

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

舞蹈： 作为艺术教育

TEACHING
DANCE AS ART
IN EDUCATION

[美] 布伦达·普·麦克臣 著
Brenda Pugh McCutchen

美国人类动力学出版公司
提供版权

教育部人文社会科学研究
专项委托项目—11JF002

素质教育与舞蹈美育
研究成果丛书(三)

吕艺生 主编

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0570

如果你是一名舞者，希望成为专业舞蹈教师，这本书适合你。本书全面带领舞者走进K-12舞蹈教育的世界。它将回答大多数舞蹈教师的疑问，并提出新的思考。如果你主修舞蹈教育专业，并持有教师资格证（师范类舞蹈教师），或是一名舞者，在K-12体系中任教，或者已经是学校的舞蹈教育者，本书将尤为适用。

舞蹈： 作为艺术教育

TEACHING
DANCE AS ART
IN EDUCATION

[美] 布伦达·普·麦克臣 著
Brenda Pugh McCutchen

教育部人文社会科学研究
专项委托项目— 11JF002

素质教育与舞蹈美育研究
成果丛书(三)

吕艺生 主编

美国人类动力学出版公司
提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈：作为艺术教育 / [美]布伦达·普·麦克臣著；吕艺生主编

—上海：上海音乐出版社，2015.5

ISBN 978-7-5523-0635-4

I. 舞… II. ①布… ②吕… III. 舞蹈艺术—艺术教育 IV. J70-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 192753 号

Copyright © 2006 by Brenda Pugh McCutchen

All rights reserved. Except for use in a review, the reproduction or utilization of this work in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying, and recording, and in any information storage and retrieval system, is forbidden without the written permission of the publisher.

Simplified Chinese Language © 2015 by Shanghai Music Publishing House Ltd.

书 名：舞蹈：作为艺术教育
著 者：[美]布伦达·普·麦克臣
主 编：吕艺生

出 品 人：费维耀
责任编辑：黄惠民
见习编辑：高 静 云昊泓
封面设计：周艳梅
印务总监：李霄云

出版：上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址：www.ewen.co

www.smph.cn

发行：上海音乐出版社

印订：上海港东印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：34.5 字数：900 千字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-0635-4/J·0570

定价：138.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

作者寄语

靳金,你好,

非常高兴收到你的来信,并得悉吕艺生教授在前段时间赴美国调研纽约市的舞蹈教育实践情况。我想考夫博士必定为你们安排了非常好的访问行程。

请代我转告吕艺生教授,他找到《舞蹈:作为艺术教育》(*Teaching Dance as Art in Education*),并且认为它有价值成为第一本被翻译成中文的舞蹈教育书籍,这对我来说是一种莫大的荣幸,我也非常乐意帮助他將此事变为现实。

接下来,我将需要几天的时间整理与出版等有关的细节,并在拟好协议后尽快联系你。随后即可与出版商联系,因为书籍的大部分版权在他们手中。我想他们也一定与我一样会积极地促成此事。你会很快收到我的回复。

最亲切的问候!

作者:布伦达·普·麦卡臣

2012年5月11日

主 编 吕艺生

翻 译 刘 冰 蔡 博

校 对 周 平

总序

“素质教育与舞蹈美育研究”，是教育部人文社会科学专项委托项目，历时两年零一个月完成。项目成果形式除了现场中小学舞蹈典型课例展示外，这套丛书也是它的重要形式之一，包括以下内容：

一、《素质教育舞蹈》(包括舞蹈美育理论溯源、素质教育舞蹈理念、素质教育舞蹈课 50 例、全新教学法和课程评价法)；

二、《素质教育舞蹈文集》(汇集了课题组及相关专家美育与素质教育舞蹈方面的论文、调研报告和素质教育舞蹈实验经验)；

三、译著《舞蹈：作为艺术教育》(美国 Brenda Pugh McCutchen 著，由课题组翻译)。

丛书总计百余万字，是本课题理论研究与课程实验的真实记录，也是课题结题的存照。

通常，人们以为舞蹈教育界最擅舞蹈实践而不擅笔耕，其实不然。近年舞蹈教育界的努力，教育学历的提升，硕士、博士的培养，等等情况已悄然发生变化，这套丛书的出版就是很好的铭证。本课题组成员高学历比例的提升，的确使课题研究、丛书写作与翻译工作颇为顺利。

