

舞蹈： 作为艺术教育 下

TEACHING
DANCE AS ART
IN EDUCATION

吕艺生 主编

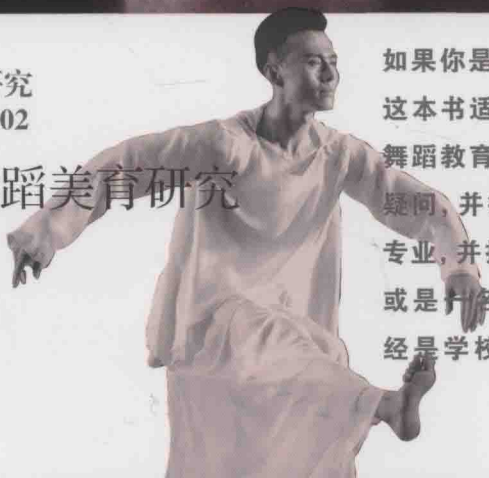
[美] 布伦达·普·麦克臣 著

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)

 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。

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

TEACHING
DANCE AS ART
IN EDUCATION

吕艺生 主编

[美] 布伦达·普·麦克臣 著

舞蹈：
作为艺术教育
下

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)

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈: 作为艺术教育 / 吕艺生主编; [美]布伦达·普·麦克臣著 - 上海:
上海音乐出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5523-0635-4

I. 舞… II. ①吕… ②布… 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

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

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.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: 46 字数: 867 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0635-4/J · 0570

定价: 138.00 元 (上下册)

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

上 册

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	1
引言	1
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?	9
推动艺术教育视角的要素	19
第二章 探究国家艺术方案如何影响舞蹈	26
国家舞蹈教育内容和成绩标准	27
舞蹈“国家成绩报告单”	31
对舞蹈教育产生影响的其他积极因素	38
艺术联盟的需求	44
呼吁	45
第三章 进入教学中的角色与职责	48
为什么要成为一名舞蹈教师?	48
研究 K-12 教学中的角色和职责	51
准备在 K-12 中将舞蹈作为艺术来教学	62

第四章	以学生为中心的学习重点·····73
	以孩子为中心的视角·····73
	动觉发展(运动和学习)·····76
	审美艺术发展·····86
	认知—智力的发展(思考、感知和处理)·····93
	心理—社会的发展(感觉和互动)·····106
	全面的儿童教育·····113
第五章	舞蹈作为艺术教育的基石·····125
	四个基石·····125
	探究的重要作用·····130
	概览舞蹈基础课程框架·····141
	基石如何为问责制打下基础·····144
第二部分	是什么——明确 K-12 教育型舞蹈的内容·····153
第六章	舞蹈和表演:第一基石·····155
	与国家标准和更高标准的关系·····155
	基石 1 概览·····156
	舞蹈要素的巧妙使用·····161
	舞蹈中使用的词汇系统·····172
	舞蹈技术与技巧的发展·····178
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····195
第七章	创意和编排:第二基石·····214
	与国家标准和更高标准的关系·····214
	基石 2 概览·····214
	创作过程和作品·····219

	孩子们的创意舞蹈·····	227
	编 创·····	234
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····	246
第八章	了解历史、文化和背景:第三基石·····	263
	与国家标准和更高标准的关系·····	264
	基石 3 概览·····	265
	跨文化的舞蹈:文化的多样性·····	270
	穿越时间的舞蹈:舞蹈历史·····	275
	保存与记录·····	292
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····	295
第九章	分析和评论:第四基石·····	316
	与国家标准和更高标准的关系·····	316
	基石 4 概览·····	317
	审美品鉴·····	323
	批判性思维和过程·····	331
	舞蹈评论·····	343
	舞蹈基础课程(DCC)框架·····	356

下 册

第三部分	怎样做——舞蹈作为艺术教育的呈现·····	367
第十章	创建与其他学科之间的艺术桥梁·····	369
	与国家标准和更高标准的关系·····	369

