

传承中国古典舞蹈：儿童舞蹈教育在古诗歌中的创新实践与研究

——济南幼儿师范高等专科学校

张娟

济南幼儿师范高等专科学校

摘要：自古以来，舞蹈与诗歌有着密切的联系。从其历史渊源来看诗舞本同源，二者之间相辅相成，互为融合以达到情感表达的最高境界。本文通过追溯诗词与舞蹈艺术之间的历史渊源，探讨二者融合对于教育教学的价值，并提出“诗舞融合”的教学实践模式，为新时代的美育工作提供新的思路与实践方法，进而推动文化与舞蹈教育工作的进一步发展。

关键词：古典诗词；儿童舞蹈教育；学科融合；文化传承

引言

在小学舞蹈教学过程中，老师与学生往往将侧重点放在舞蹈动作的重复演练以及最后呈现的舞台效果效果之上，而舞蹈动作所传达的文化内涵并未得到较多的关注。这就使得教学内容单一且缺乏深度。与此同时，古典诗词的教学活动也常局限于传统的文本诵读与内容解析，缺乏创新，难以激发学生的学习兴趣。

在这一背景之下，探索古典诗词与小学舞蹈的融合教学显得至关重要。这种融合不仅能够丰富课堂上的教学内容，让古典诗词更加生动形象地展现在学生面前，从而激发学生的学习兴趣。同时，在舞蹈与诗词的结合当中，中国优秀传统文化也能得到更好的传承与发扬。

在舞蹈中体会诗词的意境，在诗词里探寻舞蹈的乐趣。这种学科融合的教学方式，不仅符合当下教育理念，同时也是培养学生综合素养的选择。

一、诗舞同源的文化基因

中国古典诗词文化源远流长，最早可以追溯至原始社会时期。在几千年的文化长河中，古典诗词历久而弥新，脍炙人口的作品层出不穷。作为中国传统文化的重要组成部分，古典诗词承载着几千年的历史文化信息，凝聚着古人的创作智慧、审美理想与人生信念。

中国古典舞蹈在其漫长的发展历史当中，经历了若干阶段的发展、演变，逐渐形成具有中国独特文化意识形态和神韵的东方舞蹈艺术。在中国古典诗词中就常出现对于舞蹈艺术的描绘。同样，在舞蹈动作的编排中，诗歌也频繁融入其中，形成独特的“诗舞”艺术。

（一）诗乐舞合一的文化传统

“诗乐舞合一”这一文化传统最早可以追溯至上古时期，当时的音乐与原始先民的耕种、战争等多方面的生活有关。先秦时期的教育强调“君子六艺”，包含“射、御、礼、乐、书、数”，其中“乐”教就是一种包含着诗歌、音乐、舞蹈，三位一体的综合艺术形态。《吕氏春秋·古乐》记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕”，生动展现了原始艺术中诗乐舞的共生状态。周代形成的“大司乐”教育机构，将“六代乐舞”作为贵族子弟必修课程；《礼记·内则》明确规定“十三舞勺，成童舞象”的年龄分段教学制度。这种诗舞同源的传统在汉代得到延续；《毛诗序》提出的“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”，这就从艺术发生学角度阐明了诗歌与舞蹈之间的内在关联性，同时从历史渊源的角度证明了古典诗词与舞蹈是一种同生同源的综合性艺术形式。

（二）唐诗宋词中的舞蹈意象

唐诗与宋词作为中国文学史上熠熠生辉的两颗明珠，不仅承载着诗词创作者深厚的情感与飘逸的想象，还以其丰富的意象、优美的语言记录了当时的社会的整体风貌，而古代社会的舞蹈艺术也被记录在诗词当中。舞蹈艺术通过丰富的肢体语言成为情感表达的载体，在诗词中被记录的舞蹈往往带有象征性、隐喻性以及丰富的审美内涵，形成了独特的文化现象。

“文必秦汉，诗必盛唐”，作为文学界公认的诗歌高峰，唐诗中所记录的舞蹈往往呈现出雄健与浪漫

的交融的风貌。杜甫的作品《观公孙大娘弟子舞剑器行》以“霍如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔”的生动比喻，将公孙大娘的剑舞动态与古代神话结合，展现了剑舞的雄健气势与艺术感染力；白居易的《霓裳羽衣歌》则是以细腻笔触描绘了宫廷乐舞的华丽场景，“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊”，通过一系列动作描写，再现了霓裳羽衣舞灵动的动作与流动的美感。

宋词虽没有唐诗那般朔风卷尘的气势，但其中所包含的细腻情思也同样值得关注。两宋时，宋词中特别表现出细腻的士大夫乐舞文化。宋词虽然以歌唱为主，但亦离不开歌舞形式。当动态表演结束之后，词的留存就是歌舞的一种文案或脚本。随着杂言长短句歌词的增多，乐舞形式也相应发生变化。宋词的广泛流传，即反映了这一时期舞蹈的发展趋势。

