

舞蹈教育战略与发展

王国宾 主编

上海音乐出版社

舞

舞蹈教育战略与发展

王国宾 主编

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈教育战略与发展/王国宾主编. —上海:上海音乐出版社, 2004. 9

(北京舞蹈学院舞蹈教材丛书)

ISBN 7-80667-645-7

I. 舞... II. 王... III. 舞蹈—教学理论—高等学校: 艺术学校—教材 IV. J7-43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091088 号

责任编辑 黄惠民

装帧设计 陆震伟

北京舞蹈学院“十五”规划教材编务小组

组 长 周 元

成 员 徐正萍 李红梅 许 锐 刘 冰 宋淑梅 程 宇 朱 莹

执行编务 钱玉良 程 宇 刘 冰

舞蹈教育战略与发展

王国宾 主编

出版发行 上海音乐出版社

地址: 上海绍兴路 74 号 邮政编码: 200020

电子信箱: csicm@public1.sta.net.cn

网址: www.sicm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

南京理工排版校对有限公司照排

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

开本: 787×960 1/16 印张: 31 插页: 2 字数: 367,000

印数: 1—5,100 册

书号: ISBN 7-80667-645-7/J·611

定价: 50.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-56500949

《舞蹈教育战略与发展》编辑委员会

主 编： 王国宾

副主编： 唐满城 吕艺生 熊家泰 许定中 潘志涛 邓一江

编 委： 明文军 王 伟 赵铁春 李春华 张守和 刘青弋 张 平 张 旭
韩春启 张朝霞 贾安林 田文家 杨洪涛

加强学科建设 创办一流院校*

——关于北京舞蹈学院发展战略的思考

(代前言)

北京舞蹈学院党委书记兼院长 王国宾

党的十六大报告绘就了我国新时期发展的宏伟蓝图,是符合时代要求,顺应人民意愿的新世纪初的伟大行动纲领。报告从全面建设小康社会目标,实现中华民族伟大复兴的全局出发,深刻阐述了新时期教育发展的目标和任务,方针和要求,地位和作用,是新世纪我国教育改革与发展的行动纲领,这既是摆在高等教育面前的一个伟大历史任务,又是一次面临更大发展的良好契机。我们要认真学习贯彻党的十六大精神,以高度的历史责任感深化学院教育教学改革,推进舞蹈教育事业更大发展。

“三个代表”重要思想是我国今后全面发展的思想指导,全面建设小康社会就是我国未来的二十年发展的目标和要求。党的十六大报告指出:“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”报告还明确提出全面建设小康社会的经济、政治、科技教育与文化、持续发展等方面的具体目标和要求。其中对教育目标的要求是:“全民族的思想道德素

* 本文原载《北京舞蹈学院学报》2003年第1—2期。

质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系……人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。”自改革开放以来,党和国家高度重视教育的发展,实行科教兴国战略,将教育摆到优先发展的地位,教育战线出现建国以来最好的形势。但针对党的十六大报告提出的更高要求,我国现在的教育状况仍有较大差距。据有关部门数字统计,截止到2000年我国15岁以上文盲人口8507万,占成人文盲率为6.7%,而发达国家成人文盲率一般均为1%以下;我国高中阶段入学率为50%,发达国家已普及义务教育至12年,实现入学率100%;我国高等教育经过连续四年扩大招生,达到毛入学率14%(2002年),发达国家高教毛入学率已平均达到61%。当前,根据教育形势的迅速发展和党的十六大提出的新时期教育发展目标与任务,教育部进一步提出:“2010年,高等教育毛入学率达到23%左右。”从当前教育面临的新形势和党的十六大提出的教育发展目标 and 任务要求,高等教育要缓和长期以来供给不足和社会需求旺盛之间的矛盾,以满足人民群众日益增长的接受高层次教育的需求,必须要有一个较长期的适当超前发展。

