

赵云艳 著

高等综合院校 舞蹈学学科概论

Gaodeng Zonghe Yuanxiao Wudaoxue Xueke Gailun

云南大学出版社
Yunnan University Press

赵云艳 著

高等综合院校 舞蹈学学科概论

Gaodeng Zonghe Yuanxiao Wudaoxue Xueke Gailun

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

高等综合院校舞蹈学学科概论 / 赵云艳著. -- 昆明:
云南大学出版社, 2013
ISBN 978 - 7 - 5482 - 1550 - 9

I. ①高… II. ①赵… III. ①高等学校 - 舞蹈艺术 -
学科建设 - 研究 - 中国 IV. ①J7 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 112248 号

高等综合院校舞蹈学学科概论

赵云艳 著

策划编辑: 张丽华
责任编辑: 张丽华
责任校对: 范 娇
封面设计: 刘 雨
出版发行: 云南大学出版社
印 装: 昆明研汇印刷有限责任公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/32
印 张: 5.875
字 数: 150 千
版 次: 2013 年 5 月第 1 版
印 次: 2013 年 5 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 1550 - 9
定 价: 20.00 元

地 址: 昆明市一二一大街云南大学英华园内
邮 编: 650091
发行电话: 0871 - 65033244 65031071
网 址: <http://www.ynup.com>
E - mail: market@ynup.com

序

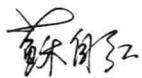
赵云艳是我们中央民族大学舞蹈学院 2009 级舞蹈学专业教育方向硕士研究生。在校期间，她经常与同学和老师谈及关于综合院校舞蹈教育和学科建设的问题，也常常向我请教关于舞蹈专业的课程设置，教学内容的建构等方面的问题。有着十余年大学舞蹈教学经历的她，在谈吐间表现出的对舞蹈教学的挚爱以及对学术探究的认真态度，让老师感到欣慰。在课内课外的教学讨论中，我常听她提及她所工作的院校——云南省曲靖师范学院，并特别关注这类地方综合院校的舞蹈学科建设，同时，也流露出她对此类院校在舞蹈学学科建设、人才培养需求等方面的困惑。在由中央民族大学舞蹈学院主办的“中国首届民族舞蹈教育研讨会”期间，她也积极地向来自全国各综合院校的舞蹈教师、专家请教各院校的舞蹈学科建设问题。确实，自 20 世纪 90 年代起，全国越来越多的院校纷纷设置起了舞蹈学院、系及舞蹈专业，也时常有各地院校主管教学的领导和教师来校向我们请教关于舞蹈学科建设的问题。接触多了，发现在地方综合院校的舞蹈学学科建设中，的确存在方向不清，培养目标不明确的情况。当然，值得欣慰的是，

各地综合院校在定位时，都考虑到了要凸显自身优势，并将地方文化特色融入舞蹈教学和课程建设中。这样的走向，无疑会让中国舞蹈文化渐入一个良性发展、逐渐繁荣的境地。但同时，为培养厚基础、宽口径的“复合型”舞蹈人才，或是“一专多能”的舞蹈人才，各综合院校在学科定位和培养方案制定上，又会显得急于求成，面面俱到，以至于从另一方面制约了人才的培养。

学科，一般是指在整个科学体系中学术相对独立，理论相对完整的科学分支，它既是学术分类的名称，又是教学科目设置的基础。中华人民共和国教育部高等教育司2012年新编出版了《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》，专业目录规定了专业划分、名称及所属门类，是设置和调整专业、实施人才培养、安排招生、授予学位、指导就业、进行教育统计和人才需求预测等工作的重要依据。新编专业目录按“学科门类”“学科大类”（一级学科）、“专业”（二级学科）三个层次来设置。“舞蹈学”属于“艺术学”门类中的“音乐与舞蹈学类”（一级学科）的下属二级学科。各学科下设不同的以职业特征划分或是以研究方向划分的专业，在其之下又有如“舞蹈学”“舞蹈表演”“舞蹈编导”三级学科。长期以来学科和专业的概念经常被混淆，专业被等同于二级学科。在这种观念指导下，高校中必然出现过于分化或过于综合的局面，造成学科之间各自独立分割，资源不能共享；在人才培养方面表现出