舞蹈在课程中的角色·····	370
教育中艺术融合的不同模式·····	377
用舞蹈来教其他理论课程·····	378
艺术之间的合作·····	395
第十一章 创建并维持有效的艺术学习环境·····	402
创建一个积极的艺术环境·····	402
指导艺术教学:艺术表达的前期准备工作·····	414
课程安排·····	424
设施·····	427
成功与发展·····	430
第十二章 探讨三位一体的艺术理解课程、教学和评估·····	442
课程内容·····	442
教学·····	447
评估·····	459
整合三位一体·····	485
第十三章 整合基石来创建舞蹈学习单元·····	497
关于基石·····	497
整合基石教学·····	502
使用八步计划,将艺术成果最大化·····	512
改变一个八步课程·····	514
第十四章 用艺术教育的视角创建学习单元·····	523
创建一个完整的学习单元·····	523
示范单元:研究大卫·帕森斯(David Parsons)的一部作品 ·····	541

	围绕一部编创作品建立自己的学习单元·····	556
	围绕一种风格建立自己的学习单元·····	562
第十五章	反思教学 ·····	573
	教学的道德维度·····	573
	关系教学·····	576
	学校改革·····	581
	反思型实践者·····	585
第十六章	建立一个以艺术为导向的教学档案 ·····	591
	准备一个观点笔记本·····	591
	准备你的专业教学档案·····	594
	结束语·····	603
附录 A	概念参考目录 ·····	605
附录 B	表格,检查表,样本,文章 ·····	612
附录 C	专业组织和国家措施 ·····	644
	术语表 ·····	653
	关于作者 ·····	665
	索引 ·····	666

第三部分

怎样做

舞蹈作为艺术教育的呈现

- 第十章 创建与其他学科之间的艺术桥梁
- 第十一章 创建并维持有效的艺术学习环境
- 第十二章 探讨三位一体的艺术理解课程、教学和评估
- 第十三章 整合基石来创建舞蹈学习单元
- 第十四章 用艺术教育的视角创建学习单元
- 第十五章 反思教学
- 第十六章 建立一个以艺术为导向的教学档案

第十章

创建与其他学科之间的艺术桥梁

“K-5 年级教学中,儿童舞蹈作为一门周密的学问,应该被独立研究。它不应是其他理论课和艺术学科的附属,应该结合在一起。”

——洛伦·布希克(Loren Bucek 1992,第 39 页)

本章将舞蹈与其他学科连接起来,在对七个核心学科的标准调查中(包括艺术),我们可以审视国家标准与舞蹈的关联,从而让舞蹈在教育中扮演更多的角色。此中提出了课程的理念和计划,在主要的核心课程中,语言艺术、数学、科学、社会学、其他艺术、外语和地理等都实现了多学科交叉的目标;我们还增加了体育。本章将围绕课程引入和输出的概念,带你去探索舞蹈。

与国家标准和更高标准的关系

在第一章中我们谈到 K-12 教育型舞蹈的目标,即在舞蹈中并通过舞蹈这种艺术形式,面向全体学生进行全方位教学。你的首要任务是在舞蹈中进行扎实、连贯并综合的课程教学。此外,你需要用艺术,用每一种有效的途径教育学生。看看如何运用其他的核心课程丰富舞蹈教学,运用舞蹈进行相关核心学科的借鉴教学。你需要具备相关学科的背景知识,例如语言艺术、数学、科学、体育、社会学和所有的艺术,进一步充实教育内容。

别犯错误:学生的舞蹈能力首先来自舞蹈课。你需要达到舞蹈的国家标准。即使在其他学科中,也不能放弃舞蹈标准。舞蹈就其本质而言,包含着普教的概念。它从其他的学科中广泛吸收,特别是语言艺术、科学、社会学和其他艺术。你需了解,其他概念的输入并不会削弱舞蹈体验。