无论是贯彻“三个代表”重要思想,还是落实全面建设小康社会目标加快社会主义现代化建设,在新世纪前二十年都是我国全面发展的大好时机,各行业都应解放思想,实事求是,与时俱进,更新观念,抓住机遇,加快发展,要认真真谋划好战略发展规划,以适应国家高速发展整体环境的要求。谁不加快自身的发展,谁不能在今后二十年里为国家的繁荣富强、民族的伟大复兴做出自己应有的贡献,谁就会落后于时代的要求,就将被淘汰出局。正如中央政治局常委、中央书记处书记曾庆红同志在十六大参加江西团讨论中指出的:“发展是执政兴国第一

要务,发展既贯通于贯彻‘三个代表’重要思想之中,也贯通于全面建设小康社会的奋斗目标之中,十六大主题,归根到底聚焦在发展上。所以十六大报告强调,要聚精会神搞建设,一心一意谋发展。”(见 2003 年 11 月 11 日《人民日报》)

一、认真做好学院的战略发展规划。科学定位,突出特色,努力建设世界一流舞蹈高等学府

2001 年学院依据中央及市委有关精神,结合自身实际制定了“十五”发展规划及 2010 年发展计划。北京市九次党代会和党的十六大后,党和国家及北京市委对教育的战略发展提出了新的目标及任务,要求高等学校进一步做好自身的战略发展。

1. 学院的长远目标是建设世界一流舞蹈高等学府。

这是学院于 1995 年制定“九五规划”时提出并报请文化部党组织批准的。2000 年,当时的政治局常委李岚清副总理,政治局委员、市委书记贾庆林,市长刘淇先后视察了北京舞蹈学院,赞同了学院长远建设目标。从目标的提出至今已整整七年,学院全体教职工在党委领导下,团结一致,努力拼搏,深入进行内部管理体制变革,较好地完成了教学评估、文明校园建设、省部级重点学科评建以及校园的硬件工程建设,使学院的办学水平提升到一个更高的阶段。尤其近几年,学院集中精力深化教学改革,加强学科建设,下气力练好内功,已取得显著成效。但在新的历史时期,我们作为国家舞蹈教育的最高学府,必须要面向世界,要有世界眼光,要有更加宽广的胸怀和科学的宏观发展思路,要研究了解世界发达国家舞蹈教育的基本状况,吸收借鉴世界舞蹈教育优秀成果及先进方法,通过分析比较,把握世界一流水平舞蹈教育的主要标志,明确建设世界一流舞蹈高等学府的主要办学指标及任务,把我院

的长远建设目标进一步科学化、具体化、可操作化。

2. 学院的办学定位为教学研究型舞蹈学府。

我院是国家舞蹈教育的最高学府,长期以来为国家级艺术院团培养舞蹈表演及编创的尖子人才。尤其是舞蹈表演尖子人才,是学院品牌人才,不少人已成为我国的优秀舞蹈表演艺术家。但他们基本上是由本科教育完成的,长期的舞蹈教育实践证明,舞蹈表演专业本科教育可以为国家级艺术院团培养出高级人才。舞蹈表演艺术是一门从小(10岁左右)便要进行严酷训练的肢体语言艺术,从中专(6~7年)读到大学在舞蹈表演某一领域已具十年以上严格系统的专业学习的经历,他们的专业学习目标是舞蹈表演艺术家,在普遍加强艺术修养的基础上,在某一专业领域必须要求精,要有超常的专业技术,这和普通高校本科学习的“大众化”、“通识教育”的内涵是完全不同的。舞蹈表演是青春艺术,舞蹈演员要年轻漂亮,又要专业技术精湛,若要让他们读到博士恐怕就难以登台展现风采了。因而从舞蹈表演人才的社会需求和培养模式来看,我院不但在过去、现在,即使是将来也都必须要重视和继续加强本科教学。

另一方面,我院在国内处于舞蹈教育行业的排头地位,长远目标是建设世界一流舞蹈学府,对外应肩负代表国家迎接世界舞蹈教育挑战的责任。学院必须高度重视学术研究,在工作中下力量加强学术研究,使学术研究处于国内外舞蹈教育的领先地位。加强学术研究,加强研究生教育,不断创造出新的学术成果,才能不断提高教学水平和教学质量,才能使学院在激烈竞争中真正保持舞蹈教育行业的排头地位,才能实现学院的长期发展目标——建设世界一流舞蹈高等学府。因此,学院从人才培养和事业发展目标出发,既要重视本科教学又要重视和加强学术研究。我们将学院的办学定位确定为教学研究型是合理的,是