2011 年教育部下发“11JF002”委托项目通知后，北京市教育委员会第一时间在经费、实验单位以及日常领导工作上给予鼎力支持，北京舞蹈学院落实了办公室、设备，为课题组配备了专职工作人员，日常行政管理工作前后责成北京舞蹈学院考级教育学院和继续教育学院兼管，使研究工作特别是实验工作得以顺利开展。课题组主研人员除本人外，北京舞蹈学院为我配备的助手屈红梅、张乐乐非常得力。

由于课题性质所决定，研究与实验工作确似一项系统工程。参与课例编写、论文写作、调研和课堂实验的人员涉及全国，初步统计已达 162 人。大家积极完成课题组分配的任务，有条不紊地开展工作，培训、培养了 274 名舞蹈师，留下这百余万字的劳动成果，还给后续研究留下了一大批档案资料。

为了完成这项光荣的使命，课题组已逐渐建立起一支团队。包括：

主创团队：吕艺生、屈红梅、张乐乐、王杰、武艳、王小莲、王国权、方千云、刘辰曦、崔春杰、张伟、徐晓彤、谭晶、蔡博、靳金、梅雪、张晓雪、伍彦谚、李超萍、聂昕、陈佳敏、赵月铭、赵圣君、张先婷、高雅、蔡小月、郭贝贝、关婧妍、白瑜琼、吴星雨、黄璐璐、谢静、陈苏君、宋宁宁、张雅涵、张宇虹、李松瑶、胡召、徐瑶、杨松花。

专家团队：彭吉象、黄会林、于平、王丰、方伯年、罗迪强、李素华、潘志涛、万丽君、谷公胜、郑晓筠、周荫昌、滕守尧、杨立梅、王旭晓、牛耕夫、明文军、郭磊、彭红、郑慧慧、黄明珠、冯双白、罗斌、张先敏、徐敏贤、欧建平、江东、刘青弋、田培培、王玫、万素、仝妍、曾若虹、赵瑞、于晓雪、于大雪、孟艳、高洁、胡蕴琪。

课题组管理团队：王军、明文军、彭红、钟宁、张欣、安歌昕、李天欣、刘秀乡、蔡虹、邵未秋、刘轩。

实验学校及参与实验的社会机构：北京舞蹈学院、清华大学、北京师范大学艺术与传媒学院、中南大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、厦门演艺职业学院。北京师范大学第二附属中学、北京市八一中学、北京市景山学校、北京市丰台第五小学、北京大学附属小学、厦门市新圩中学。洛阳市：第二实验中学、东方二中、东升二中、五十一中、实验小学、涧西区东升二小、西工区王城小学。以及北京市朝阳区垂杨柳教育辅助中心、全国审美教育与文化

产业合作组织、北京天天文化艺术有限公司。

实验团队：

授课人员：吕艺生、张乐乐、屈红梅、王杰、曾若虹、赵瑞、王小莲、崔春杰、刘辰曦、张伟、孙纪云、吴海文、关菲、张晓雪、方千云、王国权、龚小明、解小歌、李松瑶、陈佳鑫、王佳佳、翟许君、张伟、梁海涛、弥宣、何厚桢、陈佳敏、伍彦谚、李超萍、聂昕、郭贝贝、扈涛灵、王慧、闫小飞、郑好、王璐、郭红鸽、袁文静、张靖远、关昕、公言、张澜译、刘雁、李蜀南、刘雅丽、杨松花、郭丽君、许文莉、罗静、虎珀、刘文菁、尚洁、党跃红、王艳辉、李梦、依常琳、高鸿、李颜龙、黄菲菲、张宇虹、王楠羽、宋宁宁、张雅涵、胡召、黄欣园。

