

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

素质教育舞蹈 文集

ESSAYS
ON LIBERAL
EDUCATION
DANCE

吕艺生 主编

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(二)

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0526

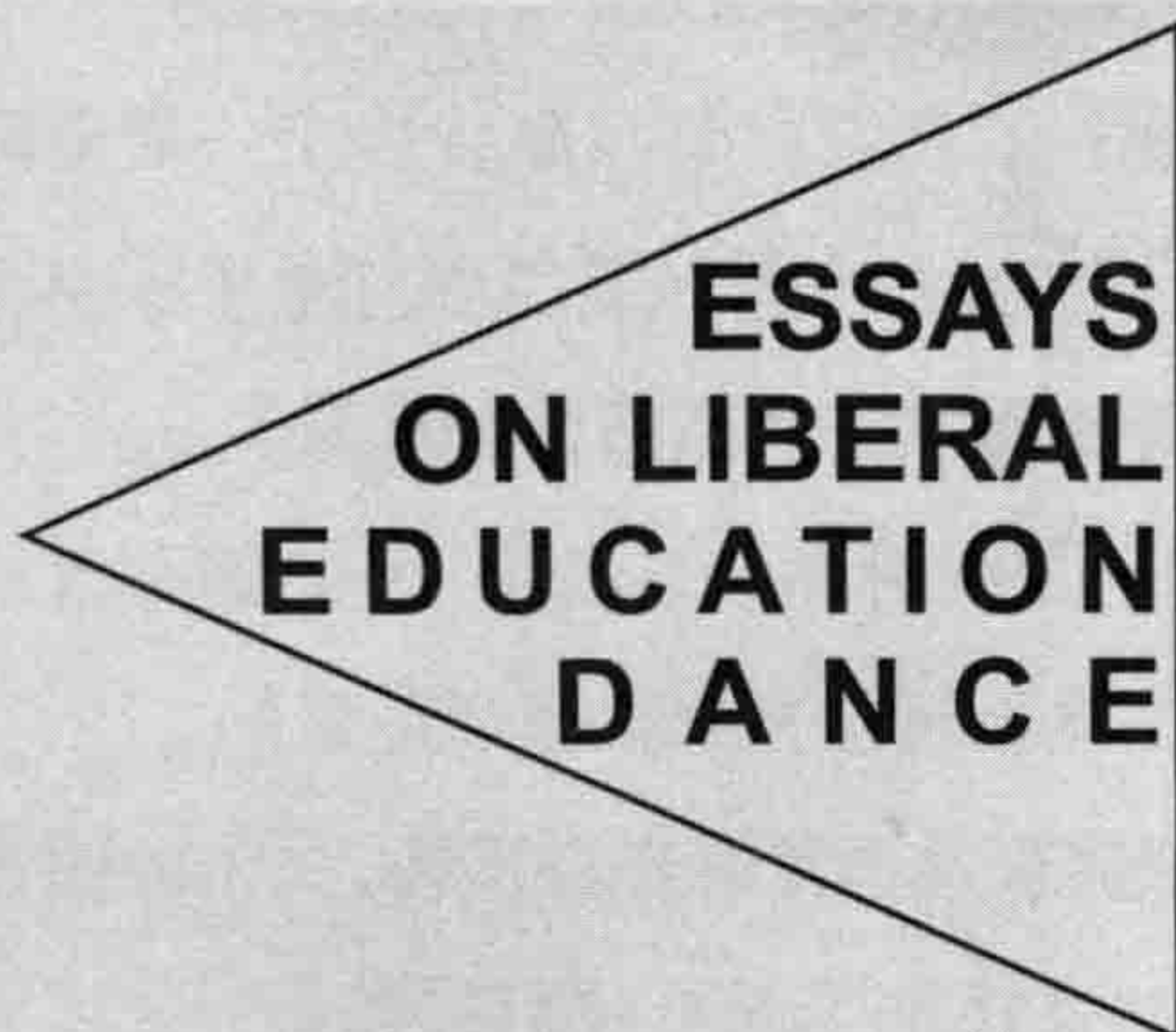

本书由舞蹈美育论、调研与考察、素质教育舞蹈和实验经验四个部分构成。通过对舞蹈美育理论的溯源,与相关领域专家的研讨,以及深入社会的实践与调研,较客观地将我国素质教育舞蹈的现状与研究成果集结成具有学术价值的论文集。

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

素质教育舞蹈 文集

吕艺生 主编

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(二)

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

素质教育舞蹈文集 / 吕艺生主编 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5523-0591-3