本章阐述了以下国家舞蹈内容标准:

NSDE6:建立舞蹈与健康生活的关系。

NSDE7:建立舞蹈与其他学科的关系。

本章也加入了基础教育委员会(简称 CBE)中的国家内容和成绩标准,针对与舞蹈有共性的数学、科学、社会学、英语、艺术、外语、地理等学科。

舞蹈会从许多其他学科中引入概念,通过动作来表现。用舞蹈表达概念是为了赋予概

念一种新的方法。舞蹈也会利用其他艺术:音乐做伴奏,视觉艺术与设计做舞美、灯光、服装、道具,其他视觉效果和戏剧艺术。作为美国学校的核心科目之一,舞蹈是不可或缺的角色。请加以思考。

舞蹈在课程中的角色

舞蹈是校本课程中,是少有的能够让大家以团队的形式,为了共同的目标而协作的课程。只有在表演艺术和体育课中,学生才能通过合作来提高技巧。大多数的比赛和运动都强调相互竞争,但这不是舞蹈的属性。所以高度凝练的、非竞技性的集体作品都出现在表演艺术当中。因为舞蹈需要人际互动,它有助于提升交际能力:遵守秩序、团结、听从指挥、相互支撑、分享领导角色、准时、合作和信守承诺。

思考校本舞蹈课程如何帮助每一个孩子获得全面的教育,不仅是为了舞蹈,更是为了以学生为中心的课程。运用你的艺术能量和学术好奇心,通过与其他学科的交流,让舞蹈成为正焦。例如用舞蹈来表现科学概念。5 年级学生运用火山喷发的科学知识,编创和表演火山舞,这种方法让他们即使在笔试测验很久之后,仍然记得这些科学概念,这些概念始终伴随着他们。当学生用编创评价标准评论同学的作品时(例如将火山活动融入舞蹈中),他们也会用审美标准进行评论(包括舞蹈设计和舞者的表演品质)。学生会更加关注火山与舞蹈之间的关联和表演效果。在决定哪个火山动作适合纳入舞蹈组合之后(地震过程排除在外),学生会立即启用科学术语,帮助记忆。

类似的概念和技巧会将我们和其他学科自然地联系起来。这些概念和技巧,对于动觉学习者(表演者)和视觉学习者(评论者)尤为重要。不要忘记审美,让审美融入火山爆发的创意中。这样的课程深化了舞蹈组合和结构、地球科学知识、舞蹈评论思想、评论技巧、BSTER 语汇,它们都是学生的美育,是以审美为导向的,以学生为中心的学习。

将理论课与艺术标准相联系

目标 2000(Goals 2000)中出现的每一门核心课程,美国教育法案都有 NAEP(见第二章)评估的国家标准。尽管总在强调达标,我们更应该对孩子们的整体教育做出引导。舞蹈在孩子的整体教育成功感上扮演重要的角色,仔细研究这个标准,让舞蹈也能嵌入到其他专业当中。你可以搭建它与其他核心学科之间重要的桥梁。让标准来引导你创建一个课程,既有教育可行性,又以学生为中心!

目标 2000 将艺术称为核心科目,是教育的基础。第一次承认了艺术与其他学科具有了同等的价值。基础教育委员会(CBE)监管着核心科目的国家标准,这些核心科目是教育

的基础。请注意,他们将内容标准命名为“愿景声明”,将成绩标准命名为“问责标准”。舞蹈教师在追随这些核心课程标准时,需要吸收其他核心科目中对舞蹈有帮助的内容,如同它们对艺术学科的帮助一样。如此才能让学生受益(提示:正如艺术由多个独立学科组成一样,核心课程中不同的文本有着不同的称谓。比如语言艺术与英语、历史与公民、政府或社会研究)。你可以通过课程改革联盟进入所有的核心课程标准中(见“扩展资源”)。