管理人员：北京师范大学周星、肖向荣；北京师范大学第二附属中学曹保义、阮国杰、李伟、李姝；北京市八一中学沈军、张立红、张亚红；北京景山学校范禄燕、郝丽萍、张凯；北京市丰台第五小学李磊；北京大学附属小学尹超；清华大学赵洪；厦门市教育局赖菡、任勇、许十方、江福生、纪清渊；厦门演艺职业学院章苓、曾若虹、刘聪、王虎岐、袁波、徐艳林；厦门市新圩中学林东荣；洛阳市教育局及体育艺术卫生保健站韩经权、牛宏亮、李红卫、沈可武；洛阳师范学院音乐学院赵明。

不难发现，我们的主创人员和实验人员有大量的交叉，这也是我们一个重要理念。我们认为，艺术教育的理论与实践必须紧密相联，否则理论就要成为永不落地的空头理论；实践若无理论支撑不可能真正实现理念。因此我们要求从事理论的主创人员必须进课堂直接体验教学，实验教学老师必须参与理论研究并亲自撰写论文。如此的观念不仅让理论与实践拉近了，不仅培养了全面修养的教师，而且直接产生了科研实效。

可以说主创团体个个都是能文能武的实干家；专家团队人人都那么热心参与指导；管理团队个个都很务实，不讲空话，干实事；实验学校 and 实验人员为 5132 节实验课提供了有利的条件与珍贵的教学经验。因为有这样的团队，我们能随时拉出像样的教学班级，形成百万字的成果，也就不感到惊讶了。

感谢教育部给予的莫大信任，感谢北京市教委给予的具体领导与帮助，让我们获得一次跨越的机会。对我们来说挑战确实巨大，我们几乎每天受到传统教育模式的困扰，认识到只有自己的洗心革面才能最终建起理想的体系与方法。因此，我们边研究，边学习，边探索，终于取得了第一步的成果。当一步步走向成功，面对自己的成果而兴奋时，当接受培训的教师们不断地说“真洗脑”时，当学生们惊呼“原来我们都很有才”时，当师范类院校大学生们发现更适合他们的舞蹈教学方法时，当本研究的理念和方法的影响已经冲击到综合类大学建立它的公共选修课时，我们自己也禁不住备受鼓舞。我们确信做了一件很重要的事。

随着委托项目的完成，一项面向全体学生的舞蹈教育事业已出现在我们面前，而未来的承继性研究与新的实践课题也已随之启程。

然而，我们深知，目前的团队仍很小，目前的成果也有限，需要解决的问题仍有许多。若真正做成这样一件大事，不仅需要更多的教师接受培养，需要更多可供选择的课例(教材)有待创编，而且可能需要一代人，甚至几代人的共同努力。

课题组衷心期望有更多的人投入到这项工程中来！

课题组衷心祝愿我国全体学生都能享有接受舞蹈教育的权利！

课题组衷心祝愿包括舞蹈教育在内的我国艺术教育，尽早步入世界艺术教育的先进行列！

“素质教育与舞蹈美育研究”

课题组组长

吕艺生

2013年11月15日

中文版序

2012年3月,应纽约大学教育学院院长苏姗·考夫(Susan R.Koff)博士邀请,我带领“素质教育与舞蹈美育研究”课题组成员赴美国纽约市考察舞蹈教育。经苏姗博士的精心安排,以及纽约市教育局舞蹈项目部主任琼·芬克尔斯坦(Joan Finkelstein)的帮助,我们在九天中观摩了十几所学校,共30多节舞蹈课,同他们及许多舞蹈教师进行了广泛交谈,对美国舞蹈教育有了较深刻印象和较广泛了解。此行,对我们的课题,特别是对我们“素质教育舞蹈课”的实验颇有帮助。借本书在中国出版之机,我在此对纽约大学及纽约州教育局所给予的帮助表示诚挚的感谢。