符合舞蹈高等教育发展要求的。

3. 关于学科定位。

我院属舞蹈学单科性学校,在学科建设与发展上必须突出舞蹈文化的特色,这是我院存在和发展的价值与基础。特色越突出,才越能显示出我院的优势,显示出与众不同,我院的存在与发展才越显得必要和重要,因为我们是别人不可替代的。但在突出办学特色的基础上,应根据文化专业发展的要求及社会人才的需求,积极拓展与舞蹈文化相关的学科与专业,将舞蹈传统学科专业与舞台科技、艺术管理、高新技术以及舞蹈人体科学相融合,实现学院自身的综合协调发展。

4. 学院教育事业发展的基本构成与功能。

把北京舞蹈学院的教育事业建设成为中国舞蹈文化事业的三大基地:舞蹈文化高级人才培养基地;舞蹈文化学术研究基地;舞蹈作品创作基地。新时代的大学,不仅是一所教育机构,而是一种文化载体,是文化的象征,既向人民群众传授文化、传播文化,更重要的是创造新的文化。我院是国家舞蹈教育的最高学府,我们在培养人才过程中不但要传授舞蹈文化,而且要研究、创造、发展新的舞蹈文化。

5. 要适度提高办学规模。

办学规模与办学效益密切相关,不具备一定的办学规模,也就不会有较好的办学效益。办学规模的大小源于人民群众对舞蹈高等教育的需求,尤其是对我院的舞蹈优质高等教育的强烈需求。根据当前社会生源情况及人才需求状况,学院“十五”规划末期可以达到办学规模为:大学生 2 500~3 000 人,其中研究生、留学生 400~600 人左右;继续教育 600~800 人。

6. 加强同世界舞蹈教育的交流与合作。

我国的新时代大学必须是面向世界的。高等学校要开门办学,不

断吸取世界先进的文化和科技,使自己处于文化的领先地位。封闭保守是没有出路的。学院应加强同世界其他国家舞蹈学校的学术交流或联合办学;加强同世界舞蹈文化与其他专业交叉或相关新学科的学习交流,吸收借鉴他们的优秀舞蹈文化和现代技术以及办学思路和方法;广泛参加世界舞蹈文化的学术交流,及时了解把握舞蹈文化发展的状况及各方面信息,使自己真正走向世界,处于世界舞蹈教育的先进行列,切实肩负起代表国家迎接世界舞蹈教育挑战的责任。

7. 加快学院硬件基本建设,为学院发展拓展更大空间和良好环境。

学院有较好生源市场和广泛的社会人才需求,有全国最好的专业师资队伍,应在现有基础上较快扩大办学规模。当前影响学院发展的瓶颈问题是现有的教学基本设施的局限性。现有教学基本设施是“文革”刚刚结束后设计的,当时在“左”的思想长期影响下,整个文化事业很单调,很萧条,因而学院办学规模很小,教学基本设施建设工程有限,且只完成一期工程,实习剧场、部分教学用房搁置下来。我国改革开放二十年来,尤其是党的十五大以后,党中央提出社会主义全面发展的三大纲领,在加快社会主义现代化建设的同时,科技教育蓬勃发展,文化事业繁花似锦,舞蹈文化迅速发展,舞蹈教育遍及全国各大、中城市及地区,整个社会对舞蹈高等优质教育的需求越来越大,越来越强烈,每年都有大量刻苦学习多年舞蹈专业的考生被拒之门外,供需间的矛盾非常突出。我们要以“三个代表”重要思想为指导,积极采取措施,加快二期工程建设,拓展办学空间,以满足人民对舞蹈高等教育的需求。