二、教育价值：跨学科融合的育人维度

学科之间的交流融合，正在成为当前教育环境下提升教学成果、深化育人价值的重要途径与手段。古典诗词与舞蹈艺术之间的交流与融合，在教学效果上远远超越单一的学科教学。这种多学科跨界实践与融合，不仅拓宽了传统文化的传承道路，还在学生的知识习得与实践能力的培养方面展现出相当的优势。

（一）审美感知的双重建构

古典诗词与舞蹈艺术以文字符号与身体符号为媒介，在学生审美意识的构建当中交相辉映，诗词的凝练之美与舞蹈的流动之美共同构建起学生的审美感知体系。

中国古典诗词中蕴含着深厚的东方美学。汉乐府《江南》中“江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间。”描绘了江南采莲的场景，语言清新自然。《长歌行》中“少壮不努力，老大徒伤悲！”以自然为喻劝诫世人珍惜时光。《迢迢牵牛星》中“盈盈一水间，脉脉不得语。”以牛郎织女传说抒写离别之情，意象优美，情感含蓄。这些经过千百年淬炼的意象在小学舞蹈的再创作中再次焕发生机，让诗词之美通过舞蹈动作传达到学生的内心。

在中国传统的审美体验中，情景交融是一种较高的审美境界，而“意境”更是无数文学家的追求。这种意境隐含在诗词的文字背后，成为一种较为抽象的概念，而舞蹈作为一种视觉上的审美活动，直观的舞蹈动作重构了诗歌的空间维度，通过队形变化表现“远近高低各不同”的空间层次，利用光影效果营造“潭影空人心”的空灵意境。将有限的物理空间在审美想象得到无限延展，诗词中的“意境”被融入到舞蹈动作的美感之中，诗性美与舞蹈美实现了更深层次的融

合与渗透，审美情感层次得到进一步的升华。

（二）传统文化的继承与弘扬

作为中华民族优秀文化遗产，古典诗词承载着丰富的历史信息 and 深厚的民族情感。在小学舞蹈教学中巧妙地融入古典诗词，不仅能够让学生在舞蹈中感受到诗词的韵律美，还能够潜移默化中加深学生对传统文化的理解。

例如，诗词中对于山水风光的描写，可以通过舞台布景与舞蹈动作的编排进行展示，让学生在欣赏舞蹈的同时领略自然之美，感受古人在面对壮阔自然时的真挚情感。当学生在感受舞蹈之美时，传统文化的核心价值观在潜移默化中影响着学生的一言一行。通过设计诗舞交融的教学情境，学生不再是知识的被动接受者，而是成为了课程的主动探索者与文化传承的践行者。

梅洛—庞蒂在他的知觉现象学理论中指出：“文化认同需要通过身体实践实现‘肉身化’”。其中，山东曲阜的“诗礼舞”课程设计具有典范意义，在课程编排中，指挥者将《论语》中的“克己复礼”设计为双臂环抱、重心下沉的动作形式，使抽象的理论概念转化为可直观体会的肢体动作。而在舞蹈训练的过程中，学生不仅完成了对《论语》文本内容的记忆，对文本所表达的礼教思想也有了更加清晰的认知，同时这些传统文化中的优秀思想对学生日常中的行为也起到了一定的引导与约束作用。

（三）诗词与舞蹈的跨界融合

古典诗词与舞蹈艺术同属于非功利性的审美范畴，二者在情感表达、意向塑造等方面有着天然的共通性。这就使得古典诗词与舞蹈艺术的融合作为一种跨界的艺术创新，在表达情感、营造意境、传递文化信息等方面都有着独特的优势。古典诗词所拥有的深邃意境、美妙韵律为舞蹈艺术提供了源源不断的灵感；而舞蹈艺术则是以其特有的肢体语言生动地演绎了诗词中的内容与情景。二者的结合使表演者与观众在演绎、欣赏舞蹈的同时领略诗词的独特魅力。

中国古典诗词的文化背景为中国古典舞蹈奠定了基础，诗词的背景丰富了舞蹈的创作，使得古典舞蹈能够兼具多样性和传统性。同时古诗词也带给了编导者更大的创作空间，使观众更能感受到舞蹈要表达的情感。诗词中描述的虚拟的情境存在回味无穷的诗意，舞蹈作品能够将诗词中的意境表现出来，让观众更为直观的感受诗词带来的意境美。

诗歌和舞蹈，除了用完全不同的呈现方式外，它们的共同目的都是为了表达情感。古诗词，言之有物，

涵盖情感思想;舞蹈以形体、节奏、韵律来表达形象与感情。正是因为舞蹈天生的诗意最容易直接唤起诗人对舞蹈的热情,所以“诗化”是舞蹈追求的重要内容,也正因如此,才使舞者与诗歌互为“知己”。