过于专门化，知识面不宽；在科研方面也表现出研究方向狭窄和整体效益低下；等等。而目前，我国专门培养舞蹈人才院校屈指可数，大量培养舞蹈人才的任务还在各地方院校，而对专门舞蹈人才的需求也以各地方院校和基层单位为主。因此，在与赵云艳谈及“舞蹈人才的培养要融入文化视野和本土文化建设中”的观点时，我是极为赞赏的。

作为一位身在基层教育一线工作的大学舞蹈教师，能把自己多年教学中的思索与钻研汇聚起来，就高等综合院校舞蹈学学科建设作概述与探索，这种精神和态度是值得肯定的；著作的主题也值得继续深入研究。希望赵云艳的论著能得到各教育专家和舞蹈专家的批评指正和帮助。相信她会在此起点上，不断论证和深究，以完善此研究的缺憾，取得更大的进步。

中央民族大学

2013年5月23日

目 录

第一章 舞蹈学学科发展史	(1)
第一节 西方舞蹈学科建设概况	(3)
一、西方舞蹈简介	(3)
二、西方舞蹈教育的早期发展	(5)
三、西方舞蹈学科建设概况	(11)
第二节 中国舞蹈早期教育概况	(14)
一、中国舞蹈简介	(14)
二、中国古代舞蹈教育	(15)
三、我国大学舞蹈教育的兴起	(18)
第二章 舞蹈学学科建设简论	(21)
第一节 舞蹈学学科建设的重要性与必要性	(21)
一、舞蹈学学科建设具有必然性	(23)
二、舞蹈学学科建设的重要性	(27)
三、舞蹈学学科建设的若干问题	(29)
第二节 舞蹈学学科建设的方法与路径	(32)
一、建立科学的舞蹈发展观	(33)
二、制定合理的人才培养目标	(36)
三、优化课程结构	(38)
四、依托本地民族文化资源增设舞蹈选修课	(39)

第三章 舞蹈学学科建设的基本理论	(40)
第一节 舞蹈学学科及其研究对象	(40)
一、舞蹈学学科	(40)
二、舞蹈学学科的研究对象	(42)
第二节 舞蹈学的学科性质	(50)
一、舞蹈学学科特性	(50)
二、舞蹈学学科特点	(52)
第三节 舞蹈学学科的研究方法	(54)
一、比较研究法	(55)
二、参与观察法	(58)
三、实地调查法	(58)
四、定性研究方法和定量研究方法	(60)
第四章 舞蹈学学科课程建设	(63)
第一节 范式转换——学科扩展的基本标识	(63)
一、舞蹈学学科的范式转换	(64)
二、舞蹈学学科对象	(65)
三、舞蹈学学科视角多元化	(67)
第二节 文化生态学视野中的舞蹈课程	(70)
一、舞蹈的身体意识	(70)
二、研究视角的多元化	(73)
第三节 微格教学实践	(79)
一、微格教学的定义	(80)
二、微格教学的特点	(82)
三、微格教学在高校舞蹈教学中的运用	(83)

第五章 舞蹈学学科的人才培养	(89)
第一节 教师队伍培养	(89)
一、教师与学校	(89)
二、舞蹈教师的职业道德	(92)
三、舞蹈教师的技能培养	(96)
第二节 人才培养目标	(103)
一、受教育的舞蹈学学生	(103)
二、社会对舞蹈人才的需求	(107)
三、不同阶段的人才培养	(110)
第六章 舞蹈学学科各专业课程的设置	(113)
第一节 舞蹈学专业的课程设置	(115)
一、舞蹈学和其他艺术的关系	(116)
二、舞蹈学的研究范围	(118)
三、专业课程设置	(119)
第二节 舞蹈教育专业的课程设置	(121)
一、舞蹈教育学总论	(121)
二、舞蹈教育的实施	(124)
三、德育与舞蹈教育	(126)
四、专业课程设置	(128)
第三节 舞蹈编导专业的课程设置	(129)
一、舞蹈编导概述	(129)
二、编舞技法的划分	(131)
三、舞蹈编导如何展示舞蹈的表现力	(133)
四、专业课程设置	(135)