(素质教育与舞蹈美育研究丛书)

I. 素… II. 吕… III. 舞蹈课 - 教学研究 - 中小学 - 文集 IV.

G633.951.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 147198 号

书 名: 素质教育舞蹈文集

主 编: 吕艺生

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

见习编辑: 高 静 毛静颖 朱沛琪 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.cc

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: 20.5 字数: 411 千字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,200 册

ISBN 978-7-5523-0591-3/J · 0526

定价: 68.00 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

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》(上、下两册，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;实验学校和实验人员为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

总序	吕艺生/01
----	--------

舞蹈美育论

舞蹈美育理论源头追溯	吕艺生/03
从美育思想看素质教育舞蹈的本质	仝妍/08
从席勒游戏说看素质教育舞蹈	蔡博/13
舞蹈教育与教育舞蹈	吕艺生/19
非职业性舞蹈教育的性质与特征	郑慧慧/25
艺术的整体	
——舞蹈与各种艺术的综合	张乐乐/32
中美舞蹈教育相关政策的对比研究	武艳/40
多元智能理论对舞蹈教育的影响	靳金/49
多元智能理论对舞蹈教育的启示	武艳/80
对中国高等舞蹈教育理念的再思考	王杰/86

调研与考察

中西部两城市舞蹈教育现状调研报告	屈红梅/99
调研后的思考	王慧/120
上海市长宁区中小学舞蹈教育现状调查及分析	
.....	聂冰心 周雪婷 丁强/125
纽约舞蹈教育考察记	吕艺生 靳金/133

素质教育舞蹈

观“素质教育舞蹈课”的启示	明文军/147
动机,决定教育的高度	
——有感“素质教育舞蹈”的美育真谛	郭磊/150
“育人”和“娱人”的殊途同归	
——浅析素质教育舞蹈课与社区舞蹈之异同	钟宁/155
中小学开设素质教育舞蹈必要性探讨	张欣/161
浅谈素质教育舞蹈课的意义	安歌昕/165

试析“素质教育舞蹈课”的教育教学创新·····	屈红梅/169
舞蹈审美教育,让人人享受艺术教育成为现实	
——访中国舞蹈家协会原副主席,著名舞蹈家、教育家吕艺生·····	贺秀梅/177
不合脚的舞鞋	
——对原中小学舞蹈课缺失的分析·····	张乐乐/181
素质教育舞蹈课对话录·····	武 艳等 整理/194
素质教育舞蹈课在高中课改中的新探索·····	王小莲/210
浅析素质教育舞蹈课对中小学生心理发展的影响·····	方千云/216
试论素质教育舞蹈潜在的心理价值·····	关婧妍/220
浅谈素质教育舞蹈对教师的素质要求·····	王国权/226
素质教育舞蹈课浅析·····	蔡小月/238
智者多能 创造为先	
——浅谈教师的创造力在素质教育舞蹈课中的重要性·····	陈苏君/243
论素质教育舞蹈课的综合趋势·····	徐晓彤/249
中学生开设素质教育舞蹈课的必要性·····	宋宁宁/257

实验经验

舞蹈教育普及的典范	
——素质教育舞蹈课在北京市中小学中的推进	
·····北京市教育委员会体卫艺处/267	
艺术课程改革中的素质教育舞蹈课	
——素质教育舞蹈课在北京师范大学第二附属中学	
·····阮国杰 李 伟 王小莲/272	
素质教育舞蹈课的魅力所在	
——北京师范大学舞蹈系开课经验谈·····	王 杰/281
素质教育舞蹈课厦门试点与推广工作体会·····	曾若虹 执笔/284
素质教育舞蹈课在洛阳	
·····洛阳市教育局体育艺术卫生保健站 扈涛灵 执笔/302	
开设“素质教育舞蹈课”探索双重能力人才培养模式·····	赵 明 闫小飞/314