与1995年首访纽约大学一样,此次考察工作结束后我又探访了该校书店,并购得一批很有价值的书籍,这本《舞蹈:作为艺术教育》是其中之一。由于本书是贯彻《美国艺术教育国家标准》后,关于面向全体学生开设舞蹈课的内容,它给予我们的考察一个完整答案,集中解释了我们许多疑惑。回国后,我们决定用最快的速度将它翻译成中文出版,作为课题组一份额外收获。为此,我们联系到书的作者布伦达·普·麦卡臣(Brenda Pugh McCutchen),致信请求她给予我们中文出版权,她不仅爽快地答应了我们的请求,还主动联系了美方出版社,促使中国上海音乐出版社及时同他们签订了出版合同。因此,我必须向我们并没有谋面的本书作者布伦达·普·麦卡臣致意,感谢她的允诺与帮助。我相信,我们彼此虽尚未见面,但已通过这本书成了“知音”朋友。

中国的素质教育舞蹈,在美国既称“舞蹈教育”,也称“创造性舞蹈”,都是面向全体学生的素质性教育,这是当今时代一种教育潮流。特别是在美国1994年颁布《美国艺术教育国家标准》后,美国从幼儿园到高中(K-12)普遍开设了这种舞蹈课,舞蹈与音乐、戏剧、视觉艺术一道成为“核心课程”。看到纽约中小学的舞蹈现场教学,让人欣喜地看到舞蹈已成为他们一种非常正常的艺术文化课程,孩子们在舞蹈课堂中生活与创造,享受着舞蹈给予他们的营养和快乐,让我们这些参观的人都充满了幸福感。

我国的舞蹈教育,恰在90年代提出素质教育后正式进入校园。每次教育部在举行全国艺术展演时,舞蹈的报名人数、参演人数以及获奖人数都居首位,可见它多么受青少年的欢迎。虽然现在舞蹈教育还停留在少数“特长生”身上,但随着人们对素质教育认识的提高,展演活动的广泛开展,有的学校已试将舞蹈扩展到全体学生中。他们渴望能有适合这种教育的教材。本课题正是出于对这种渴望的满足,也出于一种社会责任,已经开展了几年的教学实验。本课题实验课在研发过程中已经引起部分学校的关注,有的学校如北京师范大学第二附属中学、北京八中、景山学校以及厦门、洛阳一些学校,都已成为我们卓有成效的实验校。

我们坚信,中国的舞蹈教育也会像美国以及其他国家那样,成为普通学校一门正式课程,中国孩子也应享有舞蹈给予他们的素质教育的权利。

自然我也深知,改变一种固有的传统观念并不容易,形成一种课程和全新的教学方法也是难上加难。我以及我们这些热情勤奋的舞蹈教育工作者,知道工作必须一步一步地做。这本书的出版,实际上就是我们诸多要做的事情之一。

本书的翻译者,均是我们课题组身边的成员,也包括我的硕士研究生们,让他们参加翻译,也是素质教育舞蹈的理念使然,他们在翻译过程中既提高了英语水平,也进一步熟悉这种舞蹈的方方面面。当然,翻译工作最后,我们还是邀请英语大家安徽财经大学外国语学院院长周平博士把关,他的审校保证了本书的基本质量。因此我以一位老舞蹈教育工作者的身份,也向周平博士致敬。

我相信,我们奉献在大家面前的是一本挺不错、挺有价值的舞蹈教育著作!

亲爱的朋友,如果您关心普通学校的舞蹈教育,就请读一读这本书吧!

“素质教育与舞蹈美育研究”

课题组组长

吕艺生

2013年5月23日

如果你是一名舞者,希望成为专业舞蹈教师,那么这本书适合你。本书全面带领舞者走进 K-12 舞蹈教育的世界。它将回答大多数舞蹈教师的疑问,并提出新的思考。如果你主修舞蹈教育专业,并持有教师资格证(师范类舞蹈教师),或是一名舞者,在 K-12 体系中任教,或者已经是学校的舞蹈教育者,本书将尤为适用。

本书展现给你校园舞蹈教育的实貌,指导你如何实现它。它将舞蹈与教育联姻的方式,使 K-12 舞蹈教育更加明晰。同时,本书中标准化的、以审美为主旨的学校教育,与其他舞蹈教育方式也有所不同。

