

北京舞蹈学院60周年献礼

北京市教育委员会科技创新平台资助项目

独舞编创课堂笔记

张永庆 著

中国书籍出版社
China Book Press

北京舞蹈学院60周年献礼

北京市教育委员会科技创新平台资助项目

独舞编创课常手记

张永庆 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

独舞编创课堂手记 / 张永庆著. —北京:

中国书籍出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5068-4324-9

I. ①独… II. ①张… III. ①独舞—舞蹈创作

IV. ①J732.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第185725号

独舞编创课堂手记

张永庆 著

策划编辑 安玉霞

责任编辑 刘 路

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 国畅园文化

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257153 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 315 千字

印 张 20.5

版 次 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4324-9

定 价 59.90 元

版权所有 翻印必究

北京

舞蹈学院现代舞教育研究中心 2010 级一年级的舞蹈编创课教学，是在舞界专家前辈们多年丰硕教学成果的基础上，由一名“站在巨人肩膀上”的年轻教师，凭着内心对现代舞事业的热爱，结合自身十余年的教学经验，完成的一门大学本科教学课程。

本课程是按照北京舞蹈学院本科编导教学大纲，以舞蹈的纯形式动作开发为主要教学内容，通过第一学期单人舞和第二学期双人舞的编导教学，力求为日后教学单元中的动作语言表达、人物形象塑造、内心情感抒发、作品主题树立、情节矛盾冲突等一系列内容的有序推进和深入，打下坚实的基础。

在教学方向上，主要是在遵循和发扬中华优秀传统文化精髓的基础上，力求探索出一条具有中国文化特色的现代舞之路。从新生入学开始，就让同学们懂得，这个西方舶来的现代表现主义艺术，要结合中国传统文化中优秀的美学创作观念，在这片孕育五千年文明的土地上落地、生根、发芽、结果。

在教学目标上，着重培养了这群当代年轻大学生们对这个具有强烈个人主观世界色彩的艺术表现手段的喜好，从而燃起他们心中对当代舞蹈创作的激情，坚定心中的信念，追逐自己的梦想，为传承优秀的中华优秀传统文化，创建具有中国文化特色的现代舞蹈表现方式，坚持不懈地努力学习。

在教学观念上，为了打造出新时期具备独立思考能力和完善知识储备

的创造性人才，我一直注重对学生独立意识的培养，避免僵化刻板、生搬硬套的教条主义。课堂中，运用灵活的互动式教学，通过理论指导与实践应用相结合，从技术教育层面到思想指导层面，巧妙地培养学生们主动的学习方法，鼓励他们要勇敢地发现自我、相信自我和表达自我，从而建立积极大胆的、敢于质疑的批判精神，力求打造出一批不畏艰辛、锐意进取、敢为天下先的，具有优秀品格与坚定意志的当代舞蹈大学生。这一年里，我和同学们一起，坚持做有中国文化特色的现代舞，不懈地努力探索追求着。

在教学思考上，舞蹈编创课堂其实就是培养创造性艺术思维的课堂，要帮助学生们掌握新时代精神的美学特征，建立科学的审美方向，开掘自身的潜能和直觉，寻找艺术内在的价值规律。一方面，我极力回避把自己的主观审美经验强加在学生身上；另一方面，我要理解他们的主张，尊重他们的判断，发现他们的潜能，解放他们的天性，着重培养他们的想象力、表现力和创造力，帮助他们寻找并建立自身正确的艺术鉴赏力与判断力。

众所周知，任何一件跨越时代的经典艺术作品，都离不开其独具魅力的风格和个性，它是艺术家们主观精神世界的张扬与表达。“世界上没有一片相同的树叶”，作为独立的生命个体，每个人看到这个世界的颜色都是不一样的。作为艺术创作课堂上的教师，其身份恰如遥指杏花村的牧童，是指出罗马方向的向导，而学生们如何去走，怎样去走，用什么样的方式去走，就要看他们自己的判断和选择了。这体现的不仅是对人性的尊重，更是对生命的敬畏。纪伯伦说过：真正有智慧的老师不会仅仅传授知识给任何学生，他会传授更珍贵的东西——信念和热忱。真正的智者不会手把手地带学生进入知识的殿堂，只会带学生走向自身能够理解的那扇门。

在教学方式上，在我国新时期教育改革的大环境下，要树立先进科学的教育理念，就要与时代共同发展和进步。

第一是因材施教。通过提出建设性意见的鼓励式教学，使每个同学都能感受到自己在老师眼里是与众不同的。给他们强大的自我认同感，提升自主自觉的判断能力，充分发挥自身长处，将个人的艺术清新气息与时代热潮结合起来，大胆地通过艺术实践表达自己内心深处的情感世界，从而打造出专属年轻人特有的艺术风格及审美特征。因材施教的鼓励式教育方

