

现代美育视域下中国传统乐舞融合研究

胡 春

湖南师范大学音乐学院, 湖南 长沙

收稿日期: 2025年1月16日; 录用日期: 2025年2月18日; 发布日期: 2025年2月26日

摘 要

本研究聚焦现代美育视域下中国传统乐舞的融合, 致力于传承与弘扬传统乐舞文化, 丰富现代美育体系, 提升学生美育素养与文化自信。通过文献研究梳理历史脉络、前人观点, 运用案例分析挖掘实践经验, 发现传统乐舞自原始社会萌芽, 历经各朝代发展, 形成独特美学范式, 具备审美、教育和社会等多元价值。现代美育强调跨学科融合, 传统乐舞可为其拓展资源、强化文化传承。目前, 二者融合在学术研究和实践探索方面均有进展, 但仍存在薄弱之处。总之, 在现代美育视域下传统乐舞融合的意义重大, 未来需各方协同合作, 促使二者深度融合, 为美育事业和文化遗产注入活力。

关键词

现代美育, 中国传统乐舞, 融合研究, 文化传承

Research on the Integration of Traditional Chinese Music and Dance from the Perspective of Modern Aesthetic Education

Chun Hu

Music College of Hunan Normal University, Changsha Hunan

Received: Jan. 16th, 2025; accepted: Feb. 18th, 2025; published: Feb. 26th, 2025

Abstract

This research focuses on the integration of traditional Chinese music and dance from the perspective of modern aesthetic education, committed to inheriting and promoting the culture of traditional music and dance, enriching the modern aesthetic education system, and enhancing students' aesthetic literacy and cultural confidence. Through literature review to sort out the historical context and previous views, and case analysis to explore practical experience, it is found that traditional music and dance germinated in primitive society, developed through various dynasties, forming a

unique aesthetic paradigm with aesthetic, educational, and social values. Modern aesthetic education emphasizes interdisciplinary integration, and traditional music and dance can expand resources and strengthen cultural heritage for it. At present, the integration of the two has made progress in academic research and practical exploration, but there are still weaknesses. In short, under the perspective of modern aesthetic education, the significance of integrating traditional music and dance is significant. In the future, all parties need to cooperate to promote the deep integration of the two, injecting vitality into the cause of aesthetic education and cultural heritage.

Keywords

Modern Aesthetic Education, Chinese Traditional Music and Dance, Integrated Research, Cultural Inheritance

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在现代美育蓬勃发展的时代背景下，探寻多元且深厚的文化艺术资源融入其中已成为关键课题。任璐等通过对诗舞结合的历史传统、内因驱动的研究，探讨了其当代美育意义，认为诗舞相融对人格养成和情感升华有积极作用，应延续和发展这一传统[1]。程佳提出应将优秀传统文化教育与美育“联姻”，学校培养专业文艺工作者，通过其创作和作品推广让美学进入大众生活。文艺工作者要提高自身素养，创作优秀作品引领文化繁荣复兴[2]。朱玉红认为音乐与舞蹈是人类文明史中最早出现且同步发展的艺术形式。在我国，春秋战国时期诸子百家提出艺术美学思想，儒家思想影响深远，其音乐美学思想中舞蹈与诗歌、音乐三位一体，虽经历专业化分流，但在审美理念上始终遵循“诗乐舞”一体的核心规格，这体现了舞蹈与音乐不可分割的内在联系[3]。

中国传统乐舞，承载着数千年华夏文明的艺术精髓与精神气度，在现代美育视域下的融合既是传承民族文化血脉的使命担当，亦是拓展美育丰富性、提升其品质内涵的创新之举。深入探究二者融合，有助于激活传统乐舞的当代活力，塑造学生健全审美人格，强化民族文化认同，为新时代美育事业注入源自本土文化根源的蓬勃动力，开创具有中国特色、中国风格、中国气派的美育新格局。

2. 中国传统乐舞的历史渊源与价值

2.1. 历史发展脉络

2.1.1. 原始萌芽与古代传承

原始社会时期，乐舞紧密镶嵌于群体生活，诸如模拟狩猎动作、庆祝丰收仪式等场景，是传递生存技能与凝聚社群精神的关键纽带，其全民参与特性深植美育胚芽。西周时，乐舞被系统纳入贵族教育框架，严格遵循等级制度与礼仪规范，构建起以“六代乐舞”为核心的完备体系，成为“礼乐”教化核心载体，塑造个体品德修养与社会伦理秩序。至春秋战国，“礼崩乐坏”激发思想争鸣，儒家孔子“兴于诗，立于礼，成于乐”理念，将乐舞教育擢升至塑造完美人格高度。此外，道家老子“大音希声，大象无形”为乐舞美学注入深邃哲学思辨，为乐舞理论形态成熟与多元传承筑牢根基。

