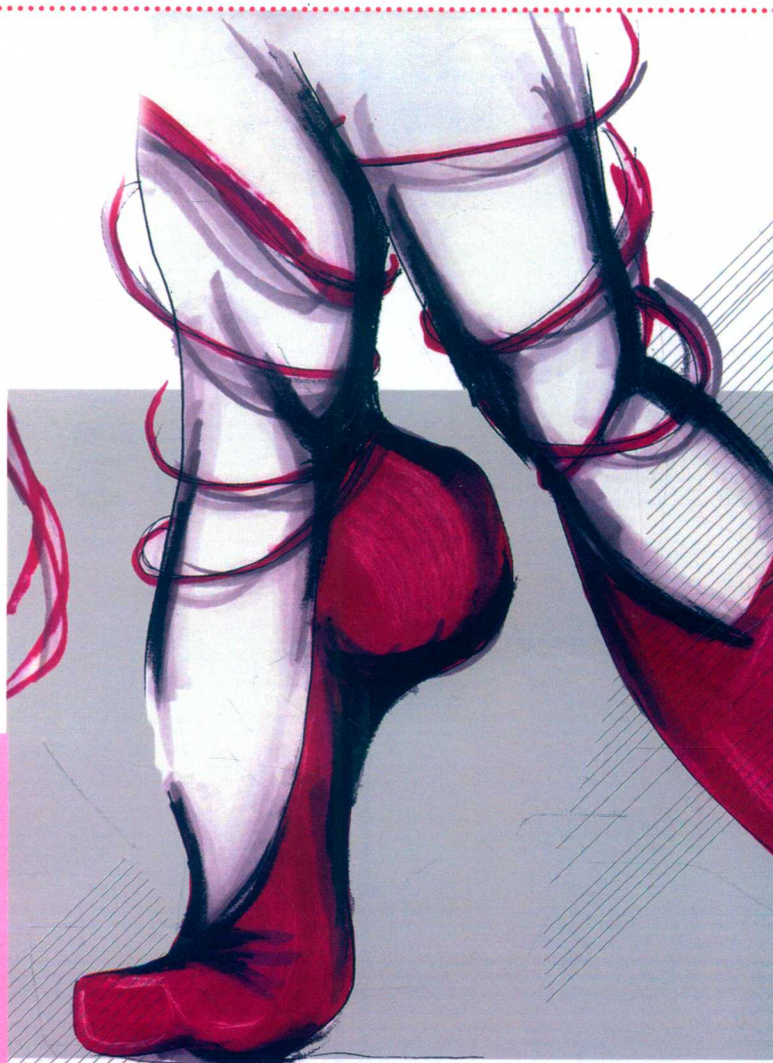

艺术类高校舞蹈艺术

发展趋势与舞蹈鉴赏

王晓玲 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

艺术类高校舞蹈艺术 发展趋势与舞蹈鉴赏

王晓玲 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书属于舞蹈艺术学方面的著作,由舞蹈与社会、舞蹈本体、舞蹈传播、舞蹈审美、舞蹈学研究等部分构成。全书坚持从动作艺术的特性出发,以舞蹈艺术为研究对象,理性分析了艺术类高校舞蹈艺术发展趋势并系统阐释舞蹈审美与舞蹈学研究等相关问题。为了适应舞蹈艺术的形象性特征,增加可读性,尽量做到图文并茂,结合各章所论述的内容,增加了较多的舞蹈和舞剧作品的剧照。同时,对中西舞蹈史也作了简明的梳理,本书有益于舞蹈专业学生的知识学习与掌握,也能够满足舞蹈爱好者的学习需求。