所有核心学科的标准

要了解舞蹈教育如何影响孩子的整体教育,参见表格 10.1 中基础教育委员会 CBE 核心科目的愿景声明。注意,此声明是针对所有年级水平制定的总体目标,与舞蹈 K-12 内容标准相对应。之后参见表格 10.2 中对应的核心课程问责标准,这些标准是 4 年级、8 年级和 12 年级学生的学习目的,由 NAEP 评估,与舞蹈 K-12 成绩标准相对应。表中的标准只是与舞蹈有关的部分内容参照,通过它们,你可以了解在其他科目和学科中需要达到那些标准:(1) 与舞蹈的艺术过程相对应;(2) 与 NDSE 相关;(3) 让你同时达到舞蹈和其他学科的标准。

观点/笔记:观点笔记本

用表格 10.1 和 10.2 为你的观点笔记本创建至少一个文档:

任务一:研究表格 10.1 中的艺术种类,解析舞蹈在推进所有艺术过程中的作用。

任务二:研究表格 10.2 中其他六个核心科目,简要描述舞蹈与其中的每一个学科是如何互动的。舞蹈如何在不牺牲自身的情况下,通过吸收其他学科的内容而受益? 这些标准如何形成跨学科理念?

表格 10.1 核心课程愿景声明示例

课 程	愿景声明:K-12 学生将做到
艺 术	能够在舞蹈、音乐、戏剧和视觉艺术的基本层面沟通,运用每一个学科当中的词汇、素材、工具、技能、学术方法的知识 and 技巧。 能够至少用一种艺术形式熟练的交流,在这种形式中,带着洞察力、思维能力、熟练的技术来概括和解决艺术问题。 可以从结构、历史、文化的视角以及这些视角的综合性方面,培养并展示出对于艺术作品的基础分析能力。 了解不同的文化和历史时期,具有代表性的艺术作品。了解艺术学科、整体艺术和文化的历史进程。 在艺术学科中,将不同类型的知识和技巧联系起来。
英 语	用解析和评论的方法读和听,找到读写中的乐趣和满足感。 能够在不同的需要中,面对不同的观众,流利地读写英语。 理解文学是人类想象的书面表达方式,是文化和价值的传送器。 分析、归类、比较、对比语言和文学,做出推断,从不同的口语和书面文本中加以总结。

续表

课 程	愿景声明:K-12 学生将做到
外 语	<p>跨文化交流。 具备自身语言和文化的洞察力。 通过新语言获取新知识和信息。 积极参与跨文化交流,置身全球大平台。 具备艺术品、表现力、新语言和文化传统的知识。</p>
地 理 学	<p>了解人、地域以及环境的关系。 了解人群为什么会按照气候和地质的不同,居住在各自的所属区域。 了解本地、本国、全球事件和国情的地理背景。 感知周围环境恶化的原因,合理利用海洋资源,核武器和能源。</p>
历史和公民学	<p>具备符合历史和公民学研究的批判态度和分析视角。 表现出对于模糊性的宽容,理解不是所有社会问题都有解决办法或只有一个正确答案。 能够解释世界历史事件的顺序和相互之间的联系。 描述美国的发展和它在世界历史中的角色。 能够列举变化和连续性相互交织的实例。分析历史和人类事件中非理性、荒谬、偶发性的力量。 区分事实和猜想、证据和主张的关系,列出有用的提问,进一步研究。 了解美国和世界的经济问题和法规,让自己置身居民、工作者、消费者、企业领导者和管理者、公民群体的一员,做出合理的决定。</p>
数 学	<p>了解相关数学概念之间的联系,学会将这些概念运用于其他领域。 理解数学是一种科学的模式。 用数学的方式思考和推理问题,将数学应用于各个领域。 学习代数和几何法则,懂得何时运用。 用推理的方法思索、推想并验证答案。 用日常用语和数学语言来听、说、读、写数学。</p>
科 学	<p>知道何时且如何运用科学知识和思维习惯。 理解度量和数学是科学的主要组成部分。 理解科学理念的发展,不同的思考者和评论者所扮演的角色,论据与原理的相互作用。 懂得如何精确并安全的使用科学设备和材料。</p>