2.1.2. 历史演进中的风格流变与经典之作

秦汉以降，乐舞在宫廷与民间双向发展。宫廷乐舞于汉时吸收民间养分，“长袖善舞”风格盛行，至

唐达鼎盛,《霓裳羽衣曲》尽显宏大华丽、开放包容气象,融合异域音乐舞蹈元素,彰显大唐盛世风华。民间乐舞如宋“瓦舍勾栏”中诸多歌舞形式,活泼世俗、贴近生活,反映市井百态与民众情感诉求。元杂剧里的乐舞段落,紧密配合剧情叙事与人物塑造,强化艺术感染力。明清戏曲中,昆剧舞蹈细腻典雅,京剧舞蹈程式化成熟,丰富表演语汇,提升艺术表现力,众多经典剧目成为传统乐舞传承创新鲜活样本,贯穿历史长河串联起风格演变脉络,积淀丰富文化价值。

2.2. 多元价值体系

2.2.1. 审美价值：风格独具的美学范式

中国传统乐舞构建起独特美学范式,于韵律节奏方面,节奏是音乐与舞蹈的灵魂,是二者最核心的本质关联。音乐通过听觉感受节奏美感,而舞蹈作为视觉艺术,其节奏感依靠肢体语言,音乐是舞蹈表演不可或缺的手段。古典舞“圆、曲、拧、倾”身法韵律与音乐节奏精妙契合,借由节奏张弛、旋律起伏塑造灵动舞姿,传达含蓄内敛情感意绪,如《春江花月夜》以优美舒缓旋律烘托舞者轻盈飘逸舞姿,营造空灵悠远意境。在形态意象层面,追求“象外之象、景外之景”,如“荷花舞”借荷花形象隐喻纯洁品性,舞者动态模拟荷花生长姿态,音乐渲染静谧高洁氛围,实现具象形态与抽象精神完美融合,拓展审美想象空间;服饰道具运用亦精当巧妙,京剧旦角水袖舞动配合弦乐,强化肢体表现力与情感传递深度,从多元维度构筑深邃独特审美价值体系,滋养受众审美感知力与创造力。

2.2.2. 教育价值：德艺兼修的育人智慧

古代乐舞教育是德育与美育结合体,礼规定等级,乐调和人心,乐舞教育将德、智、体、美教育统一,提升精神生活,完善人格。古代乐舞教育依循个体成长阶段精准规划课程内容与目标,童蒙时期注重节奏感与身体协调性培育,借简单歌谣舞蹈启蒙感知;少年时进阶至技巧训练与文化熏陶融合,借经典曲目传授礼仪规范、道德准则与历史文化知识,如借《韶乐》领悟上古贤德风范;成人阶段强调以乐舞内化品格修养、提升精神境界,塑造“文质彬彬”君子人格。乐舞教育巧妙融合德育与美育,借集体乐舞排练培养协作精神与集体荣誉感,借对优秀作品演绎激发爱国情怀与民族自豪感,以情感化育为桥梁,实现知识技能习得、身体素质锻炼、道德品质塑造与审美情趣涵养协同发展,为个体成长提供全方位滋养。

2.2.3. 社会价值：和谐凝聚的文化力量

传统乐舞是社会秩序稳固与和谐氛围营造的隐性纽带,宫廷祭祀乐舞维护统治秩序、维系等级分明秩序。民间节庆乐舞如春节秧歌、端午龙舟竞渡伴生舞蹈等,促进社会和谐、化解矛盾冲突,凝聚社群向心力,强化群体认同感与归属感。其文化传播交流功能强大,丝绸之路促进中原乐舞西传与西域乐舞东渐,佛教乐舞东传后与本土文化融合催生新风格,成为跨文化交流典范,丰富人类文化多样性,彰显华夏文化辐射力与包容力,为构建多元一体文化格局发挥关键作用。

3. 现代美育的内涵与要求

近代中国王国维首倡美育,将其与教育分离。蔡元培奠基美育学思想,推动音乐教育进入学校体系。萧友梅强调音乐美育作用,引入音乐美学概念。20世纪中国音乐美育受社会变革影响,新中国成立后不断发展,走出继承、借鉴、沿革之路,体现美育从萌芽到成熟的进程[4]。

3.1. 现代美育核心特质

现代美育以培育学生敏锐审美感知、卓越艺术表现能力与深刻文化理解素养为核心目标,突破传统技艺训练局限,强调全方位艺术体验。在《义务教育艺术课程标准(2022年版)》中,艺术课程教学科目扩

