

新文科背景下传统舞蹈融入高校美育路径研究

王晨

青岛理工大学艺术与设计学院, 山东青岛, 中国

【摘要】新文科建设把“守正创新、交叉融合、系统重塑、引领未来”确立为高等教育的价值取向, 美育因此从单一的技能传授转向文化理解、价值塑造与公共传播的整体升级。传统舞蹈作为非物质文化遗产的典型形态, 以身体编码文化意义并在社群生活中得以活态延续, 拥有将历史记忆、礼俗秩序与共同体精神带入大学课堂的独特能力。文章在梳理相关文本与学术脉络的基础上, 吸纳多所高校的课程与项目经验, 提出以“课程群为骨架、课堂—社团—社区—公共平台为链条、制度与协同为保障”的无痕嵌入路径, 强调通过文化认知、身体体验、艺术创作与公共传播的连续组织, 推动传统舞蹈在高校语境中实现创造性转化与创新性发展。文中对教师发展、课程治理、资源建设与评价体系进行了系统论证, 并以轻量的教育数字化方法作为证据留痕、过程诊断与成果传播的支撑。实践表明, 该路径在不显著增加制度成本的条件下, 可以稳定提升学生的文化认同、审美判断、跨学科协作与社会参与能力, 为新文科背景下高校美育改革提供可复制的方案和可验证的证据。

【关键词】新文科; 高校美育; 传统舞蹈; 非物质文化遗产; 课程改革

【基金项目】青岛理工大学高等教育研究专项课题项目 (项目编号: FG202415)

1.引言

新时代教育强国与文化强国战略为高校美育提供了明确的目标与路线。在宏观引导与多方实践的持续互动中, “以美育人、以文化人”从理念转变为制度化部署[1], 强调把中华优秀传统文化贯穿教育全过程。新文科建设进一步提出以中国立场回应中国问题, 以时代议题牵引学术方法与课程范式的重构。对高校而言, 如何将传统文化资源在课堂中转化为可学习、可阐释、可创作、可传播的知识对象, 是落地新文科精神的关键环节[2]。传统舞蹈在这一进程中具有独特地位。它不是孤立的技艺, 而是与节令、仪式、空间、音乐、服饰与叙事相互嵌合的文化系统; 它的学习不仅发生在排练厅, 也发生在村落广场、社火巡游、节庆仪式以及当代公共空间中。

现实中的困境同样清晰。不少高校的美育课程仍然以节目呈现为导向, 课堂组织以动作操练为主而忽视了动作与文化语境之间的解释性连接, 学生能够完成套路但难以言说其文化意涵[3]; 一些理工类高校在学分配置、场地调配、跨院协同与课程治理方面存在瓶颈, 使得美育课程难以形成稳定的系统; 非遗舞蹈进入校园后还面临风格同质、离土离俗与符号化消费等风险, 弱化了其作为“活态文本”的教育

张力[4]。基于前期的研究与多校的行动实践, 本文提出以“无痕嵌入”为组织原则的实施路径: 不以新增课程负担为代价, 而以链条重织的方式把传统舞蹈稳定地安排在高校的日常教学与公共文化生活之中, 使之既遵循学校治理的节奏, 又保持文化原真性的张力。

2.理论依据与价值诉求

传统舞蹈的教育价值来自其“活态文本”的双重结构: 一方面, 程式化身法、节律结构与器物服饰凝结着一个共同体长期的生产方式、礼俗秩序与审美偏好; 另一方面, 动作意义并不固化在符号之中, 而是在实践的反复中持续生成。学生在学习过程中不仅模仿形态, 更在合舞秩序、队列转换与仪式复现场景里体验“群”的规则, 理解个体表达与集体秩序的平衡, 这一过程天然契合高校美育对人格德性、公共精神与价值判断的培育目标。联合国教科文组织关于非物质文化遗产的相关文本以及中国《非物质文化遗产法》强调“见人见物见生活”, 即通过社群实践、口传心授与文化空间的整体性维持来理解非遗的生命力[5]。高校课堂若能以此为原则设计教学, 便不再是孤立的技艺训练, 而是以经验—反思—再创造的循环, 形成与非遗保护同构的教育机制。