在本书的帮助下,你所拥有的丰富的舞蹈知识和技能得以发挥,让孩子和年轻人从中受益。你将学会如何为学生,从 K-12 年级,设计和传播一个全面的舞蹈教育。

写作本书的动机

编写本书是希望为舞蹈教师提供一个认识的基础,如何让舞蹈成为学校教育中充满活力而不可或缺的课程。我盼望舞蹈能够发挥它的教育和艺术潜能。因此,本书提供的标准课程能够保证学生达到标准,并突破原有的期望值。我希望本书的内容符合国家标准但又不拘泥于标准,因为舞蹈所能发挥的功能远非标准能够衡量。

缘分

有人说是巧合,我认为是缘分。2005 年 10 月,当本书的完成手稿付诸印刷时,由国家舞蹈教育组织全新出版的《舞蹈教与学的国家标准,5—18 岁(LTS)》问世。没有任何前期的联系和沟通,但两本书的发声一致。LTS 整合建立了 K-12 舞蹈教育标准,行业内有成功教学经验的优秀教师成功地推进了它。对于舞蹈教育行业中师范类学生,LTS 没有指手画脚,而是唤醒他们成为优秀教师的梦想。感到欣慰的是,本书与《国家舞蹈教育标准》(NSDEs)也保持一致。1994 年,国家艺术教育计划为舞蹈教育建立了第一部国家标准。随后在 1995 至 2005 的十年间,舞蹈教育由此成熟起来。

如何使用本书

本书在编排上颇费心思。章节的编排方式,能够让你系统地了解,并能够带着不断增强的信心和技巧走进舞蹈教育的世界。每一章节都为后续内容打下基础。使用时,最好按照书中编排的顺序,因为每一章节的内容都建立在前章的基础之上。括号中的章节号码是具体内容的位置。在这里作为你的心理提示,便于后续探知详细内容(当然,你也许会希望即时就找到答案)。

无论你在实习还是一名师范类舞蹈教师,使用本书的内容:

了解学生在每学年的舞蹈中成长的轨迹,如何带领他们在每个级别上达到应有的水平。

达到国家舞蹈标准,又不拘泥于标准之中。

基于教育型舞蹈的六个特征,创建一个教学模式。

组织编排

前五章(第一部分)是一座桥梁,你必须跨越之上,从舞者转变为专业舞蹈教师。隔岸望去,教育型舞蹈也许扑朔迷离,到达彼岸后,你会发现自己脚踏坚实的土地,做好了与舞蹈训练的基石(第二部分)相遇的准备——舞蹈作为一门艺术,教什么。你将学会,如何利用完整的舞蹈训练,让学生在舞蹈中成长,且能达标。因此,你需要手持一份《国家舞蹈教育标准》,作为内容和所需标准的指导文件,引领你立足在这片新的土地上。(见附录 C,如何从美国国家舞蹈联合会订购《国家舞蹈教育标准》。)

第三部分讲述舞蹈作为艺术,怎么教。在这里,你将学会如何组织基础结构,将舞蹈课程转化为学生所需的连贯的、持久的学习体验。最后两部分将会引领你走向职业的高点,你将在此审视过往,抚今追昔。

第一部分

第一部分(第一至五章)特别编写的综合内容帮助你理解本书的后续:

第一章 邀请你从艺术教育的视角走进舞蹈。

第二章 描述支配你工作环境的外部因素:如何达到外界赋予学生的标准和评价。

第三章 描述学校教育中,怎样成为一名舞蹈教育者(技能和特征,角色和责任)。还介绍了教师教学准备的标准。

第四章 强调一个以学生为中心的课程体系,要根据学生的基础和成长所需来设定。第二章和第四章的内容共同诠释了在 K-12 体系中,你必须不断调节的外部 and 内部因素。

第五章 帮助你平衡内外两个因素。同时介绍了舞蹈教育的四个基础,它们以艺术教育的角度成为舞蹈教学稳固的支柱。每一个基础都是一种重要的艺术方法,成为进入舞蹈的独特方式。本章帮助你跨过桥梁,进入第二部分。