舞蹈美育论

DANCE AESTHETIC EDUCATION THEORY

舞蹈美育理论源头追溯

从美育思想看素质教育舞蹈的本质

从席勒游戏说看素质教育舞蹈

舞蹈教育与教育舞蹈

非职业性舞蹈教育的性质与特征

艺术的整体

中美舞蹈教育相关政策的对比研究

多元智能理论对舞蹈教育的影响

多元智能理论对舞蹈教育的启示

对中国高等舞蹈教育理念的再思考

席勒美育论的引进与舞蹈教育的兴起

据考,与美育相联系的舞蹈由上个世纪初就已兴起,那正是清末民初洋务思潮兴起现代学校式教育的时代。

最初的办学在“中学为体,西学为用”的思想指导下,教育科目引进了与艺术教育和美育有关的文学、图画、体操等。1903年清政府颁布的《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》中提出儿童教育中采用游戏、歌谣有助于儿童身心发展。而在《湖南蒙养院教育课说略》中也有提出:“乐歌以音响节奏发育精神,以歌词令其舞蹈”,“各歌皆取发育小儿身心,教育机关云唱歌者,培养美感,高洁心情,涵养性情也”。^②那时因受西方影响,学校舞蹈活动大都与体育课紧密联系在一起。

1912年辛亥革命后的民国时代,随着西方舞蹈大量的引进以及舞厅、舞台舞蹈表演的增多,学习跳舞也曾遭到非议,但也有一些有见地的人已能区别真正舞蹈艺术与遭非议舞蹈的界限:

从艺术的立足点讲,跳舞原来就是一种最高尚的艺术。它本来就是我们人类艺术气质的一条最好的表现途径。人类之应该个个去实习这种或那种跳舞原是无足为奇的。忧时之士每每认此为世风日下的兆征,其实未免过于抱悲观。固然现世许多的跳

① 作者系北京舞蹈学院与北京大学联合培养舞蹈学方向博士生导师,北京舞蹈学院学术委员会主任,教育部学术委员会常务委员,本课题负责人。

② 转引自袁济喜. 传统美育与当代人格[M]. 北京:人民文学出版社,2002年:272.

舞场所都成为一种淫乱的源泉。有许多下流的跳舞表演是志在引起人的欲望以遂其营业的目的的。这种跳舞真是丑态百出,令人作三日呕。其更甚者,则把跳舞用于诲淫的媒介。使忧时之士过于抱悲观的,也许就是这些事实罢。然而,这不过是妄用这种艺术的坏处。一切表现“美”的艺术,一切表现“真”“善”“美”的学术,人们如果妄用了,也是会生出许多流弊的。我们断不能因为这些流弊,就抹杀它本来的好处和价值。^①

这种西方引进的舞蹈虽与其他事物一样,有其两面性,但先知者们认为它对青少年的启蒙作用不可抹杀,其理论根源来自最初对美育理论的认识。王国维在他的《论教育之宗旨》中最早提出美育,并把美育和德、智、体三育相提并论,强调了美育的独立价值。蔡元培在1912年发表的《对于教育方针的意见》,更是提出国民教育、实利教育、德育、世界观和美感教育为内容的教育方针,此后在他的著作里便明确把美、德、智、体列为“四育”。他对舞蹈也有明确看法,无疑也列为美育范畴。他在《艺术的起源》一文中说:

舞蹈的快乐,是用一种运动发表他的情感的冲刺。要内部冲刺得非常,外部还要拘束就觉得不快。所以不能不为适应感情的运动。但是这种运动,过度放任,很容易疲乏,由快感变为不快感了。所以不能没有一种规则。初民的舞蹈,无论活动到何等激烈,总是按着节奏,这是很合于美感上的条件的。^②

蔡元培不仅提出理论见解,还身体力行地创建了我国早期艺术学校,并在他建立的学校中开设了舞蹈课。据李天民、余国芳的记载,在蔡元培创立的上海爱国女校和上海基督女青年会体育师范学校、金陵女子文理学院、中央大学、北平女子大学等学校,都有学校舞蹈教育。其女青年会体育师范学校开设有俄罗斯、英国、波兰、匈牙利等欧美土风舞,学校舞蹈教育先驱者们还著有教材多种,培养了许多能编、能演、能教的人才。

对民国时期舞蹈教育影响至深的有早期的音乐舞蹈教育家黎锦晖。黎锦晖原就学于湖南优级师范学堂时就进入新兴乐歌教育,1919年后,成为“北大音乐研究会”和“北大音乐团”合建的新型音乐社团湖南“潇湘乐组”的组长。该社团总会的会长就是蔡元培,可以说黎锦晖的音乐舞蹈教育美育思想与创作实践都直接受到蔡元培的影响。他的作品大都强调德育因素。

① 唐杰. 跳舞的艺术. 转引自刘青弋. 中国舞蹈通史·中华民国卷(上)[M]. 上海:上海音乐出版社,2010年:20—21.

② 转引自聂振斌. 蔡元培及其美学思想[M]. 天津:天津人民出版社,1984年:128.