式，既避免了因教师“一言堂”“家长制”的授课方式所培养出的“没意见”“不知道”“我不敢”的听话顺从的乖学生，又避免了毫无生动的“千人一面”艺术作品的产生。

第二是建立信念。对于大学一年级的学生，我们是否因为他们刚刚入校，还没有来得及获得相对完善的知识储备，而低估他们的学习能力？是否因为他们年纪尚浅缺少经验，而低估他们对审美的判断水平？常言道：自古英雄出少年。正是因为他们年轻才富有朝气，正是因为他们率真才富有激情，正是因为他们没有那些陈腐世俗的偏见与观念，才有了振翅高飞的胆量和决心。“课堂即是出错的地方”，放开他们的手脚，松开他们的束缚，给他们大胆尝试“出错”的机会，让他们毫无羁绊地尽情展露年轻人特有的锐气与蓬勃的生命力，不断提升独立思考的能力，培养自由的精神，挖掘他们独具魅力的、能够充分展现自我个性的艺术审美，在未来的现代艺术创作实践道路上，使他们提前积累相当丰富而又宝贵的经验，从而创作出新时期年轻人视野下的独具魅力的艺术作品。

现代舞是一门追求个性解放、情感自由表达、直指内心深处的艺术载体，而大学是独立精神与自由思想的人才培养基地。某种程度上说，两者之间似乎暗含着极其相似之处。究其根本，其实就是人格的独立性。

纵观当今社会，随着西方文艺思潮的空前涌入，我们的大学生思维观念可谓无比活跃，怎样对他们的思想和创作进行与时俱进的引导教育，如何培养他们成为一个对未来社会真正有用的人，是值得我们这一代教育工作者们深深思考的。

我以为，作为一名新时期的艺术类大学教师，要以德树人，以技育人，以情感人，以心服人。培养学生们主人翁意识，使他们青出于蓝而胜于蓝，在探索永无止境、充满魅力的艺术创作之路上，他们是开拓者；在社会主义文艺大发展大繁荣的形势下，他们是建设者；在引领和弘扬具有中国优秀传统文化特色的现代舞作品创作上，他们是先行者。也许，这就是我能够沿着舞蹈事业发展的道路，一直坚持走下去的勇气和决心！

当打

开《独舞编创课堂手记》的扉页，这本书真正与作者见面了。虽留有太多的遗憾，但还是止不住岁月的步履，到了非要与读者见面的最后时刻。反反复复地思考它的样式，设计的稿件一页一页在否定中来来回回。一个目录的样式，竟然都忘记了花了多少个星夜。

看到他那样执迷于教学，投入忘我，感动的同时，我在猜测他为何那么的投入呢？是何引力使他到如此癫狂的地步？疑惑和好奇驱使我探寻他的好奇。

一天午后，邂逅在他整洁的办公室。阳光透光窗，洒在他座椅的周围。我进去，他抬头看我笑，一脸的灿烂微笑，但我看到透出疲惫。泡杯茶，他放到我面前，便有了对话的开始。

我道：“仁兄废寝忘食，实属不易，贵在过程，今后要想做点东西吧？”

仁兄摸摸他的少发的慧顶道：“是吗？可以，可以，让我做些啥呢？”

我随后说道：“记录过程，每次授课内容、感受、想法、思考等等，你能想到的都记录下来，并且必须要学生也记录他们自己的课堂笔记，要检查，要回收，清楚了吗？”

他欣然应着我。我似乎没太在意，因为这个“作业”对于他有些繁重，写东西那可是需要静下来。我有些“鄙视”大白话的记录，实践课堂一线的教师能动笔写的，写得好的实属不多。（可后来，他给我惊奇，因为他

做得很棒)。

我就放下了追问，开始忙些工作琐事。

常常遇见他时，便提醒几句，看看他消瘦的脸，身板更加苗条。于是，叹道：“兄，何必呢？有空多照顾孩子老婆，课堂尽力就够了，别太‘傻’了，多保重。”“没有办法，我这是多少年才有这个机会带班，你知道对我意味着什么，我必须做好，没有退路。”仁兄对我说。我沉默着，半天一句话到：“多保重。”他点点头，然后匆忙而去。

我理解，一个人的追求和机会的关系，这种体验我也曾有过。就像“瘾君子”一样，乐在其中，不能自拔；鬼魔一样的投入，而又不能自拔地付出所有。因为这些，才有了后来的心痛。