第二部分

第二部分(第六至九章)讲述的内容有:教什么;在每块基石中,主要技巧和概念的排列:

第六章 侧重舞蹈技术和技巧——舞蹈和表演。

第七章 侧重编创——创意和编排。

第八章 侧重舞蹈文化——了解并应用历史、文化和背景。

第九章 侧重舞蹈评论——分析和评论。

第三部分

第三部分(第十至十六章)为舞蹈教学提供实用的操作方案,需要你在一些重要的教学点上有所反思:

第十章 将舞蹈与其他学科建立联系,使学习效果最大化。

第十一章 如何建立和保持一个有效的学习环境。

第十二章 将课程、教学及评估相融合,学习如何组织单元学习计划。

第十三章 如何将四个基础融入完整的学习单元。配备有系统的八步计划,适用于不同的教学场合。

第十四章 使你能够整合第一至十三章的观点,创建一个包含个人教学计划在内的情境学习单元。

第十五章 希望你成为一个反思实践者,能够对你的教学内容和教学方法的道德意义有所思考。

第十六章 帮助你将自己所学到的内容组织成两个专业的文档。

附录

三个附录为你提供参考资料。

附录 A 开辟了一条捷径,将文中最常用的关键部分列出清单,让你更完整地理解本书的内容,以及理解舞蹈作为一种艺术教育的内容。

附录 B 列出文中相关的表格、目录册、样题和文章。

附录 C 列出对于舞蹈教师和艺术教育的主要从业人员有帮助的专业组织,还包括部分舞蹈直接相关的法规和法规。

本书特色

五个特别部分使本书独特而新颖。

K-12 舞蹈基础课程框架(简称 DCC 框架),从宏观到微观,列出舞蹈课程的内容。当学生升级时,随着复杂性的增强,如何依序学习。DCC 框架出现在第六、七、八、九章。每章由三个部分内容组成:

1. 总体目标和具体目标(宏观)。
2. 内容纲要(概述)。
3. 内容细节(结果图)。

四个章节中的上述三部分,构成整体的 DCC 框架。

本书阐明在 K-12 体系中,舞蹈必须经历的发展领域:动觉-运动的发展,认知-智力的发展,审美-艺术的发展,心理-社交的发展。它阐明了如何推动学生每个阶段的成长,以便在特定年龄做出有教育意义的正确选择。

笔记/档案,帮助你准备材料,到书尾时,你可以有足够的资料来创建两个专业的文档:一个观点笔记本和你的专业教案。这些内容会出现在第十六章,在之前的过程中,如果你感到好奇,中途可以随时翻阅。

创新的**八步计划**是本书的特色。这一统筹模式综合了舞蹈艺术过程。

教育型舞蹈的实践方向是独特的,全书以探究的模式展开,尤其贯穿前五章。

每个章节中都有一些反复出现的特别板块,可以扩展你的视角:

思考题使你能够对学到的内容进行反思并践行。

扩展资源(Rich Resources)远超文字本身。

在一些观点上,引言部分让你听到别人的声音。

标注有 的疑问处,让你对遇到的问题进行思考。

思考并回答热点问题,作进一步的探究。

要成为合格的舞蹈教育者,你需要将教学内容和教学方法统一起来。你的学生值得拥有你的全部所知,他们也理应尽力发挥出自己的最好水平。在这个目标下,诚邀你加入我们的行列,掌握舞蹈教育和舞蹈艺术浩瀚的知识,你的教学生涯也将由此而富足欢欣。

布伦达·普·麦克臣(Brenda Pugh McCutchen),艺术硕士

感谢

我要感谢以下几位偶像级人物,他们的理念深深地烙入本书中:艾略特·艾斯纳(Elliot Eisner)、约翰·古德莱德(John Goodlad)、本杰明·布鲁姆(Benjamin Bloom)、霍华德·加德纳(Howard Gardner)。