新文科强调交叉融合与问题导向，这为传统舞蹈的课程化转译提供了学理基础与实践空间。传统舞蹈的学习涉及人类学、民俗学、音乐学、舞台美术与数字影像等多重维度，在课程组织上应鼓励跨学科教师共同参与，让学生在叙事、动作、声腔、服饰与空间的交互之中获得综合性理解。与此同时，适度的教育数字化能够为上述过程提供证据与传播的支撑。近年的研究证明，多模态采集、语义化组织与可视化呈现可以把传统舞蹈转换为“可叙述、可比对、可共享”的知识对象，既便利教学中的同伴互评与教师诊断，也有利于课程档案的积累与跨校共享[6]。需要强调的是，技术在这里并不代替教学本身，它的功能在于留痕、诊断与传播，目的在于帮助学生把“看得见的表演”转化为“说得清的文化”。由此可见，传统舞蹈融入高校美育的价值诉求并非把节目搬进教室，而是在大学语境中重建“动作—意义—语境”的关联，通过持续的实践与反思让学生获得文化阐释与公共沟通的能力。

3.课程目标与融合原则

课程目标应当呈现从理解到表达、从个人到公共的连续结构。文化认知的维度要求学生能够阐明舞种渊源与地域差异，掌握基本的历史脉络、仪式语境与动作语义，从而把身体经验上升为可交流的概念；身体体验的维度要求学生在分层训练与合舞排演中形成对节律、秩序、互助和即兴互应的体会，使动作不再是孤立的技巧而成为社群关系的一部分[7]；艺术创作的维度要求学生在尊重原典身法与节律逻辑的前提下围绕当代议题展开主题化创作，作品既要忠于传统语汇，又要与现实生活发生关系；公共传播的维度要求学生具备学术表达与公众沟通的双重能力，能够在不同场景中对自身的表达进行解释、回应与迭代。四个维度虽然可被区分，但在教学组织上应当互相牵引，形成一个从课堂到社会再回到课堂的循环。

为保证目标落地，课程需要秉持四个相互关联的原则。守正为本意味着尊重地域风格与原典身法的边界，以谱系意识来避免风格同质与符号漂移；问题导向意味着以共同体、生态、劳动与城市公共性等议题作为创作驱动，使学生的表达拥有回到现实并接受检验的对象；跨界协同意味

着文、艺、工等多学科教师共同参与课程群的设计与实施，在理论阐释、动作训练、作品创编与公共呈现之间建立通畅的内在循环；证据闭环意味着以学习档案、同伴评议与社会反馈为依据持续改进，从分散的课堂经验生长出可复用的做法并纳入学院层面的制度记忆。四个原则不是外加的制度负担，而是在既有教务流程中对目标与方法的重新编排，使课程与学校治理的节奏相互匹配。

4.教学实施路径

实施路径的核心在于在现有资源与制度框架中重织链条，使传统舞蹈以常态化方式进入大学生活。通识教育与专业教育需要以课程群的方式相互咬合：前者通过《中华舞蹈文化》《非遗导论》《身体与审美》等课程构建宏观的知识图景，帮助学生在进入动作训练之前形成历史脉络与比较视角；后者在《地域民间舞语汇训练》《舞蹈与民俗场景》《作品创编工作坊》中完成从观看到实践再到合成的深化[8]。在组织方式上，应当让课程之间共享同一研究对象与评价语言，通过主题周、联合作业与共同量表来实现递进与互证，避免内容重复和资源浪费。