第四节 舞蹈表演专业的课程设置	(137)
一、舞蹈与表演的关系	(137)
二、舞蹈表演的构成	(139)
三、舞蹈表演的分类	(141)
四、专业课程设置	(144)
第七章 舞蹈学学科建设余论	(147)
第一节 文化事业视野下的舞蹈学	(147)
一、文化事业概述	(147)
二、舞蹈艺术与文化事业发展的相互作用	(149)
三、文化事业视角下舞蹈学科的建设	(153)
第二节 文化产业视野下的舞蹈学	(154)
一、文化产业概述	(154)
二、中国舞蹈文化产业的概况	(156)
三、中国舞蹈文化产业发展中存在的问题	(158)
四、如何使中国舞蹈文化产业取得进一步的 发展	(160)
五、文化产业视角下舞蹈学科的发展	(162)
第三节 文化强国战略背景下舞蹈学科的发展	(163)
一、文化强国的战略意义	(164)
二、我国当前在舞蹈文化上存在的问题	(166)
三、促进文化强国与舞蹈学科发展的方法	(167)
四、文化强国视角下舞蹈学科的发展	(170)
五、小结	(171)
参考文献	(173)

第一章 舞蹈学学科发展史

“舞蹈”，即“手舞”“足蹈”，是通过人体动作为主要表现手段，来反映人们的生活、抒发情感的一种表现性艺术，是一门集戏曲、音乐、美术等艺术门类特性于一身并吸取了社会多种学科文化的综合性艺术，舞蹈来源于自然、生活，并超越了生活本身。《乐记》载：“凡音之起，由生也。”有人类居住的地方就必然留下舞蹈的痕迹，也可以说舞蹈是人类文明的伴随者，它是人类最古老的艺术之一。

舞蹈从一起源就充当着人们感情和思想交流的工具，如在上古时期的岩画里，人们就知道是表示用石头来击打动物，所有的肢体语言都是舞蹈最初的来源。随着社会的发展，舞蹈的功能有了进一步的扩展，奴隶社会时期，舞蹈的健美、陶冶情操等方面的功能被人们利用，最早的美育意义上的舞蹈教育由此产生。舞蹈发展到先秦时期，端庄人的容貌、仪态，克服轻浮、散漫态度的功能被孔子等哲人发现，并在宫廷教育与民间教育中成为教学的一部分，孔子等一部分教育家主张通过音乐舞蹈来陶冶人的性情、修饰人的行为举止，培养内在品格和外在形体统一和谐的完善人品。

在西方，舞蹈也同样经历了一个逐渐被人们所重视的发展过程，舞蹈逐渐发展成为一门教育。如文艺复兴时期，在欧洲各国兴起了一股以社交目的、培养贵族仪态与陶冶性情的宫廷

舞蹈的热潮。近代以来,更提倡以艺术教育作为培养学生素养的重要手段,而舞蹈教育便是其中的主要组成部分。

随着舞蹈的作用逐渐被人们所认识,舞蹈教育也随之兴起。但是舞蹈作为一门学科在各高等综合院校形成,其历史并不久远。学科(disciplinary construction),一般是指在整个科学体系中学术相对独立,理论相对完整的科学分支,它既是学术分类的名称,又是教学科目设置的基础。它包含三个要素:构成科学学术体系的各个分支;在一定研究领域生成的专门知识;具有从事科学研究工作的专门的人员队伍和设施。所谓学科,它的含义有两个:一是作为知识体系的科目和分支。它与专业的区别在于它是偏就知识体系而言,而专业主要偏向于社会职业的领域。因此,一个专业可能要求多种学科的综合,而一个学科可在不同专业领域中应用。学科的第二个含义是高校教学、科研等的功能单位,是对教师教学、科研业务隶属范围的相对界定。学科建设中“学科”的含义偏指后者,但与第一个含义也有关联。长期以来,学科和专业的概念经常被混淆,专业被等同于二级学科。在这种观念指导下,高校中必然出现分化过于综合的局面,造成学科之间各自独立分割,资源不能共享;在人才培养方面表现出过于专门化,知识面不宽;在科研方面也表现出研究方向狭窄和整体效益低下;等等。要建设一门学科,首先是要有完善的理论体系;其次,还需要完善的领导体系,并有明确的发展规划。舞蹈学应以舞蹈为研究对象,形成一套以舞蹈的起源、发展、流派、变迁、作用等为内容,以传播舞蹈知识理论为目标的知识体系。

第一节 西方舞蹈学科建设概况

舞蹈学科建设不同于舞蹈学建设,它不仅仅包括系统的舞蹈理论知识、舞蹈发展历史、舞蹈技能培养等,还应包括研究队伍、教师队伍的建设以及创新团队的开发。舞蹈学科在高等综合院校的建构过程应该从舞蹈进入学堂开始谈起。