8. 积极开拓学院舞蹈文化产业,提高学院的办学收益。

党的十六大首次将发展文化产业写入政治报告并指出:“发展文化产业是市场经济条件下繁荣社会主义文化、满足人民群众的精神文化

需求的重要途径。完善文化产业政策,支持文化产业发展,增强我国文化产业的整体实力和竞争力。”我们要认真学习贯彻十六大发展文化产业的要求,加快学院的舞蹈考级、国标舞国际培训中心、继续教育(含远程教育)等项事业的发展。这些项目内容,既是舞蹈文化教育的重要组成部分,但又带有普及性、大众性、市场运作性。我们积极发展这些文化项目首先要把社会效益放在第一位,向群众普及推广健康、优美的舞蹈文化,以增强群众的身心健康;加强群众交流与友谊,提高群众的身心素质,以满足群众的文化娱乐与交谊需求。同时亦可根据市场运作的要求与方式开展活动,获取一定的经济效益,为高雅舞蹈文化艺术的发展提供资金。

二、加强学科建设与师资队伍建设,提高教学质量,把学院建设成舞蹈文化高级人才培养基地

学校的人才培养、学术研究、课程建设、教学水平提高等都是以学科为基础进行的,因此学科的水平是学校教学质量和办学水平的基本标志,我院要建成世界一流水平的舞蹈高等学府,必须下功夫建设一些一流水平的学科。

1. 做好学科与专业的调整,使学院培养的人才更适应社会全面发展的需求。

我们原有的学科及专业设置是在计划经济体制下设立的,具有较强的行业对应性和专业的单一性,所培养的人才主要为国家级舞蹈院团输送表演人才。随着改革开放和社会主义市场经济体制的建立与文化事业的发展,社会对学院的人才需求除舞蹈表演尖子人才外,越来越呈现出多方面性和多层次性,我们的学科专业设置要适应社会全面发展的需求。

“发展是执政兴国的第一要务”。发展不只是量的增长,也包含质的提高。学校教育事业的发展首先是学科的建设与发展。2001年,学院开展第一次系统的教学改革,经过全院各层面四十多次教改研讨,在确定办学定位的基础上,对学科与专业结构进行了较大调整。在保持特色品牌、优势学科和加强学院办学特色的基础上,根据社会发展需求,拓展与舞蹈文化相关的专业与学科,新建立了大型晚会策划、影视表演、电视舞蹈、中外文化交流与艺术管理、舞台美术、舞蹈服装设计、服装表演等十余个专业方向,使学院的专业设置更加适应社会主义文化事业建设与发展的需要,形成了面向新世纪舞蹈高等教育体系的基本框架。

新设置的教育体系的基本框架呈现出以下的特点:

一是舞蹈学院已成为集世界东西方舞蹈品种最为齐全的舞蹈高等教育机构。我院不但具有中国的古典舞、民族民间舞、中国舞编导、舞蹈理论研究等,还有西方的芭蕾舞、现代舞、音乐剧、国际标准舞等。西方舞蹈教育机构的舞蹈品种大多比较单一,主要是芭蕾舞和现代舞。

二是初步实现了舞蹈学科的自身综合协调发展。原传统学科主要解决舞蹈的创作与表演,涉及到其他方面则要外求于社会。新专业的设立,使学院自身能够解决舞蹈作品的创作—表演—舞台服装设计—传播与推展。

三是有利于大学生专业素质的更全面发展。学院要求新入学的大学生,有能力的都应该进修第二专业,培养双专业人才。舞蹈表演是人人皆知的“青春饭”,舞蹈演员步入中年就面临第二次择业。比如学芭蕾舞、古典舞表演专业的可同时进修舞美设计、艺术管理等第二专业,培养双专业人才,以提高全面素质,更加适应社会需要。