课堂教学应当以情境教学与任务驱动为主线，避免单纯的动作操练，也不将课堂退化为观看式的鉴赏。导入阶段的文化史与非遗法理教学建立了理解的基线，其目的是让学生拥有解释动作的语言与框架；随之而来的动作训练以语汇因子为单位推进，通过呼吸、重心、劲力走向与节律关系的细致练习把学生带入身体经验之中；每一次训练之后都应安排口述阐释，让学生把动作线路、节律逻辑与器物礼制连缀成意义链条，把“能做”转化为“能讲”；在合舞排演与仪式复现的课堂中，学生在队列、转位与眼神交流的微妙环节中体会到规则与互助的力量，理解个人表达与集体秩序之间的张力；课程的后段进入创作与合成，教师提出与现实相关的问题链，引导学生在尊重原典与回应时代之间寻找平衡，形成能够被公共空间接纳的作品[9]。

课堂之外的社团与工作坊承担“深描与采录”的任务，使课程材料拥有跨学期的延展性。田野观察、口述史与动作谱整理应当成为常态化工作，通过与地方文化馆与非遗中心形成稳定的合作机制，将课

堂与社区实践更紧密地连接在一起。学生在“开箱式排练”的半开放环境中接受同伴与公众的观看，在他者目光的激发下修正节律与表达，从而让作品在真实互动中成熟。高校可以将课程成果嵌入“非遗进校园/社区”的展演与工作坊，将校园的公共空间转化为教学的一部分，并把观众的即时反馈作为下一轮创作的起点。

平台与治理层面的支持关系到路径能否持续。学校可以设置美育工作专班统筹课程、社团、场地、经费与安全，教务部门建立共享排练空间与联合排期，避免院系之间的抵牾与资源空转；教师发展方面，设立“校内教师—地方传承人—青年助教”的协作结构，既保证原真性传递，又培育青年教师的课程能力；国际交流方面，可以在保留地域风格的前提下引入跨文化对话的模块，鼓励学生以英文海报、短纪录片与双语导览的方式进行表达，使传统舞蹈在全球视域下获得新的解释空间。教育数字化在其中发挥支撑作用而非主导作用，关键排练片段以多机位方式采集并入档，创作草图与阐释文本纳入课程档案，必要的动作语义标注用于同伴互评与教师诊断；面向校外的传播可以依托学校新媒体渠道进行策展式呈现，形成可持续的公共沟通渠道。

5.教学成效与评价机制

课程评价的要义在于以可辩护的证据让成长被看见。过程性证据来自训练日志、课堂对话与阶段性小样的积累，学生需要写出与动作相伴的理解变化，从呼吸、重心与节律的细节中描述身体经验如何转化为概念表达；合成性证据来自课堂呈现与期末作品，但任何呈现都必须附带阐释文本与资料来源，说明动作语义、仪式情境与创作选择的关系，这既是对学术规范的训练，也是对创作责任的提醒；反思性证据通过田野札记与口述史整理体现，学生在与社区成员的面对面交流中学会倾听与回应，在他者叙述的镜像中检讨自己的表达；社会化证据来自社区工作坊、校内外展演与媒体传播，观众意见与专家观察以书面方式进入课程档案，成为下一轮教学改进的依据。为了使不同维度的证据可以相互对话，评价语言需要保持一致性，课程应当提供“动作语义准确度、仪式情境还原度、历史脉络把握力、合舞秩序表现、

公共沟通品质”等可观察的维度作为讨论入口，让所有参与者在同一张坐标系中进行审视。

跨学期的行动研究与设计型研究为教学改进提供方法论框架。教师团队在每学期末应形成“计划—实施—观察—反思—再设计”的闭环报告，把分散的课堂经验沉淀为可复用的做法；学院层面的“美育教学质量年报”将课程数据与社团与项目数据打通，在纵向维度上观察学生在学术表达、身体控制、社会参与与跨文化沟通上的持续变化。与地方文化机构和社区的合作，使评价不再被封闭在课堂与校内，而是在公共空间的互动中得到检验。以若干学期的实践为样本可以观察到，学生在三方面呈现稳定增益：其一，文化语言化与学术表达能力显著提高，能够在阐释中自觉地把动作置于历史与地域的坐标系之中；其二，创作与协作能力得到提升，作品从“好看”转向“有话可说”，并在公共空间中具备回应的能力；其三，公共参与与社会沟通能力增强，学生愿意在真实的社会对话中修正立场，理解自我与他者之间的张力。由于课程档案与作品记录长期保存，这些增益能够在更长的时间尺度上被持续观测。