注:愿景声明也是 K-12 年级的目标声明,它们与 NSDEs 中的内容标准类似。转载自基础教育委员会(CBE)

表格 10.2 核心科目问责标准示例

科目	4 年级的学生将做到	8 年级的学生将做到	12 年级的学生将做到
艺术	舞蹈:识别并能够做出基本动作,了解编创原则,学会创造和交流意图,熟练地表演不同文化中的舞蹈。	舞蹈:学会与他人一起编创舞蹈、理解风格和编创结构的细节,思考沟通的内容,将舞蹈与其他艺术形式相融合。	舞蹈:通过对自己和他人作品的反思性实践、研究和评估,展示技巧的专业性和艺术表现力;具备用舞蹈沟通的能力;即兴编舞;能够连续扎实地表演技术技巧。
英语	利用学过的知识理解熟悉口头或文字文本。 用解析和评论的方法读和写,反馈和理解不同文本的文字信息,包括诗歌、论文、故事和讲解。 用不同的形式,包括叙事、报道、故事、诗歌、讲解、文章和说明等写作,满足不同的观众和要求。 在口头和文字文本之间建立联系。 在口语和写作当中,描述画面、声音和节奏。	具备分析结构,构建文学与非文学文本内涵的能力。 找到写作的创意,加以编排,找到表达的合适方法,最后加以修改。 清晰地,有含义地说出创意和关注点;根据不同的情境和观众,调整语言和策略。	建立文本之间的联系。 分析口头论述的结构、语言和内容,包括其他学科的演讲、讲座和讨论。 批判性地阅读其他学科的非文学性资料和文章。 用不同的形式交流,包括文学的和非文学的,严格分析自己的写作和口语技巧。 让历史和文学知识作为文化和价值的传送器,分析和评价世界文学,包括古代和经典之作。
外语			运用与任务和文本相关的语言,成功地探讨含义。 运用新语言来获取、巩固并扩展其他学科的知识,通过新的语言或文化获取第一手的知识,拓展个人知识和经验。 描述并分析新语言和文化中的艺术品、表现力,传统对原生态文化和地球村的重要性。
地理学	探讨地域的界定方法;用案例研究环境的方法,比较和对比州、国家或世界地域。	绘出北美面积和文化区域,解析描绘方法。	探索文化的根源和扩散;环境保护;聚居形态的地理状况;人类对居住地和资源的利用以及对地球生态的影响。

续表

科 目	4 年级的学生将做到	8 年级的学生将做到	12 年级的学生将做到
历史与公民学		从不同的视角去感知过往发生的事件和问题。叙述相关的英雄神话,讲述不同工作环境、地理环境和传统中人们的故事。	讲述美国建国的故事。掌握西方和非西方文明中早期历史的重要事件、个人贡献和环境,包括近东、非洲、印度和中国的古典文明。检视中世纪和现代早期的社会、文化和技术变迁。将历史研究与传记、地理、其他社会科学、艺术与人文关联起来。
数 学	了解几何图形和关系的比例。收集并组织统计数据,开始理解时机和可能性,认识模式。解决并创建现实问题。	将相关的数学概念关联并运用于其他内容中。具备对几何对象和关系的理解力,用最基本的几何学解决问题。	用曲线图、表格和图标构建和绘制统计推断,总结现实情况的数据。用口头、书写和图表的方式展现问题和解决方法,其中包括有限图、模型、序列和递推关系。
科 学		收集、排序和分类;计算;观察,记笔记,描述;采访,调查,研究;运用放大镜、显微镜、温度计、照相机和其他仪器。搭建等比模型。	根据数据做总结和推断;选择并运用数学关系描述结果,这个结果是通过观察、实验获得的;用非数学语言解释数学形式中的关系。