展至 5 个,采取“综合-融入-选项”分阶段实施,是我国艺术教育发展及国家政策推动的结果[5]。它高度重视跨学科融合,将艺术与文学、历史、科技等多学科知识技能、思维方法相互渗透,借“艺术+科技”创意项目激发创新灵感,借艺术与人文融合提升作品文化底蕴,培养学生综合素养与跨领域解决问题能力,塑造适应时代发展需求的创新复合型人才,为学生在多元文化语境与快速变革社会中实现终身发展筑牢审美根基。

3.2. 传统乐舞融合需求指向

3.2.1. 拓展美育资源广度深度

中国传统乐舞恰似一座富矿,为现代美育注入本土文化源泉活水。其丰富多样的地域风格,如陕北秧歌奔放质朴、傣族孔雀舞婀娜灵动、蒙古族安代舞豪迈奔放,拓宽学生地域文化视野。从远古神话传说到近现代革命史诗,丰富创作素材库,激发学生创意灵感。戏曲舞蹈虚拟写意、民间舞即兴传承等,为艺术创新提供多元路径,深化学生对艺术表现力认知与掌握,丰富美育资源宝库多样性与层次感。

3.2.2. 强化文化传承使命担当

全球化浪潮冲击下,守护与传承民族文化根脉迫在眉睫。将传统乐舞融入现代美育,使学生于艺术实践中触摸民族文化灵魂,借敦煌乐舞领略丝路文化交融魅力,借古典舞身韵传承古代文人审美意趣,借民间舞传承保护濒临失传文化遗产。舞蹈的美育价值体现在学校和社会、人的外表和心灵等方面,在素质教育中具有重要作用,能让人在美的感受中提升艺术修养和完善人类境界[6]。对于激发学生文化自信与自觉,培育传承创新民族文化的新时代使命担当者,为民族文化延续发展注入持久内生动力,筑牢民族精神家园基石。

4. 中国传统乐舞与现代美育融合的路径

以湖南师范大学为例,该校在开展传统乐舞与现代美育融合实践中,通过构建一体化课程体系,开设具有湖南特色的传统乐舞的线上课程,将本土民间舞蹈融入日常教学,通过对课程的学习,学生不仅掌握了乐舞技能,还增强了对本土文化的认同感。然而,在实践过程中也遇到了一些问题,如教学资源有限,难以满足多样化的教学需求;线上学习交流受限,无法及时了解学生学习情况等等。通过对这一案例的分析,我们可以总结出成功经验,即紧密结合地方文化特色、合理运用现代技术手段能够增强融合效果。同时也能认识到存在的问题,为后续实践提供改进方向。

4.1. 课程体系创新与教学模式优化

4.1.1. 一体化课程体系构建

强化融合理念,完善课程设置,舞蹈、戏剧、影视等课程进入艺术课程体系,构建大中小幼相衔接的美育课程体系,加强教材建设,注重一体化和纵向衔接[7]。从学前教育启蒙感知传统乐舞节奏韵律、简单模仿动作起步,奠定文化情感底色。中小学阶段分层递进,在初高中设置相关课程,并融入历史、地理、语文等多学科知识,借诗词意境创作乐舞、借历史故事编排舞剧,强化综合素养培育。高校通识舞蹈教育应转变传统观念,注重培养学生舞蹈审美能力与艺术素养,通过阐释舞蹈多元性等,让学生接触不同舞蹈,拓宽视野,提升审美水平[8]。

4.1.2. 多元化教学方法集成

在姜春艳等的研究中,智慧美育空间的构建与应用,尤其人工智能(AI)和虚拟现实(VR)等技术的使用打破了时间、空间的限制,师生随时随地可利用手机、电脑登录 OMO 教学教务平台、虚拟实验平台,完成教与学、实践训练和作品设计等活动,实现时时可学、处处可学。同时,虚拟实验平台也为师生提供

沉浸式的艺术体验。通过采用知识图谱、智能服务、数字人等 AI 技术,师生结合场景和需求进行互动,有效增进交互体验[9]。如情景模拟教学法可借人工智能和虚拟显示等技术重建历史乐舞场景,学生化身古代舞者体验创作表演情境,深化文化理解。项目驱动教学法以“创作校园乐舞剧”“开发非遗乐舞文创产品”为项目任务,团队协作中提升实践创新能力。合作学习法组织跨校、跨地区乐舞社团交流合作、创作竞赛,共享资源、互学互鉴,拓展视野提升水平。差异化教学法关注特殊教育需求群体,为残疾学生设计适应性乐舞课程、教学辅具,开发老年大学乐舞养生课程,以“广场舞+古典舞元素”促进身心健康,确保全体学生享有优质美育资源,实现个性化成长发展。