故事不再重复，这毕竟是在教学，学校是培养人才的机构。一切都得听安排和指挥，不能随着自己的意志转移。因为工作的关系我去了美国，而在那段时间里，我和仁兄仍旧保持着联系，聊些生活、工作、人生理想和追求。

一天，我提到他的笔记，他兴冲冲地告诉我，他记录了很多，陆陆续续有10万字之余。我很兴奋，回道：“你可以出版了。”就这样，出版的故事有了开始。他把笔记发给我，我就开始了漫长的策划出版旅程。

说实在的，从出版策划到教学笔记、学生笔记和图片的校对、排版、编辑等一系列出版的具体工作，工作量相当大，可我既然答应仁兄，就一定帮他完成这个约定。因此，才有了写这个“版缘”的灵感冲动。

2014年春节前夕，我和仁兄约定在漫咖啡见面。谈谈出版的具体事宜，并且有书中的细节需要斟酌。仁兄潇洒地来了，我们尽管距离很近，但是大家都忙各自的工作，聚会的机会虽然有，但还是被控制得很少。

见了面，有关书的东西说得不多，而相互把自己很长时间的、工作、家庭、人生以及社会态度等等谈了很多。肆意地想说啥就说，真好。这次谈话时间足足有4个多小时，一个人喝了两大杯咖啡，相互控诉了自己的不满，而后只留下30分钟谈我们的出版，但结果却是很好。

我问问题，他回答，他非常尊重我的意见。一切都听我的，就这样他轻松地把压力都给了我。最后我说了句：“上了贼船，就下不来了。”只有坚持。看着他长长的帽檐还有吐着烟圈的造型，还有他期待和信任的眼

神，我没有选择和退路。于是，把除出版工作之外的工作也纳入进来，我不想对自己的行为不负责任。

后来，我们电话沟通了很多次，每次我的一项决定，都要经过他的授权。作者是他，他必须负责任，而我就像是管家婆，监督他。而我的脑子似乎比他更累，因为他把信任给我了，而天底下最大的累，就是别人对你的信任，因为这份信任你不能辜负，所以就有一次次的认真，一回回的修订。如果不是多年的好友，那些编辑和设计估计见面都会把我揍一顿，因为我太挑剔，给他们意见后，他们就要再付出更多劳动和努力。

面临即将面世的这《独舞编创课堂手记》，我似乎比仁兄还要高兴。我知道它不仅仅是知识媒介的再传递，而且是我们集体心智的凝结，包涵着很多友谊和更多彼此的信赖。

要说的很多，我力求保持作者的手记风格，且内容上，还是做些调整和修改，但不管怎么说，目的就是让这本书更好地、更有逻辑地传达作者的教学思想。在目录的设计上，我尽量让读者能够一眼找到自己要看的内容。虽然版式设计说目录有些过长，但我还是坚持了自己观点，让清晰的目录展现在读者面前。

正值炎夏，热浪层层袭来，仁兄在外地，留下我在京奋战。等他回京，我已经想好了，让他请我吃刨冰，当然还有漫咖啡和三明治，一言为定。

牛犇

2014年8月1日于北京

北京舞蹈学院现代舞教育研究中心的舞蹈编创课程，一年级的教学内容主要是根据本科教学大纲，以舞蹈动作形式开发为主。在遵循中华优秀传统文化精髓的基础上，建立有中国特色的现代舞，多年来，一直是我尝试并为之努力的方向与目标。为了开发学生们的独立创造性艺术思维能力，建立自我独具的当代艺术创作观念，培养他们去寻找自身的艺术直觉与潜能，发现并研究自身艺术价值的内在规律，在这一年的教学中，我一直在大胆尝试并努力探索着。

要培养适应现代社会对艺术需求和发展的创造型人才，全力打造出具独立思考能力和优秀文化知识储备的大学生。避免把生动灵活的教育变成呆板的教条；避免把人格独立和精神自由的成才目标，变成强制灌输和服从命令的被动性格养成；避免把工厂流水作业方式所造成的“千人一面”的作品风格形成，为了这一目标多年来，我始终在积极地思考。

教学过程中，在针对学生的艺术个性审美的培养与建立上，我尽量回避把教师的个人主观审美经验强加在学生身上。我所做的，只是帮助和引导学生们建立对艺术创作规律的深入理解和点燃他们心中对舞蹈创作梦想的追求与渴望。我坚持认为，任何一部优秀的艺术作品，都离不开创作者张扬的个性、敏锐的视角与激情的绽放。只有在课堂上对学生们充分地理解、尊重、鼓励，才能为他们建立信心、坚定梦想、不怕挫折、满怀希望地迈向艺术创作道路奠定基础。