在评价技术上，轻量的数字化工具可以作为参考而非决定性的尺度。动作片段的关键点位与节律对齐度通过简易的可视化软件提供直观反馈，帮助学生矫正重心与节律；作品在公共平台的传播数据提供了受众面与互动强度的外部证据，但这些数据应当与阐释文本、专家意见与社群反馈相互印证，避免“唯数据论”的偏差。最终的教学效果来自多源证据在同一逻辑下的相互支撑，它既是可量化的，也是可叙述与可辩护的[10]。

6.结语

传统舞蹈进入高校不是新增一门学科，而是以新文科的组织智慧把文化认知、身体体验、艺术创作与公共传播重新编织为一条可运行、可评价、可传播的育人链条。路径的生命力取决于三个方面的合力。第一，资源与证据的标准化让课堂材料摆脱偶然性并在跨学期与跨课程之间稳定流动，教材、档案与作品形成相互支撑的系统。第二，跨院协同与校地共建的组织保障使课程、社团与社会项目在统一的排期与制

度安排中彼此支撑，避免“各自为战”的内耗。第三，面向社会的真实评价让教学不再在封闭回路中自说自话，而是在公共空间的反馈中不断校正方向，从而把大学教育与社会文化生活重新连通。未来的工作可以在区域性跨校共享、沉浸式场景的谨慎引入以及“非遗+城市更新/乡村振兴”类社会项目的制度化对接上持续推进，并探索跨语种传播与国际合作的可能性，使传统舞蹈在全球视野下获得新的解释空间与传播路径。只要坚持以人为中心、以文化为根、以问题为牵引、以证据为依据的原则，传统舞蹈完全可以成为新文科时代高校美育的有力抓手，在当代大学生成长叙事中留下可被记忆与传承的印记。

参考文献

- [1] 由曦.教育强国背景下高校《舞蹈美育》课程的应用研究[J].才智, 2025, (29) : 73-76.
- [2] 饶娆.新文科教育理念下高校美育内涵的新拓展[J].中南民族大学学报(人文社会科学版), 2023, 43(08): 176-180+188.DOI: 10.19898/j.cnki.42-1704/c.20230816.11.
- [3] 冯铁山.新时代中国大美育建设的着眼点与着力点[J].中国教育科学(中英文), 2025, 8 (05) : 52-64.
- [4] 郑娇娇, 尹少淳.学科综合与素养生成: 艺术教育整合的价值追求[J].教育研究与实验, 2025, (04) : 119-129.DOI: CNKI: SUN: YJSY.0.2025-04-012.
- [5] 中华人民共和国文化和旅游部. 中华人民共和国非物质文化遗产法(2021年修正) [S]. 2021.
- [6] Aristidou, A., Chalmers, A., Chrysanthou, Y., Loscos, C., Multon, F., Parkins, J., ... & Stavrakis, E. (2022, April). Safeguarding our dance cultural heritage. In Eurographics 2022-43nd Annual Conference of the European Association for Computer Graphics (pp. 1-6).
- [7] 李燕.学校美育如何助力拔尖创新人才早期培养[J].湖南师范大学教育科学学报, 2025, 24 (04) : 48-53.
- [8] 郑炜楠.我国非物质文化遗产政策量化研究[J].图书馆论坛, 2022, 42 (8) : 62-69.
- [9] 饶娆.大美育视角下的民族舞蹈传承与共同体意识构建[J].北京舞蹈学院学报, 2025, (04) : 121-126.DOI: CNKI: SUN: BJWD.0.2025-04-015.
- [10] 田培培, 陆佳漪.数字时代舞蹈美育的特征、现实审思和发展策略[J].北京舞蹈学院学报, 2024, (05) : 151-155.