

创新创业背景下的高校舞蹈实验教学研究

辛延申

山东青年政治学院舞蹈学院 山东 济南 250103

【摘要】：随着新时代教育改革不断推进，创新创业理念逐步渗透于高校教学体系之中，舞蹈专业人才培养迎来新的发展契机，同时也面临更高的质量提升要求。高校舞蹈教育在夯实学生专业能力与艺术素养的基础上，还需系统培养其创新意识、组织管理与实践能力，从而对传统教学范式提出了更高的要求。本文依托山青剧院实验平台，结合舞蹈学院舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学及舞蹈教育四个专业方向，通过文献分析、实践调研等方法，探讨创新创业背景下高校舞蹈实验教学体系的构建路径，以为高校舞蹈实验教学改革提供理论参考与实践依据。

【关键词】：高校舞蹈教学；创新创业；人才培养

DOI:10.12417/2982-3803.25.06.031

《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》中指出：“将创新创业教育贯穿人才培养全过程。建立以创新创业为导向的新型人才培养模式，健全校校、校企、校地、校所协同的创新创业人才培养机制。”^[1]随着创新创业教育持续融入高校教育教学改革体系，长期以来以技能传授为核心的传统舞蹈教学模式逐渐暴露出适应性不足的问题，已难以有效满足复合型、应用型舞蹈人才培养的现实需求。在此过程中，文化产业结构的不断升级、数字技术在艺术领域的深度介入以及创新创业政策体系的持续完善，进一步推动高校舞蹈实验教学在课程理念、教学内容与实践方式等方面呈现出鲜明的创新导向特征。在这一背景下，如何立足创新创业语境，构建具有开放性、多元性与跨界融合特征的舞蹈实验教学体系，系统提升学生的舞蹈创编能力、实践执行能力与创新素养，已成为当前高校舞蹈教育教学改革中亟需深入探讨的重要议题。

山青剧院作为集教学实践、艺术创作与演出呈现于一体的综合性舞台空间，为学院舞蹈作品孵化、实验教学实施及创新创业实践提供了坚实而专业的现实载体。依托山青剧院构建舞蹈实验教学路径，能够有效打通课堂教学与舞台实践之间的壁垒，促进教学内容与演出生产流程的有机衔接，强化学生的实践能力与综合素养。基于此，本文以山青剧院为实践平台，以创新创业教育背景为研究视角，旨在构建舞蹈实验教学的优化路径，为高校舞蹈教育创新实践与复合型人才培养提供参考与借鉴。

1 山青剧院舞蹈实验教学现状分析

山青剧院是山东青年政治学院实验教学场地的的重要组成部分，剧院总建筑面积约4096平方米，舞台面积700平方米，台口宽15米、高8米，观众区面积533平方米，共设438个

座位，具备完善的舞台设备系统、专业舞台灯光音响技术条件及多功能排练场地，为舞蹈作品编创、实验教学实施及创新创业实践提供了优质载体。依托山青剧院搭建舞蹈实验教学路径，有助于提升课程实践深度，拓展学习空间，促进教学内容与演出实践的市场对接，使学生在舞台创作、排练、节目展示与运营中获得全流程体验。

1.1 平台资源与运行机制

山青剧院在舞蹈实验教学中发挥着硬件平台与流程体系双重作用。从硬件层面看，剧院完善的舞台空间、灯光音响设备及舞美机械系统，为舞蹈作品从构思到呈现提供了真实化创作环境，支持灯光设计、舞美布景、服化造型等跨专业协作实践；从运行机制看，剧院采用预约使用、项目申报及演出评估制度，构建了“项目入场—排练实施—舞台呈现—成果展示”的运行流程，使学生创作活动具备计划性与成果导向。作为校内实践平台，剧院兼具教学课堂与创新创业孵化功能，不仅是舞蹈课程成果展示空间，更可作为舞蹈作品孵化、演出策划与艺术展演的实践基地。剧院开放性机制使学生有机会参与剧目统筹、宣传运营、舞美协调等环节，为创新创业意识的生成提供了现实土壤。

1.2 课程结构与教学实施现状

在教学安排中，舞蹈专业课程与山青剧院的使用形成较为紧密的关系，学生可通过课堂教学、剧目排练、成果汇演及艺术活动参与等方式接触舞台实践。在教学中，多以项目制创排任务引入课堂（如学校原创舞蹈作品《风筝》、《乳娘》、《挑山》等），学生在教师指导下完成主题理解、舞段设计、动作排练及整台结构推进，体现出理论教学与舞台实践结合的特点。其中，《风筝》注重情绪表达与舞段节奏变化训练，《乳