舞蹈编创课程的最终目标，就是要培养学生们独特的想象力和大胆的创造力。课堂就是出错的地方，希望我们的学生通过不断的努力学习和锻炼，在短暂的大学生涯中，把更多的错误留在课堂。在未来的日子里，坚定对舞蹈创作的激情与渴望，建立独具个性品位的艺术风格，超越自我，超越前辈，青出于蓝而胜于蓝，开创出一条属于自己的艺术创作之路。

目录

Contents

自序 /1

版缘 /5

前言 /9

第一单元 造型的认识与开发

一、空间的认识 /3

2010-10-11

1. 认识空间 /3
2. 课堂练习 /3

2010-10-13

1. 空间回课总结 /4

2010-10-14

1. 空间课堂练习 /5
2. 作业要求与目的 /6

二、舞蹈身体造型 / 9

2010-10-15

1. 空间回课 / 9
2. 作业与要求 / 9
3. 教学思考 / 9

2010-10-18

1. 总结与思考 / 11
2. 作业与要求 / 12

2010-10-20

1. 教学思考 / 13
2. 作业要求与目的 / 14

三、学生课堂笔记

1. 我的课堂笔记 / 白 力 / 16
2. 我的课堂笔记 / 许琦琦 / 19
3. 我的课堂笔记 / 宋欣欣 / 22
4. 我的课堂笔记 / 陶文婷 / 26
5. 我的课堂笔记 / 全 丹 / 28
6. 我的课堂笔记 / 伍嘉敏 / 31
7. 我的课堂笔记 / 许邺文 / 34
8. 我的课堂笔记 / 姚 微 / 36
9. 我的课堂笔记 / 张 驰 / 38
10. 我的课堂笔记 / 张 爽 / 41

第二单元 连接

一、时间和力度 / 47

2010-10-21

1. 回课总结 /47
2. 授课内容 /47
3. 课堂练习 /48
4. 作业及要求 /49

2010-10-22

1. 回课总结 /50
2. 教学思考 /50
3. 作业 /51

2010-10-25

1. 课堂练习 /52
2. 教学思考 /53
3. 作业及要求 /53

二、古诗词与节奏的关系 / 56

2010-10-27

1. 回课 /56
2. 授课内容 /56
3. 教学思考 /57
4. 作业及要求 /57

2010-10-28

1. 回课总结 /58
2. 教学思考 /58
3. 作业及要求 /58

三、倒带练习 / 60

2010-10-29

1. 回课总结 /60
2. 教学思考 /60
3. 作业及要求 /61

2010-11-1

1. 回课总结 /62
2. 教学思考 /62
3. 作业及要求 /64

2010-11-3

1. 回课总结 /65
2. 教学思考 /65
3. 作业及要求 /66

2010-11-4

1. 回课总结 /67
2. 教学思考 /67
3. 作业及要求 /67

四、节奏练习 / 70

2010-11-5

1. 回课总结 /70
2. 教学思考 /70
3. 作业及要求 /71

2010-11-8

1. 回课总结 /72
2. 教学思考 /72
3. 作业及要求 /73

2010-11-10

1. 回课总结 /75
2. 教学思考 /76
3. 作业及要求 /76

五、连接练习 / 78

2010-11-11

1. 回课总结 /78
2. 教学思考 /79
3. 作业及要求 /80

2010-11-12

1. 回课总结 /81
2. 课堂练习 /81
3. 作业及要求 /81

2010-11-15

1. 回课总结 /82
2. 教学思考 /82
3. 作业及要求 /83

2010-11-17

1. 回课总结 /84
2. 作业及要求 /85

2010-11-18

1. 回课总结 /86
2. 教学思考 /86
3. 课堂练习 /87
4. 作业及要求 /87

六、调度练习 / 88

2010-11-19

1. 回课总结 /88
2. 教学思考 /88
3. 课堂练习 /89
4. 作业及要求 /90

2010-11-22

1. 回课总结 /91
2. 教学思考 /91
3. 作业及要求 /93

2010-11-24

1. 回课总结 /94
2. 教学思考 /94
3. 作业及方法 /97

2010-11-26

1. 回课总结 /98
2. 教学思考 /99
3. 课堂练习 /99
4. 作业及要求 /100

2010-11-29

1. 回课总结 /101
2. 课堂练习 /102
3. 教学思考 /103
4. 作业及要求 /104

2010-12-1

1. 回课总结 /105
2. 教学思考 /105
3. 作业及要求 /106