图书在版编目(CIP)数据

艺术类高校舞蹈艺术发展趋势与舞蹈鉴赏 / 王晓玲

编著. — 上海:上海交通大学出版社, 2018

ISBN 978-7-313-20594-0

I. ①艺… II. ①王… III. ①舞蹈-教学研究-高等学校②舞蹈艺术-鉴赏 IV. ①J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 284543 号

艺术类高校舞蹈艺术发展趋势与舞蹈鉴赏

编 著: 王晓玲

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 谈 毅

印 制: 定州启航印刷有限公司

开 本: 710×1000mm 1/16

字 数: 251 千字

版 次: 2019 年 3 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-20594-0/J

定 价: 49.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 14.25

印 次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 010-61370827

前言

高校校园文化作为一种校园文化环境和氛围,既有社会文化的共性特征,也有自己鲜明的个性特征,其建设对于高等教育及其人才培养具有重要的作用。高校校园文化既是高校人才培养所必需的文化氛围,又是高校教育的重要组成部分。良好的校园文化是培养大学生个性品质和综合素质的关键因素。舞蹈以其独特的美育功能,在高校校园文化建设中发挥着不可替代的作用,舞蹈教育和创作已成为高校实施艺术教育的重要内容和形式。

在 21 世纪的文明社会里,大学生对美的追求逐渐上升到精神层面,单纯的专业教育已经无法满足大学生的这种需要。而舞蹈作为一个国家、一个民族文化中不可或缺的重要组成部分,作为高校开展美育工作的重要手段之一,不但可以大力推进艺术教育,提高学生的综合素质,培养学生的审美情趣,而且将对丰富高校校园文化生活,营造积极向上的校园文化氛围,使学生健康、愉快地成长起到重要的作用。高校的舞蹈教育和创作的实践与研究则是伴随着高校校园文化建设的兴起而开展起来的。

舞蹈教育教学主要包含舞蹈普及教育和舞蹈专业教育。舞蹈普及教育主要面向非舞蹈专业学生开展,培养他们在舞蹈审美、舞蹈训练和基础表演等方面的能力。舞蹈专业教育在我国主要是舞蹈中专教育和大学舞蹈专业教育,我国舞蹈专业教育覆盖中专、大专、本科和研究生教育。舞蹈专业的教学主要分为三个阶段:第一阶段是舞蹈中专教育;第二阶段是舞蹈大专及本科教育;第三阶段,舞蹈专业研究生教育。而且,舞蹈史课程是艺术类高校舞蹈专业学生的必修课程,直接影响着他们对自己所学专业的认知程度,关系着他们能否做到对本专业的认知程度,关系着他们能否做到对本专业的发展历史有明确的了解、对本专业的发展前景有独立的考量。目前,艺术类高校中,舞蹈史课程的设置往往是采用陈旧的灌输式、填鸭式的教学方法,使教学方式、内容变得枯燥乏味,难以充分引起学生的学习兴趣,限制了学生的整体发展。

从舞蹈创作的角度研究文化内涵,包含积累与应用三个主要方面,首先要研究编导创作实践中的积累,其次是研究如何进行自我积累的方法,最后是在创作实践中文化内涵的应用。舞蹈文化内涵在创作中的实际应用从5个方面进行探求:①传统文化内涵在舞蹈创作中的应用研究;②民族特性文化内涵在舞蹈创作中的应用研究;③地域文化内涵在舞蹈创作中的应用研究;④宗教文化内涵在舞蹈创作中的应用研究;⑤现代舞技法在舞蹈创作中的应用研究。

近年来,我国对于舞蹈文化内涵保护及舞蹈知识产权的保护越发重视,因此有必要针对舞蹈的知识产权保护进行文化内涵研究。舞蹈文化的内涵研究是一项具有深远意义的研究,是将我国优秀的舞蹈文化推广传播的保障。舞蹈文化内涵是支撑舞蹈文化产业的柱石。对于舞蹈文化内涵的研究是每个舞蹈从业人员的必修课,需要有感悟地进行研究。

