和教育机构成功开展了一系列创新课程,通过舞蹈作品诠释湖湘红色文化的精神内涵。某中学在课程设计中,将革命历史故事与现代舞蹈编排相结合,赋予学生历史情感和艺术灵感^[5]。优秀学生作品包括《湘江北去》,通过优美的舞蹈动作表现长沙会战的壮丽场景,不仅提高了学生的艺术表现力,更使其对湖湘红色文化产生深刻认同和敬意。这类案例展示了将地域文化融入舞蹈教育的巨大潜力。

5 对舞蹈美育教学改革的探索与前景展望

5.1 现行舞蹈美育教学改革的必要性与挑战

现行舞蹈美育教学改革面临诸多必要性与挑战。随着时代的发展,传统教学方法难以充分激发学生的创造力和批判性思维,导致学生艺术素养提升滞后。湖湘红色文化的引入虽然为教学提供了丰富的素材和新的视角,但其与现代艺术教育结合度不足,难以实现理论与实践的有效结合。教学资源匮乏以及教师队伍对红色文化的理解深度不够,阻碍了红色基因融入美育的广度和深度发展。红色文化在教学中如何实现学生社会责任感的培养,以及如何使学生在艺术表达中具备明确的价值导向,仍需持续探索。舞蹈美育改革亟须创新的教学模式和多元化的教育路径,以契合新时代的教育需求和学生成长的方向。通过不断加强湖湘红色文化的深度挖掘与应用,可以为学生全面发展创造更有利的条件。

5.2 “红色基因+艺术表达”模式在教学改革中的应用前景

“红色基因+艺术表达”模式在教学改革中展现出广阔的应用前景。该模式通过将湖湘红色文化的深邃内涵融入舞蹈美育,突破了传统教学的局限,激发了学生的创造力与

表达力。借助这一模式,教学不仅关注技艺的传授,更注重对学生人文情怀与社会责任感的培养,促进其在艺术素养和价值观上的全面发展。该模式在教学改革中有助于形成开放的教育生态,为舞蹈美育提供多元化的教学方法与路径,推动教育质量的提升和创新,逐步形成具有中国特色的舞蹈美育教学体系。

5.3 舞蹈美育的发展趋势与教学改革的建议

舞蹈美育的发展趋势体现为多元文化的交融、教学方法的创新以及技术手段的集成化。在湖湘红色文化背景下,舞蹈美育将深入挖掘地域文化资源,融合传统与现代艺术表达,推动舞蹈教学从单一技能训练向综合素养培养转变。建议在教学中引入跨学科合作,通过多媒体及数字技术丰富教学手段,实现教学内容的动态更新。教师需增强专业素养和文化认知能力,以适应瞬息万变的教育环境,在传授舞蹈技能的引导学生理解社会文化责任,进而塑造具有全球视野和本土情怀的高素质艺术人才。

6 结语

本研究深入了解了湖湘红色文化在舞蹈美育中的教学实践与改革探索,强调了“红色基因+艺术表达”教学模式的重要性,并发现红色文化可以为舞蹈美育提供丰富的创作素材,使艺术表达更具深度与内涵。而这种教学模式能有效提高学生的艺术素养与社会责任感,加强对红色文化的理解。然而,要进一步引导学生独立思考,创新理解和描绘红色文化,尚有待后续教学改革提出更具前瞻性的策略。论文对湖湘红色文化的教学模式进行了初步探索,但每一种局部文化都有其自身的特色,需要有针对性的教学方法和策略,这亟待我们对其他地区红色文化的教学实践进行研究。此外,未来的研究可以进一步探索如何在保持艺术表达深度的同时,尽可能地提高教学效率,这对于舞蹈美育的教育改革具有重要意义。论文研究结果提出,湖湘红色文化研究与教学应进一步深度结合在一起,持续改革和探索新的教育路径,为中国舞蹈美育教育注入持久的发展动力。这为未来进一步推广“红色基因+艺术表达”的教学模式及相关教学改革提供了理论依据,并指出未来研究的方向是对其他地区红色文化的教学实践进行研究,以期探寻更有效的局部文化教学模式,从而为舞蹈美育提供新的教育道路。

参考文献:

- [1] 杨昭.湖湘红色文化的内涵与传承研究[J].经济师,2021(7):118-119.
- [2] 丁天智.新文创背景下湖湘红色舞蹈文化发展的机遇、挑战与路径[J].中国民族博览,2023(13):90-92.
- [3] 周晔,严书侗.红色基因与红色文化在课程教学中的实践研究[J].北京教育(高教),2021(7):73-75.
- [4] 肖东亮.红色文化元素融入传统舞蹈艺术表达的路径探索[J].时代报告(奔流),2022(10):71-73.
- [5] 闫思宇,相宁.《伟大征程》中舞蹈艺术的“红色”表达[J].艺术科技,2022,35(3):46-48.

作者简介:吴捷(1989-),男,土家族,中国湖南张家界人,本科,教员、舞蹈老师,从事舞蹈学研究。