西方舞蹈主要指欧美发达国家形成的舞蹈及以欧美为文化中心辐射到周边国家而发展的舞蹈。按目前较统一的说法,西方舞蹈起源于古希腊、罗马时期,文艺复兴后,西方的舞蹈艺术主要有三种类型,贵族芭蕾舞、宫廷社交舞蹈以及民间民俗歌舞。随着文化的交流与多元性发展,舞蹈的分类与流派也越来越多,20世纪初在西方兴起了一种现代舞蹈,它与古典芭蕾相对立,强调抒发人的真实情感。

一、西方舞蹈简介

(一) 宫廷社交舞蹈

顾名思义,这种舞蹈流行于宫廷,目的是社交。欧洲各国的宫廷都会举行隆重的舞会,宫廷舞蹈实则来源于民间,欧洲的宫廷舞最初起源于捷克的波尔卡和奥地利的华尔兹,以举止优雅高贵、舞姿轻盈庄重、服装华丽著名。14世纪末期,民间舞蹈进入宫廷。15世纪有了很大发展,15世纪晚期,宫廷舞已成为奢华庆典的重要组成部分,舞蹈成为上流社会的一种象征。文艺复兴时期,队列式舞步出现在宫廷社交舞中,是最初的交谊舞形式,名为“帕凡”或“拉伏而地”。17世纪中

叶以后,小步舞曲、苏格兰舞曲等古典组合式的舞蹈逐渐出现。19世纪又发展出了一种圆舞曲,社交舞成为宫廷舞的主流舞蹈。但宫廷舞程序烦琐,规则严格,逐渐退出了各种社交场合,交谊舞逐渐进入宫廷成为主流舞蹈,芭蕾舞是从宫廷舞中发展而来的。

(二) 贵族芭蕾舞

芭蕾舞,又有“西方文明的结晶”和“贵族艺术”的称谓,亦有“严肃艺术”“高雅艺术”等雅号,是迄今为止最具国际性的舞蹈种类之一。它是法语 Ballet 的音译,兴起于15世纪文艺复兴时期的意大利和法国宫廷的古典剧场,属于宫廷舞系列,兴盛于16~19世纪上半叶国力强盛的法兰西,于19世纪下半叶在俄罗斯和丹麦达到鼎盛,并逐渐走向世界各地,最终形成了意大利、法兰西、俄罗斯、丹麦、美国、英国等六个西方芭蕾的派别。芭蕾距今已有500多年的历史,按时间顺序来划分,芭蕾可以分为早期芭蕾、浪漫芭蕾、古典芭蕾、现代芭蕾(又分早、中、晚三个阶段)和当代芭蕾(又分前、后两个阶段)五大时期,根据不同的历史特征与演出结构、美学追求,芭蕾还可分为席间芭蕾、幕间芭蕾、喜剧芭蕾、歌剧芭蕾、芭蕾歌剧、戏剧芭蕾、交响芭蕾、爵士芭蕾、摇滚芭蕾等形式。

(三) 现代舞

19世纪末20世纪初,随着经济的发展以及人们对自由思想的追求,在美国和德国的舞蹈界爆发了一场大革命,旨在否定封闭僵化的古典芭蕾,宣扬个性,并先后发展出很多现代舞蹈类型,其中美国舞蹈家依莎多拉·邓肯是现代舞之母,为现

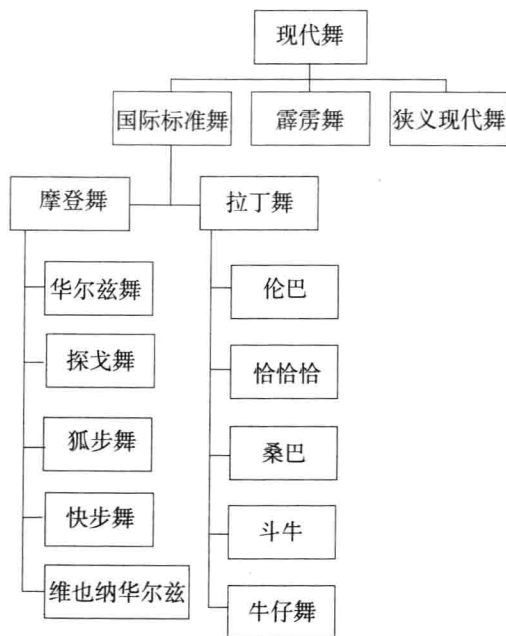

图 1

代舞的发展奠定了基础。二战后，现代舞类型蓬勃发展，20 世纪 70 年代以后，在世界各国发展出了各种风格迥异的现代舞，不仅在观念、方法、技术等方面冲击了古典芭蕾，而且有效丰富了舞蹈类型，其中较为典型的现代舞蹈类型包括国际标准舞、霹雳舞以及各种狭义上的现代舞。如图 1 所示。