对此,笔者也先后参与编著了《舞蹈教学与创编》(2017年4月,由黑龙江教育出版社出版),《舞蹈训练与欣赏教学》(2017年6月,由中国戏剧出版社),《舞蹈》(2015年7月,吉林大学出版社,全国十二五规划教材)《幼儿舞蹈》(2016年8月,吉林大学出版社出版,全国十二五规划教材)4本,文字量共计50余万字;出版和待出版专著《高校舞蹈教学与表演研究》(2018年,由吉林出版集团出版)。另外,也发表了数篇论文,如《艺术类高校舞蹈史课程教学内容与方法研究》(《乐府新声》2016年6月);《中国民族文化在芭蕾舞艺术中的运用与创新》(《艺术评论》2014年3月);《芭蕾舞剧中国元素运动的流变与发展》(《沈阳师范大学学报》2014年5月);《将创新思维融入本科舞蹈专业教学之谏议》(《辽宁教育行政学院学报》2012年第三期);《解读舞蹈作品〈女儿国〉中的编与舞》(《佳木斯教育学院学报》2014年1月);《中国舞蹈节日之魂——从舞蹈文化学角度阐释舞蹈艺术在民族节日中的作用》(《开封教育学院学报》2014年1月);《论舞蹈比赛对舞蹈教学的积极作用》(《佳木斯职业学院》);《浅议现代舞蹈艺术的美学特征》(《佳木斯职业学院》)。还独立完成辽宁省教育厅科研项目《艺术类高校舞蹈史课程教学内容与方法研究》;参与完成辽宁省教育厅科研项目《中国芭蕾舞剧中的民族性运用于创新》;参与完成沈阳音乐学院科研项目《中外芭蕾舞演员表现力差异及培养对策研究》;在研辽宁省教育厅科研项目《鲁艺时期舞蹈及舞蹈作品研究》。希望通过自身的努力推动我国高校舞蹈艺术的更好发展,为我国高校的舞蹈事业做出贡献。