四是扩大了学院的生源市场,突破了舞蹈学院只能向中专招生的

局限。现行办学设置既可面向舞蹈中等专业学生招生(传统学科),又能面向普通高中毕业生及职高的学生招生(新建的专业)。生源市场的扩大,是学院发展的重要基础。

五是将现代科学技术与舞蹈艺术相结合,如电视舞蹈,就是将现代数码摄像、计算机技术与舞蹈艺术相结合,打破舞台艺术的空间与时间性,创作出更美好的舞蹈作品。

2. 加强学科自身建设,提高教学质量和办学水平。

2002年,学院在基本完成学科专业结构调整的基础上,连续启动第二次教学改革,主要目标和任务是系统加强学科的自身建设。主要围绕以下七个方面内容进行:一是学科的理论建构;二是新形势下舞蹈文化人才的培养模式(含人才培养目标、课程设置、艺术实践途径及教学方法);三是教材建设;四是剧目课的建设;五是各学科学术前沿问题及研究生教学;六是学科带头人及骨干教师的培养问题;七是附中与大学的衔接问题。学院通过由全体教师参加,自下而上、上下结合的各层面四十余次充分讨论,尤其是充分发挥了学术委员会的作用,推出了各学科的较完整的建设方案,使学科建设从此可以做到有目标、有计划、分步骤地进行。

深入系统地进行学科建设,带来重要的收获。

首先是对学科建设进行了深入的学术研究。通过对学科理论建构的研究,回顾学科建设的过去与现在、继承与发展,研究了其基本的原则与规律,这不但涉及舞蹈的历史与理论等自身的文化现象,而且还涉及哲学、美学、社会学、教育学、心理学等方面的科学,使大家充分认识到学科建设是学校极为重要的学术研究及建设,从而大大加强了对学科建设重要性及必要性的认识,改变了过去抓教学就是抓课堂专业训练的单一观念,认识到教学是培养人才的一种综合复杂的系统过程。

二是认真讨论了新形势下舞蹈专业人才培养模式,进一步明确了人才目标、课程设置及艺术实践的途径,区分了舞蹈表演人才与教育教学人才的不同课程内容设置,并着重研究建立了表演人才的课程设置。

三是加强了教材建设的计划性与系统性。这次教材建设是根据课程设置改革的要求提出的,改变了过去主要凭教师的意向和能力编写教材的做法。目前各系已提出百多部教材编写计划,教务处也已制定了学院“十五”教材编写计划,第一期到2004年9月份,预计出版50部左右。

四是采取六项措施促进了教师队伍的建设。

3. 加强重点学科建设,推动教学、科研,产生出国内外同专业一流水平的成果。

在2002年对全院各学科加强建设,搭设学科建设平台的基础上,从2003年起,要大力加强重点学科建设。世界一流大学的办学经验已经证明,一所大学并非所有学科都是最好的,但一定有若干学科是世界一流水平的,正是这些一流水平的学科创造了一流水平的教学科研成果,培养出一流水平的教师,才使这些大学成为世界名牌大学。重点学科的水平是学院办学水平的体现和标志,也就是说,学院要提高办学水平,必须要下力气加强重点学科的建设,依托重点学科产生出一流水平的成果。学院教学改革方案中明确提出,我院重点的三级学科为:中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、中国舞编导、舞蹈学。学院对重点学科的建设与发展要给予大力支持,同时要求各重点学科通过加强学科建设,创作出国内外同专业一流水平的标志性成果。

按教育部领导对重点学科建设的讲话精神,结合我院学科的实际状况,我们的重点学科建设主要做好三个方面的工作:

一是要进一步凝练学科方向。学科的定位要合理、科学,专业建设

要更加突出特色,要充分发挥自身的优势,同时要注意学科新的增长点。在明确方向的前提下,要研究提出学科发展的具体内容。

二是通过加强学科建设,在人才、教材、舞蹈作品、课堂教学等方面,产生出国内外同专业一流水平的标志性成果。学科建设必须要产生出成果,重点学科建设必须要创造出一流水平的教学成果,有无成果是检验学科建设效果的惟一标准。不能产生应有的成果,学科建设工作就没有落到实处。

三是通过学科建设培养造就国内外同专业一流水平的名师,加强学院中青年学科带头人队伍的建设。无论过去、现在还是将来,学校之间的竞争,最根本的是教师队伍的竞争,最关键的是学科带头人的竞争。我们都记得清华大学老校长梅贻琦先生的名言:“大学者,非乃大楼之谓也,乃大师之谓也。”当代著名的校长朱九思先生总结其当校长的经验之一时说,采取超常规办法广揽了一大批人才。教师是一个学校办学之本,也是至理名言。我院重点学科有一批国内外同专业一流水平的名师,大都是老教授,是学院的宝贵财富。但随着时间的推进,青黄不接已日益严重,在重点学科建设过程中,加快培养中青年学科带头人和骨干教师队伍已是燃眉之急。从院到系都应建立培养实施具体计划,加大力度,产生实效。