美育成为完整人的必由之路

对蔡元培等人来说,他们提倡美育理论一开始就与中国传统理论特别是儒家理论相结合。我们知道,孔子的“六艺”中礼乐是重要内容,二者又密不可分。^①蔡元培说:“有礼则不可无乐。礼者,人定之法,节制其心,消极者也。乐者,以自然之美,化成其性灵,积极者也。礼之德方而智,乐之德圆而神。无礼之乐,或流于纵恣而无纪;无乐之礼,又涉于枯寂而无趣。”^②他认为艺的最终目的,并非艺本身而是德,艺术教育之所以必要,是因为艺术可使教育不“枯寂而无趣”。他的这种认识源于中国古代西周。古人的德育观中就有这样的含义。

德国浪漫主义剧作家、诗人席勒在他的《审美教育书简》中,把人的成长设为三个阶段:感性的人——审美的人——理性(或道德)的人。他断言:“要使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人以外,没有其他途径。”^③显然席勒的美育观以及中国当代提出美育的学者们,不是在讨论艺术专门人才的培养,而是关注整体概念的人的成长——人类的全面素养,因此他们把美育与德育紧密连接在一起。

中国与西方的美育都与德育结合在一起,认为艺术中含有德育内容,德育通过艺术手段而获得。中国古人认为教育不好会走向“礼崩乐坏”,而西方人则认为美育能拯救“异化”,双方都认为艺术教育或美育可以救赎社会道德危机。王国维与蔡元培倡导美育处在中国千年封建统治瓦解现代工业萌生的时代,而席勒发表《审美教育书简》也处于西方发生工业革命走向高潮时期,中西方社会都处于一个社会转型期。而两个不同时代的社会转型,都是从农业社会走向工业社会,社会大步走向城市化,一方面是社会进步,另一方面是社会进步带来的严峻课题:

……享受与劳动,手段与目的,努力与报酬都分离了。人永远束缚在整体的一个孤零零的小碎片上,人自己也就把自己培养成了小碎片;由于耳朵里听到的永远只是他发动起来的齿轮的单调乏味的嘈杂声,他就永远不能发展他本质的和谐;他不把人性印压在他的自然本性上,而是仅仅把人性变成了他的职业和他的知识的一种印迹。然而,甚至连把个体联系到整体上去的那个微末片断部分,也并不取决于人性所自定产生的形式(因为人们怎么会相信一个那样人为的和怕见阳光的钟表机构会有形式的

① 无论把孔子的“六艺”释为“礼、乐、射、御、书、数”,还是释为“诗、书、礼、乐、易、春秋”,二说均含有礼、乐内容。

② 蔡元培. 美育代宗教说. 蔡元培选集[C]. 天津:天津人民出版社,1984年:56.

③ [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:71.

自由呢?),而是由一个把人的洞察力束缚得死死的公式无情地严格规定的。死的字母代替了活的知性,而且训练有素的记忆力比天才和感受更为可靠地在进行指导。^①

如果说王国维与蔡元培提倡美育的时代是社会转型的开始,而今天中国近三十多年的改革则使城市化进程迅猛而急剧。政治学家和经济学家在完成社会体制改革的同时,艺术家与思想家们必然会将注意力集注于意识形态的道德层面,他们更关注的是人的精神品质和完美的人性。

席勒在英国工业革命开始几十年后就发表了《审美教育书简》这一理论性论著,而中国艺术家也在中国社会转型急剧时重提美育的重要。1985年9月中国37位音乐家联名发出《关于加强学校音乐教育的建议书》,提出重新“确立美育在国民教育中应有的地位和任务,明确地提倡与重视美育”。他们的强烈呼吁得到政府各级领导的重视,终于使艺术教育重返国民教育,特别是20世纪90年代国家提出“素质教育”问题后,各级教育部门在开展艺术教育的同时,逐渐使舞蹈教育走进普通校园,使普通学生开始接触舞蹈教育。虽然20世纪上半叶在蔡元培等人的倡导下,舞蹈教育已在上海等地由少数艺术家开创这一事业,但其影响力毕竟还不够大,新中国成立后的美育中,舞蹈基本处于缺席状态。20世纪80年代音乐家的呼吁使音乐、美术得以恢复,而舞蹈直到90年代素质教育提出后才正式提到日程上来。