辛延申（1985年1月）男，汉族，山东济宁人，山东青年政治学院舞蹈学院实验师，硕士，研究方向：教育管理。

娘》侧重人物塑造与情感叙事表达,《挑山》强调群舞调度与力量型动作呈现。学生在作品创排中需完成舞台调度设计、舞美灯光配合、演出彩排等实践环节,不仅提升了艺术表达能力,也促进了团队协作、舞台应对和项目执行能力的生成。同时,剧院成果展示作为课程考核的重要组成,推动学生作品从课堂走向舞台,实现从学习向生产、从训练向呈现的转化。

1.3 存在问题

尽管山青剧院在舞蹈实验教学中发挥了积极作用,但在现阶段运行中仍存在不足。首先,教学目标与项目成果的衔接度有待提升,课堂动作训练与项目创排之间仍存在脱节,学生在技术、创意与舞台实践之间的能力转换尚不充分;其次,学生原创创作经验不足,团队协作能力亟待加强,在作品创排中参与深度有限,部分学生仍停留在被动排练层面,缺乏独立构思、舞段创编与舞台统筹能力;再次,反思机制尚不完善,成果转化率低,作品呈现后缺少系统的复盘研讨与评价体系,经验沉淀不足,难以形成可迭代的创作提升路径。以上问题表明,舞蹈实验教学平台的运行仍需进一步优化教学组织结构,强化创意生成、实践反馈与作品孵化体系的构建。

2 创新创业背景下的舞蹈实验教学路径构建

面对新时代舞蹈人才培养向复合型、创新型转向的趋势,舞蹈实验教学亟须在理念、内容与方法层面进行重构,以应对创新创业语境下舞蹈教育对创意生产、项目执行及作品转化能力的更高需求。^[2]基于山青剧院实践平台,在创新创业视角下构建舞蹈实验教学路径,应以能力生成为核心,以项目创排为纽带,以成果转化为目标,形成“理论—训练—创作—转化—反思”闭环式成长机制。

2.1 教学理念重构

在创新创业背景下,舞蹈教学目标由传统的技术传授逐渐转向综合能力培养,教学理念需要从三个维度实现重构:

其一,从技能训练向能力生成转变。传统课堂训练多聚焦于身体控制与技术塑造,而创新创业导向强调创意构思、舞台呈现、项目统筹等综合能力,使学生不仅“跳得好”,还能够“创得出、做得成”,实现由技巧掌握向创制能力的进阶。

其二,从课堂呈现向项目实践拓展。^[3]教学不再停留于课堂汇报和阶段成果展示,而是借助剧院平台导入舞台真实语境,让学生在完整项目中承担角色、处理问题、推进任务,实现从学习场景到行业场景的迁移。

其三,从知识输入向成果输出递进。课堂学习应面向作品成果、演出成果与社会成果的可见化呈现,通过原创舞作创排、演出展示、活动策划等方式促使学生将学习成果转化为可传

播、可运营的项目成果,实现“教学—创作—转化”链条贯通。

2.2 项目化教学路径构建

项目化教学是舞蹈实验教学实现成果导向的重要模式。通过以原创舞蹈作品创排为载体,构建“项目驱动—过程推进—作品呈现—评价反馈”的闭环路径,可有效提升学生的创编能力、团队协作能力与舞台组织能力。^[4]

首先,以原创舞作创排为任务载体。项目从主题确立开始,学生需进行资料搜集、舞段探索、角色分析与舞台调度设计,逐步完成从概念到作品雏形的转化。

其次,构建教学闭环机制:“创意思维—排练实施—舞台呈现—评估反馈”。在排练阶段引导学生自主拆解动作结构,分组推进舞段创作,教师以研讨、指导与示范方式介入;作品完成后在山青剧院进行舞台呈现,开展灯光走台、舞台合成及最终演出;演后开展作品复盘与评价反馈,实现知识回流与经验沉淀。

以山青原创作品《风筝》《乳娘》《挑山》为例,项目制推进在三个层面展现出显著成效:《风筝》训练学生情绪流动与舞段节奏掌控能力,《乳娘》强化人物角色塑造与叙事表达能力,《挑山》提高群舞调度、力量控制与团队协作能力。实践表明,项目化教学使学生在真实工作流中实现技能内化、审美表达与问题解决能力的同步发展。

2.3 创新创业能力融入策略

为回应舞蹈学科社会化、市场化发展需求,需在实验教学中主动嵌入创新创业能力培养,将舞蹈创作过程转化为可运营的艺术项目生产机制。

第一,导入剧目策划、舞台统筹与演出运营环节。以演出项目为框架设置角色分工,如导演、舞美统筹、灯光设计、宣传策划、票务运营等,使学生在合作中理解舞台运作体系。

第二,引导学生开展剧目孵化与推广实践。借助校园及校外平台开展宣传短片制作、新媒体推广、演出活动策划与观众反馈收集,使作品从“课堂成果”转向“小型演出产品”,形成可传播与可持续迭代的创作链条。