三、加强学术研究与研究生教育,与时俱进,不断创新,把学院建设成舞蹈文化的科研基地

依据学院长远建设目标,以及新形势对我院建设发展的要求,在教学改革中,大家研讨认定办学定位为教学研究型大学,这是在新世纪我院面向现代化,面向世界,面向未来的建设、发展的新要求,是办学水平新的提升,对于加强我们的学术研究、改变以往“教多研少”的状况,提

高学院对舞蹈文化研究及创作新成果的能力会产生极为重要的作用。

1. 要以“三个代表”重要思想为指导,解放思想,实事求是,与时俱进,不断创新。

随着知识经济的来临,高等学校在加强学术研究、进行知识传授的同时,加强知识创新的作用越来越重要。没有学术研究就没有创新,只继承无创新就会停滞不前,就没有发展。没有学术上的研究与创新,就没有新的教学成果,教学质量也就不能提高。

科学研究是加强学科建设、提高办学水平的基础,是学校教育事业发展的动力和源泉。我们要以知识经济时代的特点来看待高等学校科研工作的地位和作用。我院许多传统学科是老一代教授们创建的,在教材、作品、人才等方面都创作出一流水平的成果,因而成为我院在国内外同专业中的名牌学科、优势学科,这是老专家们在学习继承中外优秀舞蹈文化的基础上深入进行学术研究创作新成果的结果。如果他们只照搬别人的东西,只继承传统,学院就不会建立现有的诸多品牌学科(如中国古典舞、中国舞剧编导等)。但是,这些品牌学科不是尽善尽美了,也不是不再创新和发展了。

当今世界快速发展,我国的社会主义现代化建设快速发展,新时代社会的政治、经济、文化,甚至人们的工作、生活等方式都出现许多新的特点和方式,人们的文化艺术需求、审美倾向都有了新的要求。时代要求我们在学习借鉴的基础上创新,要有新的突破,有新的成果,要破除门户之见或种种自我封闭、自我束缚的错误观念。因此,每一学科要鼓励在学术研究上百家争鸣、百花齐放;要创造良好、宽松的学术研究氛围,鼓励年轻教师敢于超越自己的老师,敢于超越学术上最有成就的名牌教授;要认真学习贯彻党的十六大报告中指出的“要不断解放思想,实事求是,与时俱进。实践没有止境,创新也没有止境。我们要突破前

人,后人也必然会突破我们。”“我们一定要适应实践的发展,以实践来检验一切,自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。”

2. 采取切实可行的举措,加大科学研究和研究生教育发展的力度。

一是下力量建立、完善我院研究生舞蹈学专业课程体系。研究生导师要编写出较系统详细的授课提纲。要增大研究生专业课的文化含量和学术价值,切实提高课程质量,使研究生教育成为学院最高水平的教育。

二是研究生教育要与本学科前沿重大问题的研究解决相结合。教学系要组织学科专家研究明确本学科学术前沿需解决的重要问题,研究生导师必须要承担课题学术研究,并将课题学术研究纳入研究生教学过程之中,将研究生教学过程变成为:研究生教育学习—课题的分析研究—解决课题创作出新的科研成果。

三是加强教材的创新与编写。教材是教学内容的文字、图形语言的具体体现,也是课程设置落到实处的重要标志之一。有课程设置而无教材,课程是空洞的,因而教材是学校培养人才、学习知识的具体内容和载体,是教学之必须。教材是学术研究的重要成果之一,学院要加大投入,组织各学科的带头人和骨干教师编写创作新的专业教材,同时要加快引进国外同专业的优秀教材。

四是要不断加强和发展研究生教育。研究生,顾名思义主要在研究中学习,研究生教学要紧密与科学研究相结合,要立课题写论文。因而,研究生教育的加强与发展,是促进和加强学院科学研究发展的最有力的措施,是各学科增强创新能力,产生学术创新成果的重要基地。发