还要感谢两位教育家,艾瑞·博伊德(Arrie Boyd)和罗宾·尼科尔森(Robin Nicholson),始终带着专业的目光关注并督促本书的完成。我也要感谢同行对本书的支持,其中有艾伦·哈里森(Ellen Harrison)、伦·库克(Wrenn Cook)、杨·斯科特(Jan Scott)、凯伦·布赫海姆(Karen Buchheim)、帕特·科恩(Pat Cohen)、凯伦·哈伯德(Karen Hubbard)、阿奴拉·穆拉里(Anuradha Murali)、艾普里·巴伯(April Barber)、凯莎·尼克尔斯(Kesha Nichols)、尼克尔·阿尔梅达(Nicole Almeida)、凯莉·罗曼斯丁(Kellie Romanstine)、黛博拉·马丁(Deborah Martin)。

感谢《舞蹈基础课程框架》的根源(DCC Framework's roots)。1986年,我和乔迪·兰特(Jody Lunt)一起为SC教育部撰写国家K-12舞蹈教程,乔迪的优秀作品至今还保留其中。在过去的二十年里,我把大量的框架元素加入到K-12和高年级教育的实践中。如今,框架已经成熟和丰满,希望能够与大家分享。

在此也一并感谢,我曾经指导过的哥伦比亚大学(Columbia College)的学生们,如今他们已经成为南卡罗莱纳第一批经过专业认证的舞蹈教育者。是他们开启了这本书的撰写之旅。尤其要感谢希瑟·莱利·希利(Heather Riley Shealy)和尼科尔·曼纽尔·阿尔梅达(Nicole Manuel Almeida),他们协助我润色手稿、抄写笔记和口述,完成了大量的录入工作,并提供观点,是他们的投入才使本书得以面世。

感谢人体动力学出版社的专业团队,他们的专业和关注使得本书的出版成为可能。每一位的贡献都弥足珍贵。责任编辑雷·瓦莱斯(Ray Vallese)的巧手使进展有条不紊,助理编辑德里克·坎贝尔(Derek Campbell)的严密监督,使书中的重要信息从未偏离轨道。向本书的所有功臣致敬。

也要谢谢书中的示范者们:艾森斯·埃文斯(Essence Evans)、阿比盖尔(Abigail)和以利亚·哈塞特(Elijah Hassett)、布莱恩·高(Brian Koh)、狄伦·麦克劳利(Dylan McCrorey)、凯蒂·佩恩(Katie Rayne)。他们配合杨·斯科特(Jan Scott)和我完成了图片拍摄工作。也谢谢舞蹈摄影师史蒂夫·克拉克(Steve Clarke)提供书中的精美图片。

将无尽的谢意送给玛莎·麦克卢尔(Martha McClure)和艾瑞·博伊德(Arrie Boyd),他们同我一起跋涉了每个章节,直至终稿。没有他们出色、睿智和持续的帮助和热情,本书永不能面世。

对舞蹈教育的思考

“接受并执行他人的想法,易于自己原创并实现它。但是疑惑、歧义和挣扎都是学习的助力。所谓学习的捷径,无法带来长足的进步。”

——洛夫·彼得森(Ralph Peterson)(1992,第121—122页)

这篇引言是支撑本书的理论基础。它要求你对自己的想法提出思考,在舞蹈作为艺术教育的命题上,拓展自身表达的能力。

你如何认识舞蹈教育?

提问自己:

我认为,在K-12中,舞蹈是否应为全体儿童的基础教育中一部分?

我认为,在校园课程体系中,舞蹈教育还能够做什么?

作为教师,我的目标是什么?

我希望上述疑问能够成为你教学过程中不断反思的内容。

进一步阅读前,请稍作停顿,列出你对K-12舞蹈教育的看法。它可以帮助你明确方向、目标和教授舞蹈的动机。列表的标题为“我的观点(某月某日)”,观点包括:

你对学生的看法。

你对K-12舞蹈教学的看法。

你认为,这种在校园全面推行的舞蹈教育,特色是什么。

让总结观点成为一项例行工作。其中的每一块内容,都会帮助你完善自己的观念立场,融合后扩展教学视角,强化职业认同感。经常翻阅这些观点,不断更新,提高自我表达的能力。个人风格会引导你的整个事业,你才能知道作为教师,行动的方向在哪里。