第三,探索产学研合作与社会资源对接模式。通过与文化机构、剧场公司、艺术节平台建立合作机制,引作品走向校外演出或实践展示,实现作品从教学成果向文化产品、项目成果转型,为学生提供创新创业真实场景与社会舞台。

2.4 反思式教学机制构建

反思式教学机制是创新创业背景下高校舞蹈实验教学落地的重要支撑。通过构建系统化、连续性的反思体系,可推动

学生由单一技能训练向综合创新能力培养转变。强化问题意识、批判性思维与艺术创造能力,促进其在实践体验、理性分析与再创作中持续发展。

在实施层面,依托山青剧院真实舞台场地条件,以学校原创舞蹈作品为载体,通过作品复排与课堂研讨等方式,引导学生反思技术难点、动作调整与舞台应对策略。围绕作品结构、舞段节奏与舞台表现展开深入交流,实现个体经验向集体认知的转化。

同时,构建契合创新创业导向的多维评价体系,从技术完成度、原创性、舞台呈现、团队协作及作品影响力等方面综合评估,形成“总结—调整—实践”的循环机制,推动学生实现由动作模仿向艺术创造与创新实践能力的转变。

3 路径实施成效与案例分析

3.1 学生能力提升表现

创新创业导向的舞蹈实验教学实施后,学生在创编能力、舞台执行力、团队协作与创新意识等方面表现出明显提升。

创编能力增强。学生能够在主题提炼、结构编排、动作设计等方面实现从模仿到原创的跨越,作品呈现的叙事逻辑与艺术表达更为完整。

舞台执行力提升。通过舞台调度、技术沟通、演出排期等真实工作流程训练,学生对灯光、服装、舞美等舞台要素的统筹能力显著提高,执行效率与问题应对能力增强。

团队协作能力进阶。在多角色分工协作中,学生逐步形成沟通协调意识,能够在创排过程中进行任务拆分、进度管理与冲突协调,团队合作成效显著。

创新意识与项目思维增强。学生开始关注作品传播与演出运营,具备初步的作品孵化意识,对舞蹈艺术的社会转化路径探索更加主动。

3.2 教学效果验证

通过课堂观察、学生访谈、作品专家评审等方式对教学效

果进行综合验证,结果显示项目化与反思式结合能够有效促进学习成果输出,学生对课程满意度与参与度明显提升。

以《风筝》《乳娘》《挑山》等剧目创排为例,表现出典型能力生成轨迹:在《风筝》创排中,学生经历从动作生成到结构统筹的能力突破,表现出较强主题意象表达能力;在《乳娘》排练过程中,学生逐步掌握舞台调度、灯光沟通与表演细节优化,实现舞台执行能力提升;在《挑山》创作中,小组协作与突发问题解决能力获得明显锻炼,作品最终呈现较成熟的舞台综合效果。

由此可见,真实语境驱动的项目式学习能够促成学生能力在实践中螺旋式提升,形成从学习任务到成果转化的有效闭环。

4 结论与展望

4.1 研究总结

本文以山青剧院为实践场域,构建了创新创业背景下舞蹈实验教学的路径体系,并通过教学理念重构、项目化教学实施及反思式机制嵌入,验证了此模式在舞蹈人才培养中的有效性。研究表明,在真实舞台语境中开展舞蹈实验教学,有助于实现技术训练向综合能力培养转向,推动学习成果向作品成果与社会成果转化。山青剧院实践案例说明,项目化教学与反思式学习的联合应用具有可复制性与推广价值,为高校舞蹈实验教学改革提供了路径示范。

4.2 局限与展望

受研究周期与资源条件限制,本研究尚有不足之处。未来研究可进一步拓展多剧场、多院校联合教学实践,引入跨专业协同创作模式,加强舞蹈与数字媒体、文化产业等领域融合,同时构建持续跟踪评价机制,探索学生创新创业能力发展的长期效应。预期在完善评价体系、丰富实践平台与强化运营思维培养的基础上,舞蹈实验教学将在人才培养质量提升与艺术生产机制创新方面发挥更大潜能。

参考文献:

- [1] 国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见[J].国办发(2021)35号.
- [2] 潘宇福.创新创业教育理念融入舞蹈表演专业教学的困境与路径——以崇左幼儿师范高等专科学校为例[J].教育观察,2025,14(09):89-91.
- [3] 孙金金.高校舞蹈教学与舞台实践相结合的策略研究[J].大众文艺,2025,(18):95-97.
- [4] 刘文静.基于舞台表现力提升的高校舞蹈教学研究[J].当代音乐,2025,(07):172-174.