注:问责标准是 K—4 年级、5—8 年级、9—12 年级的成绩标准,这些标准使得舞蹈能够与艺术学科以及其他核心课程的目标相提并论。转载自基础教育委员会(CBE)

舞蹈是如何促进其他学科发展的?在与舞蹈有直接关系的内容旁打星号,在没有直接关系的内容旁打勾。

艺术不仅是其他学科中有用的教学方法,它的研究和文献也会为学生创建一个充满活力的学习环境,让学生接受教化的影响。学校应该让艺术在上述两项中发挥最大化的效果。学校委员会和行政部门应该适当地运用艺术改善校园环境,提高学生的合作能力、创造性以及礼貌。

有两个流行教育术语,“艺术注入”和“艺术融合”。艺术注入,特别注入在理论课堂上,将艺术引入其他学科。艺术作为课堂的一种学习形式,如同书籍和黑板一样自然(舞蹈输

出)。艺术融合通常是指艺术教师整合各艺术学科,加强共性和艺术过程(舞蹈的输入和输出)。

输入和输出

有时公共教育像打钻一样,企图把知识钻入学生的脑中。用动作表达概念是一种不同的方式,可以让很多学生获得更好的结果。概念可以被牢牢地把握和使用,是因为它们通过整个神经系统来理解,不是仅靠大脑。你可以用表现性评价现场调整,因为它可以发现哪些学生还未能真正理解,可以防止学生掉队或在不解中沉默。

舞蹈输出:通过舞蹈学习

与理论课教师合作。即便那些不了解动作有多重要的人,也会在看到精彩展示之后发生转变。学习成绩不好,却拥有很强的空间和动觉能力的学生,需要大幅度的动作和精细动作,将数学和科学理论概念化。邀请理论课教师来观摩,看看那些在传统方法中有理解困难的孩子,如何成功地用舞蹈来理解并表达概念。指导其他的教师在课堂中运用动作教学(见第三章)。

寻找具备空间模式或动作的主题。例如:一个学生无法区分科学概念中地球自转和公转。用动作来加以解释:一个原地转,另一个圆圈转。你知道它们是和运动相关的概念,所以在运动中加以解释,让学生看到、感觉,理解其中的不同。你可以帮助科学老师用动作来教学,学会用表现性评价的方式考察理解力,并在现场调整教学。

将创意融入舞蹈:在舞蹈中学习

运动模式可以将抽象的认知过程具体化。当你将概念带入舞蹈时,每个人都能从中受益。例如:我们在舞蹈中做旋转和原地自转两个主要概念。在用概念思考并试验后,我们创作出一个短的舞蹈组合。另外一个相关的例子,在一节复杂的科学课上,要讲解地球、月亮和太阳之间的运行关系,学生需要明白宇宙空间中的特定关系。如果学生以运动的方式来上这节课,搞懂了顺时针和逆时针模式,概念就易懂了。如果月球围绕地球的路径错了,立刻会在表演中体现出来。你能够看到谁做对了,谁做得更好,学生也在相互反馈中及时调整自己。这种方法让每一个学生都能理解概念。

年长的学生可以加入变化的时间。他们需要了解,当月球围绕地球旋转时,与地球围绕太阳公转的周期存在什么关系,算出精确的日光和夜间模式,舞蹈中能够完整地执行周期比(可做调整)。这个复杂的关系是一个理想的组合问题案例,一旦学生理解了 this 关系,就会终生理解。动作支撑学习,舞蹈支撑科学。另一方面,一旦学生明白了这个概念,你就可以提炼这个概念,进一步深化。舞蹈是一门艺术,是融入美育中一个综合性概念。下一步是运用概念,通过提炼并细化描述,将它转化成一个结构性的舞蹈研究。运用审美