舞蹈艺术是肢体自由的情感性运动,这与体操有着相近的功能,这可能是我国早期舞蹈与体育关系密切的原因。“不论世界的整体通过这种对人类能力的分开培养得到多么大的好处,但仍然不能否认,受到这种培养的个体却在这种世界目的的灾祸之下蒙受痛苦。通过体操训练虽然培育了体操运动员的身体,但是只有通过四肢自由而一致的游戏才能培育美。同样,个别精神力量的紧张努力虽然可以造就出特殊的人才,然而只有各种精神力量的协调一致才能造就幸福而完美的人。”^②培养体操这种特殊人才与普通人的美的培养的观点,也与舞蹈美育的观点相通。舞蹈艺术在使人获得“幸福而完美”的人性教育中有着特殊的意义。

人们越来越相信,舞蹈艺术这种情感性艺术对人有着陶养作用。“人人都有感情,而并非都有伟大而高尚的行为,这是由于情感推动力的薄弱。要转弱而为强,转薄而为厚,有待于陶养。陶养的工具,为美的对象;陶养的作用,叫作美育。”^③基于这种基本认识,上个世纪90年代,我国负责教育工作的副总理李岚清同志在中共中央、国务院召开的第二次全国教

① [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:14—15.

② [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:18.

③ 转引自滕守尧. 审美心理描述[M]. 北京:中国社会科学出版社,1985:348.

育工作会议上的总结中说:“学校的美育对于培养全面发展人才具有重要作用,应该切实加强。不仅小学、初中要开好音乐、美术等课程,高中、大学也应开设艺术欣赏课,教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等,并掌握一定的技巧。但重点还是着力于陶冶情操,提高道德修养。”^①国家领导人在正式讲话中之所以提到舞蹈,是因为它能够唤起青少年在自身身体上的一种特殊的艺术体验。事实上,中国的普通教育也正在此时出现了蓬勃发展的局面。

游戏冲动与舞蹈

舞蹈之所以重新复活在审美教育中,之所以在当代中国提出素质教育后会重现于校园中,是因为它受到了学生的欢迎。人们或许很难理解,为什么每次全国性大中小学艺术展演活动中,舞蹈报名数量、参与人数、获得奖项总是最多的,是因为舞蹈中具有很强的游戏冲动,这正是青少年心理与生理的需要,也是校园课程的紧缺。

什么是游戏冲动?快乐是人的本能追求,当人需要快乐时游戏冲动便产生了,因游戏最能带来快乐。席勒说:“快乐的无规则的跳跃变成了舞蹈。”^②快乐产生舞蹈,舞蹈带来快乐。他在讲人在经过审美教育时发现了游戏冲动,因为他的教育需要回避和避免生硬、说教性的灌输,而艺术因具游戏冲动因素,人便可在不知不觉中潜移默化地接受严肃的内涵教育。

20世纪以来,人们逐渐在被遗忘的舞蹈艺术中,发现它不只是对人体形态风度有益,它还可在开发人的更多修养中发挥意想不到的作用。美国人在他们的《国家艺术教育标准》中阐述了包括舞蹈在内的“艺术的益处,一在学生,二在社会。它有益于学生,因为它能够培养完整的人,在发展直觉、推理、想象、技巧以及表达和交流的独特形式和过程中,逐渐形成丰厚的文化修养。这种过程不仅需要灵活的大脑,而且要求思维的训练有素。艺术教育有助于学生激发多种感知和思维方式。”^③这种认识实际上与席勒的游戏冲动有着深层的内在联系。

从我国面向全体学生的“素质教育舞蹈课”实施经验中,我们已经获得实证,舞蹈教育确是审美教育一种不可替代的方式,舞蹈课在游戏式活动中,培育了学生的观察模仿、即兴表现、交流合作、创造求新以及综合融化等素质能力。在这种情况下,我们再来重温席勒那句名言:“只有当人是完整意义上的人时,他才游戏;而只有当人在游戏时,他才是完整的人。”^④重温蔡元培先生关于艺术教育可避免“枯寂而无趣”的话,就不难理解了。

① 转引自教育部体育卫生与艺术教育司、教育部艺术教育委员会组编. 学校艺术教育60年[M]. 长沙:湖南师范大学出版社,2009年:065.

② [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:94.

③ [美]约翰·马赫尔曼著. 刘沛译. 美国艺术教育国家标准(绪论)[J]. 舞蹈,2002年(2).

④ [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译:审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:48.