在第十六章中,你会看到“建立一个艺术主导的教学文件夹”。在这里,你会用你不断发展的观点组成一个完备的陈述,用来强化第一部分中你的专业教学文件夹。从而,吸收本书中的观点,变为已有,随时使用。

当你在拓展自己的技巧、知识和教学理念时,本书的观点会为你提供支持。前五个章节重点帮助你理解你的专业。请思考并总结,之后章节的内容将以此为基础。

本书涉及的一些基本概念

开始前,你需要了解以下词汇:

教室——为舞蹈所用的较大的教学空间(舞蹈工作室、多功能间、大教室)。

舞蹈教育——无论是私立还是公立、团体或个人,任何环境、任何形式的舞蹈教学。在舞蹈教育语义之外,K-12以“教育型舞蹈”出现。

舞蹈探究——学生关于舞蹈的问题解决、质疑和调查方法。

舞蹈教育者——能够教授舞蹈的舞者,得到舞蹈教育认证,能够在K-12教育中将舞蹈作为一种艺术形式来教授。

教育型舞蹈(简称ED)——这个概念广义上包括所有能够用来教授和启迪年轻人的舞蹈种类。舞蹈作为一种艺术形式,在教授过程中运用知识和技能,用舞蹈、创作、表演、反馈或批判性思维等方式影响儿童教育。

探究的方法——教师或者舞蹈教育者用来鼓励学生对舞蹈提出质疑的方法。

校本课程——一种在小学、初中、高中的公立或私立K-12学校施行的作为基础课程的舞蹈教育课程。虽然学校中也有一些课后教程,但两者不同。

作者寄语 布伦达·普·麦卡臣	1
总序 吕艺生	1
中文版序 吕艺生	1
前言	1
感谢	4
引言	5
第一部分 缘起——理解舞蹈作为艺术教育	1
第一章 从艺术教育的视角审视教育型舞蹈	3
什么是艺术教育的视角?	3
教育型舞蹈的本质特征是什么?	7
推动艺术教育视角的要素	15
第二章 探究国家艺术方案如何影响舞蹈	21
国家舞蹈教育内容和成绩标准	22
舞蹈“国家成绩报告单”	25
对舞蹈教育产生影响的其他积极因素	29
艺术联盟的需求	34
呼吁	35
第三章 进入教学中的角色与职责	38
为什么要成为一名舞蹈教师?	38
研究 K-12 教学中的角色和职责	40
准备在 K-12 中将舞蹈作为艺术来教学	48
第四章 以学生为中心的学习重点	56
以孩子为中心的视角	56
动觉发展(运动和学习)	58
审美艺术发展	66
认知—智力的发展(思考、感知和处理)	71
心理—社会的发展(感觉和互动)	81
全面的儿童教育	86
第五章 舞蹈作为艺术教育的基石	95
四个基石	95

	探究的重要作用·····99
	概览舞蹈基础课程框架·····107
	基石如何为问责制打下基础·····109
第二部分	是什么——明确 K-12 教育型舞蹈的内容·····115
第六章	舞蹈和表演:第一基石·····117
	与国家标准和更高标准的关系·····117
	基石 1 概览·····117
	舞蹈要素的巧妙使用·····121
	舞蹈中使用的词汇系统·····129
	舞蹈技术与技巧的发展·····134
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····146
第七章	创意和编排:第二基石·····161
	与国家标准和更高标准的关系·····161
	基石 2 概览·····161
	创作过程和作品·····165
	孩子们的创意舞蹈·····171
	编创·····176
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····185
第八章	了解历史、文化和背景:第三基石·····197
	与国家标准和更高标准的关系·····198
	基石 3 概览·····198
	跨文化的舞蹈:文化的多样性·····202
	穿越时间的舞蹈:舞蹈历史·····206
	保存与记录·····218
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····221
第九章	分析和评论:第四基石·····236
	与国家标准和更高标准的关系·····236
	基石 4 概览·····237
	审美品鉴·····241
	批判性思维和过程·····247