4.2. 师资队伍建设与教学资源整合

4.2.1. 师资专业素养提升策略

师范院校优化人才培养方案,强化传统乐舞课程比重,设“非遗传承”特色师范专业方向,实习实践环节嵌入民间艺人工作室、文化传承基地,提升教学实践与文化传承能力。在职教师培训构建分层分类体系,国家级培训聚焦前沿理论与教学创新成果推广,省级培训侧重区域特色文化传承与课程开发指导,校本培训立足日常教学问题解决与教学反思改进。搭建教师交流平台,举办“传统乐舞教育教学研讨会”“教师教学技能大赛”,促进跨区域、跨学科交流合作与专业成长,打造高素质、专业化师资队伍,为融合教育提供人力支撑。

4.2.2. 教学资源整合开发机制

挖掘整理古籍文献、文物图像、民间乐谱舞谱等资源,借数字化技术修复、解读、转化为数字素材库。汇聚专业院团、民间艺人、高校学者力量协同创作改编,开发适切不同学段教学剧目、教材。建设线上线下融合资源平台,“云端乐舞课堂”提供优质课程资源共享、远程教学指导,线下“乐舞教学资源中心”整合图书影像资料、实物道具模型供教学实践与研究,构建全方位、多层次、动态更新教学资源生态系统,保障融合教育资源供给质量与效率。

4.3. 实践平台搭建与评价体系完善

4.3.1. 协同育人实践平台拓展

校际联盟共建“传统乐舞教育联盟”,联合开展课程开发、师资互聘、学生交流、教学成果展演活动,实现资源共享、优势互补。“学校-社区-家庭”联动打造“乐舞美育共同体”,学校与社区文化中心、艺术机构合作开展“社区乐舞节”“假期乐舞兴趣班”,家庭参与亲子乐舞活动传承文化,整合三方资源形成教育合力。国际合作搭建“传统乐舞国际交流平台”,举办国际乐舞教育论坛、工作坊、文化周活动,组织师生参与国际赛事展览,推动中国传统乐舞国际化传播与交流互鉴,提升国际影响力与话语权。

4.3.2. 科学评价体系构建路径

评价指标多元涵盖知识技能掌握、文化理解传承、创新实践能力、审美情感发展、团队协作精神等维度,采用过程性评价与终结性评价结合,课堂表现、作业作品、项目参与度等过程性评价占比合理提升。评价主体多元引入学生自评互评、家长评价、社区反馈、行业专家评估,构建全方位、动态化评价网络。评价结果应用注重反馈改进教学、指导课程规划调整、激励学生个性发展,借大数据分析深度挖掘评价数据价值,为优化融合教育策略、提升教育质量提供精准依据,确保融合教育健康持续发展。

5. 结语

在现代美育视域下中国传统乐舞融合,是历史传承与时代创新的必然选择,意义深远。于文化传承,

守护民族文化记忆、延续文化根脉，使传统乐舞在新时代焕发生机活力。于美育革新，拓宽教育视野、丰富教育内涵，提升美育品质与成效；于人才培养，塑造兼具民族文化底蕴与创新精神的复合型人才，为民族复兴筑牢人才根基。展望未来，持续深化融合需各界协同发力、创新突破。学界深化理论研究、攻克难题；教育界优化实践策略、提升质量；政府强化政策支持、资源保障；社会各界营造良好氛围、凝聚共识。各方携手共进，方能推动传统乐舞与现代美育深度融合、协同发展，书写新时代美育华章，为人类文明贡献中国美育智慧与方案，让中国传统乐舞美育之花绚烂绽放在世界文化舞台。

参考文献

- [1] 任璐, 罗雪婷. 诗舞相融的乐舞传统及当代美育意义[J]. 四川戏剧, 2023(8): 120-124.
- [2] 程佳. 廖昌永: 发展美育促进中国艺术歌曲的经典化[J]. 艺术教育, 2019(4): 16-17.
- [3] 朱玉红. 论文化视域下舞蹈与音乐的关系[J]. 音乐创作, 2018(5): 182-183.
- [4] 刘雨矽, 曹恬宁. 美育与音乐美学的双重建构和关系嬗变[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2024(4): 85-90+220-221.
- [5] 王安国. 《义务教育艺术课程标准(2022年版)》相关内容研读(上)[J]. 中国音乐教育, 2022(7): 5-8.
- [6] 易红武. 舞蹈与美育研究[J]. 电影评介, 2007(8): 80.
- [7] 郭声健. 《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》: 一部新时代学校美育改革发展的纲领性文件[J]. 美育学刊, 2021, 12(1): 1-7.
- [8] 刘星辰. 新时代高校通识舞蹈教育创新维度探索——评《高校通识舞蹈教育与舞蹈艺术研究》[J]. 教育理论与实践, 2024, 44(32): 65.
- [9] 姜春艳, 赖文涛, 李凤霞, 等. 数智技术赋能下的智慧美育空间设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(20): 518-528+538.