自上世纪末以来,美育已成为我国教育的一项重要内容。2011年,党的十七届六中全会立足社会主义事业发展全局的高度,在文化领域已经取得成绩的基础上,更加高瞻远瞩地提出了深化文化体制改革,促进社会主义文化大发展大繁荣的重要战略部署。文化的创新与繁荣离不开艺术教育与美育,加大对大中小学的美育教育力度,不仅是培养全面的人,也是创造文化领域的消费者。教育部部长袁贵仁在“学习贯彻六中全会精神·光明专论”《加强青少年思想道德教育工作》中强调了青少年教育与培养要“促进德育、智育、体育、美育有机融合”^②,美育的根本目的是使人去追求人性的完满,也就是学会体验人生,使自己感受到一个有意味的、有情趣的人生,对人生产生无限的爱恋、无限的喜悦,从而使自己的精神境界得到升华。从这个意义上来理解“人的全面发展”,才符合美育的根本性质。^③

素质教育舞蹈课正是基于这种教育观念的转变,而试图将舞蹈的美育教育功能在普通教育更广泛的受众面中实现,从而真正实现人的身心和谐的全面发展。

一

西方近现代美育思想以文艺复兴为发端,随着美学研究旨趣的转变,从理性走向感性直至自由。无论是康德、席勒、黑格尔、叔本华等古典美学大家,尼采、丹纳、弗洛伊德、荣格等现代派美学先锋还是在别林斯基、马克思、恩格斯的哲学思想中,都不同程度、不同角度地论及了美育,实现了西方美育思想从古代、近代向现代的转变。

① 作者系《北京舞蹈学院学报》副主编,副研究员,北京大学在读博士生。
② 袁贵仁. 加强青少年思想道德教育工作[N]. 北京:光明日报,2011年10月31日第1版.
③ 叶朗. 美学原理[M]. 北京:北京大学出版社,2009年:406.

近现代中国在新文化运动中,一些教育家、学者接受了西方现代文明与民主思想,也企图从美育中寻求救国、改革社会的途径和方法。他们引进西方美学并把它与中国传统美学思想结合起来,形成了一股重要的美育思潮。从近代中国美育思想开启者梁启超提出“趣味教育”,到王国维对美育在教育体系中的特殊位置进行了阐述,指出了它与德育、智育的区别与联系,第一个提出要把美育列入教育方针,再到以蔡元培为代表的“以美育代宗教”,近现代中国的美育理论已经具有了相对的独立性。人们不仅认识到了美育与德育、智育、体育的相辅相成的关系,而且更加重视对美育的特殊性质与特殊使命的探索。

现代美育思想或以自由为目标,或以生活为前提,将艺术的审美、社会的发展、人类的进步紧密结合在一起,为随着现代社会自然科学、工业革命发展而日益“异化”的人,寻找心灵的慰藉、精神的家园。中西方现代美育思想从不同方面为素质教育舞蹈的教育观念提供了理论依据、文化内涵和价值追求,是我们实现美育教育观念转变与创新发展的基础。

二

以柏拉图和亚里士多德为代表的西方传统美育思想的灵魂,强调纯思维活动在培养心智方面的地位,即艺术审美的“美德”和“净化”作用。席勒用康德哲学的概念对人自身内部发生的现代性的分裂进行了分析,认为审美是感性的物质的自然的达到理性的精神的自由的人所不可缺少的途径。席勒在《审美教育书简》中说:“通过审美的心境,理性的自主性一定在感性领域展现出来,感觉的力量在它自己的界限之内一定会被打破,自然的人已经净化提高到这样的程度,以致现在只要按照自由的法则就能从自然的人发展成精神的人。这样,从审美状态到逻辑状态和道德状态(从美到真理和义务)的步骤,比从自然状态到审美状态(从纯粹的盲目生命到形式)的步骤,不知要容易多少。”^①席勒认为,人只有在进行自由的审美观照时,感性和理性才可以达到平衡的状态,人性也才得以完整。因此,美育是人实现自由的根本途径。席勒认为,整个人性或一个人的全部发展应是三个阶段,即自然的人(感性的人)、审美的人和道德的人(理性的人)这样三种存在状态。要使自然的人成为道德的人,除了首先使他成为审美的人之外别无他路。他指出:“只有当他在审美状态中把世界置于自身之外或观赏世界时,他的人格性才与世界分开。”^②所以,美育在人的全面发展中有特殊重要的地位。

舞蹈美育不是单纯的舞蹈技艺的传授,而在于引导人在自由的身体舞动中感悟自我、人生乃至生命之“美”。席勒认为,“更加自由的游戏冲动不满足于把审美的剩余带入必然

① [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:92.

② [德]弗里德里希·席勒著,张玉能译. 审美教育书简[M]. 南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2009年:90.