二、西方舞蹈教育的早期发展

（一）舞蹈教育的历史回顾

西方舞蹈进入课堂有一段很长的历史，很多人认为舞蹈对于公民教育有着重要意义。苏格拉底曾认为舞蹈是一种优雅的艺术，它可以使人健康，令人愉快，促进食欲，还能减肥，他

希望通过舞蹈可以获得更高的技能。亚里士多德也曾表示舞蹈是提供智慧和审美满足的最高形式,他虽不赞同十四岁以下的青少年把舞蹈当成正式教育,但他认为舞蹈可以净化青年学生的灵魂,并可以丰富公民的娱乐。中世纪末和启蒙时期舞蹈教育有了一个重要转变。16 世纪法国伟大的评论家米歇尔·德·蒙泰格尼(Michel de Monta)在他的论文《儿童教育》中把舞蹈作为他的教育的重要部分,他认为教育应该包括性格与生活训练,应该增强体质并且培育情操……属于战争和打猎的技巧的舞蹈和音乐艺术是所有欧洲城堡中大臣的教育的必不可少的组成部分。著名意大利教育学家威托里尼·达·弗尔特里(Vittori Nofeltre)(1378—1446)把舞蹈作为社会的基本技能并在他所在的中学中推广,使得舞蹈成为骑士教育的重要组成部分。历史学家大多认为现代体育教学发端于罗马著名体育家希罗尼姆斯·莫库里亚雷(Hieronymus Mercurias)于 1569 年发表的著作《艺术体操》,并在各种活动中推荐舞蹈。17 世纪的著名教育家约翰·洛克(John Locke)在 1693 年出版的《教育观》中也专门提到了舞蹈,他认为舞蹈是一种优雅的运动,教师应该明白其重要性。德国教育发展中杰出的先锋约翰·古兹·缪斯(Johann Guts Muths)在 1793 年出版的《青年体操》中提出:“舞蹈是一种非常值得推荐的锻炼,因为它能使优雅与强健敏捷的运动的规则性统一起来。”“一个体操舞蹈,它能使年轻人或儿童接触到崇高的芭蕾,适于锻炼他们的力量和能力,通过歌声伴奏激发无害的欢乐和年轻人的英雄

主义，培养他们对祖国的热爱，这是一件极其值得做的事情……”^①

一些积极的教育家在德国体操协会的创始时期采用了民间舞蹈的模式，动作中融入了简单的舞蹈动作等元素，如单脚跳、摆图案、轻轻的蹦跳等，并用音乐伴奏，这些被看作德国体育教育中体操舞蹈的前驱。与此同时，私人舞蹈教练在整个欧洲非常流行，他们往往在芭蕾舞学校教艺术舞蹈或者直接在贵族家庭甚至皇室家族担任私人舞蹈教练。

（二）美国舞蹈教育

在前革命时期，舞蹈有了一个发展的浪潮，美国殖民地对美国的宗教舞蹈的态度相对放松，学习舞蹈不再被理解为轻浮，欧洲权威关于教育的论述在美国逐渐开始产生影响，一些德国幼儿园的创建者和女性教育的支持者福禄倍（Froebel）认为学校不仅应该对学生的学术进步负责，而且应该对学生的身体负责，包括在课程设置中不应该只是纯学术的东西，而应是包括各种利于身体锻炼的活动，这种信念不断地影响着后来美国的教育哲学。

19 世纪初期，美国州立学院以及私立学院的数量在逐渐增加，美国第一批女子学院在蒙特·霍里欧克（Mount Holyoke）和新英格兰等地陆续建立，其中有些女教育家值得关注，如爱玛·威尔拉得（Emma Willard）和玛丽·蕾昂（Mary Lyon），她们试图为学生提供形体教育。舞蹈作为女子和妇女学校中的教学内容很常见，而舞蹈成为男子教学大纲的一部分

^① 约翰·古兹·缪斯：《青年体操》，转引自 S. C. 斯泰尔（S. C. Staley）和 D. M. 劳瑞（D. M. Lowety）《体操舞蹈》，Association Press，1920 年版，第 6 页。