三、实践路径:诗舞融合的教学创新

(一) 意象解码与动作编码

在符号学视角下,诗词与舞蹈构成符号系统的两极:前者是以语言为载体的抽象符号体系,后者是以动作为媒介的具象符号体系。因而对于传统诗词意象的解码与舞蹈动作的编码大致要经过文本细读—意象提取—动作转化三个阶段。

首先,通过文本细读,将诗词的内涵、意蕴、情感进行解析,对诗词有全面的了解。其次,通过使用接受美学的方法,引导学生发散思维,提出自己的观点与意见,形成个性化的意象图谱。最后,带领班级全体学生共同探讨与诗歌内容相配和的具体舞蹈动作,将抽象的意象转化为具体可感的动作,使得诗词的意象在舞蹈中的到新的阐释。

根据具体诗词所编排的舞蹈需遵循“形—势—韵”的三层逻辑结构,在形体层面,通过剖析诗歌的内涵来设计适合的形体动作;在气势层面,通过分析诗词所传达出的情感来匹配舞蹈的张力;在气韵层面,借鉴诗词创作的“起承转合”来构建动作序列,让诗歌语言在舞蹈的天地中获得新的诠释。

(二) 格律节奏与动作节拍

古典诗词的韵律美是其独特魅力的重要组成部分,诗词的音韵和节奏,通过平仄、押韵等手法,形成了如音乐般的和谐的美感。在诵读古典诗词时,人们能够感受到那种抑扬顿挫、朗朗上口的韵律感,语言研究表明,汉语四声调值曲线与人体重心移动轨迹存在对应关系:平声对应稳定重心,仄声对应失衡与恢复过程。这种声调动力学为诗舞节奏融合提供了科学依据。有的诗词可转化为断续相间的动作质感,有的诗词则是气韵绵长,需对应连贯流畅的身体动作。

诗词的平仄规律与舞蹈动作的轻重缓急形成节奏同构。五言绝句“二二一”的音节划分,可对应舞蹈组合的“准备—发力—延伸”动作序列。如诗中描写的莲的动作,可双手捧起,接空中迅速做小五花,转双臂延展打开的动作,实现语音韵律的外部显现。

(三) 技术赋能与艺术的创新表达

借助人工智能技术,诗词中的意境可以不再局限

于文字的平面表达。通过先进的算法和数据分析,人工智能可以将古典诗词中静态的文字转化为生动立体的动态画面,为其赋予可触可感的物质形态。这种技术不仅为舞蹈编排提供了丰富的素材,还大大降低了将诗词转化为舞蹈的难度,使编舞者能够更加精准地捕捉诗词中的情感与意境,并将它们融入到每一个舞步与动作之中。

AI智能程序打破了书面文字与现实之间的壁垒,在TeamLab的沉浸式交互装置“无穷无尽的水晶宇宙”中,观众吟诵的诗词触发不同的光影形态。当“盈盈一水间”被念出时,空间内即刻出现了银河的柔美意象,观众的肢体动作随即转化为像天河,手臂波浪的舞蹈轨迹。这种参与式创作模式,使每个观众都成为《诗经》中“咏歌之不足,手之舞之”的当代演绎者。上海戏剧学院开发的“AI编舞系统”,将《诗经》中的重章复沓的结构转化为算法模型。系统分析《采薇》篇“昔我往矣,杨柳依依”的结构范式,生成具有相同韵律结构的现代舞动作序列。通过虚拟现实、人工智能、动作捕捉等技术,诗词的意象与舞蹈的韵律正在被塑造为新的艺术生命体。

四、结语

古典诗词与小学舞蹈教育的融合,并非简单的学科互联,而是基于二者同生同源的文化基因与美学特质所进行的深度对话。本文通过理论溯源与课堂实践,构建起一套可供操作的教学模式。未来,随着技术革新与教育理念发展,诗舞融合仍拥有广阔的探索空间,并且将持续为传统文化教育赋能。让我们一起跟着诗词去旅行,以舞献礼,在知识的海洋里扬帆起航!

参考文献:

- [1] 王中圆. 当古诗词邂逅幼儿舞蹈律动之策略创新[J]. 新班主任, 2025(5):24-25.
- [2] 王云珠. 古诗词舞蹈创作中的意境营造与情感表达研究[J]. 匠心, 2023(6):85-87.
- [3] 耿雪婷, 石亚鑫, 原晶晶, 等. 诗心舞魂: 古诗词与舞蹈交融的创新艺术实践及其传播策略探析[J]. 中国民族博览, 2024(24):137-140.
- [4] 李紫夏. 论舞蹈编创中文学作品与舞蹈语汇的相融结合[D]. 海南大学, 2022.
- [5] 王常琳. 艺术美学层面舞蹈创作与诗词文化融合研究[J]. 喜剧世界(下半月), 2021(7):92-94.
- [6] 王云迪. 亦诗亦舞 诗舞两忘[D]. 山东艺术学院.