目 录

第一章 艺术类高校舞蹈教育现状 / 001

第一节 艺术类高校舞蹈教育现状的理论分析 / 001

第二节 艺术类高校舞蹈教育发展趋势分析 / 005

第三节 艺术类高校舞蹈教育的改革与创作分析 / 008

第二章 舞蹈文化内涵对舞蹈艺术发展的意义 / 018

第一节 舞蹈文化内涵在舞蹈中的价值 / 018

第二节 舞蹈文化内涵的多角度研究 / 020

第三节 舞蹈文化内涵的有效保护途径 / 046

第三章 艺术类高校舞蹈艺术创作的基础 / 051

第一节 舞蹈创作的素材积累 / 051

第二节 舞蹈主题和结构语言 / 053

第三节 舞蹈创作的时空结构和构图 / 064

第四节 舞蹈创作的其他形式要素 / 080

第四章 高校校园文化与舞蹈教育及创作 / 092

第一节 高校校园文化的内涵与功能 / 092

第二节 高校舞蹈教育和创作 / 096

第三节 舞蹈教育和创作与高校校园文化的关系 / 101

第四节 艺术类高校舞蹈教育和创作实践 / 106

第五章 高校舞蹈艺术作品的创作与处理 / 114

第一节 舞蹈作品的创作与审美 / 114

第二节 舞蹈作品的处理 / 127

第三节 高校舞蹈作品创编的技法 / 131

第四节 中国舞蹈艺术的音乐创作与舞台艺术 / 157

第六章 艺术类高校舞蹈艺术鉴赏 / 186

第一节 交际舞与国标舞鉴赏 / 186

第二节 古典舞和芭蕾舞鉴赏 / 196

第三节 民族舞剧和现代舞鉴赏 / 207

参考文献 / 217

索引 / 220

第一章 艺术类高校舞蹈教育现状

第一节 艺术类高校舞蹈教育现状的理论分析

一、高校舞蹈教育应当遵循舞蹈自身发展规律

舞蹈作为与人类自身肢体动作与心理发展紧密相关的动作行为艺术形式，经过历史浪潮的不断筛选、提炼、美化、升华，逐渐具有了较强欣赏性与愉悦性。与其他人体动作艺术形式不同，其不仅是人类优美动作的凝结体，也是人类内心深刻思想、情感、性格的重要呈现形式。无论是历史舞蹈，还是当代优秀舞蹈形式，抑或丰富多彩的民间舞蹈，往往会塑造出使欣赏者流连忘返的舞蹈形象。通过优秀舞蹈形象的成功塑造，进而体现出舞蹈作者、舞蹈编导以及舞蹈演员的内心感受。由此可见，舞蹈既具有深刻灵魂，又具有平凡生活的审美属性。由于舞蹈之美在于通过人类自身肢体的不停顿流动变化呈现，这使得舞蹈美的呈现需要借助必要的空间与时间。另外，舞蹈活动之中往往要穿着特定的服饰、部分需要持道具、借助音乐伴奏、灯光、布景等，由此可见，舞蹈活动亦是集时间性、空间性、综合类的艺术形式。舞蹈艺术也是一个国家、民族文化的重要组成部分。我国舞蹈历史源远流长，无论是周代礼乐、两汉民族乐舞、唐代燕乐，宋、元的戏曲舞蹈以及宗教类舞蹈，还是现代舞蹈都体现了中华民族丰富的文化形式。与之相对应的是我国自古以来重视舞蹈教育，如我国古代儒家《礼记》《周礼》两部作品之中大量记载了舞蹈表演法以及具体的传授方式。再如，中国历代王朝对于舞蹈教育活动也给予了较高的关注，宫廷乐舞教育机构盛行一时。加之大量的群众性舞蹈教育活动使得舞蹈在历史长河发展过程之中逐渐繁荣。

综上所述，舞蹈的发展具有其自身的发展规律。舞蹈艺术是经过舞蹈创造者

与表演者不断对人体行为动作进行选择、锤炼后的艺术结晶体。通过丰富的舞蹈语言、动作、节奏、构图等进行直观、动态舞蹈形象的构建，进而完美地呈现人类内心的思想情感。由此可见，高校舞蹈教育应当遵循舞蹈自身发展规律。对舞蹈自身发展规律的尊重，是高校舞蹈教育科学性的重要体现。如果高校舞蹈教育不能遵循舞蹈自身发展规律，则很难使学生真正地掌握舞蹈的精髓。例如，我国舞蹈在长期的发展过程中逐渐形成了“以情带舞，以舞传情”的特性。舞蹈表演者那些特定生活内容通过舞蹈形式进行特定呈现，进而使观众从内心引起共鸣。如果高校舞蹈教育不能够深刻领悟到我国舞蹈“以情带舞，以舞传情”的基本特性，则很可能使学生拘泥于具体的动作表现，而不能更深一步了解舞蹈的内涵。舞蹈作为一种特殊的艺术形式，其蕴含了丰富的情感。这些内涵的领悟并非简单的舞蹈动作模仿就能够体会。因此，高等院校舞蹈教育应当基于舞蹈自身发展规律，这样才能更好地使学生在舞蹈学习过程中达到更高的舞蹈表现层次。

二、高校舞蹈教育应当遵循教育规律

高校舞蹈教育作为大教育的子集，在具体实践过程之中应当遵循教育发展的基本规律。作为高校舞蹈教育工作者应当能够对教育规律有较为深刻的了解，并积极地指导具体的教育活动。结合实际工作经验，笔者认为高校舞蹈教育应当遵循教育规律，主要体现在以下几个方面。

第一，教师“教”的规律性。与舞蹈艺术相同，作为高校舞蹈教育工作的组织者与积极实践者的舞蹈教师的教育工作亦是一种特殊的艺术形式。高校舞蹈教育工作实效性如何，与教育工作者的意识形态、教学目标、教学内容、教育实践的科学性紧密相关。但是，需要注意的是，高校舞蹈教育工作者可以随心所欲地进行舞蹈教学工作。在实际的舞蹈教学工作中，要充分地了解教育教学活动的基本规律。例如，作为一门实践性较强的学科，以高校舞蹈教学内容层面内容为例，虽然教材之中对于具体舞蹈教学内容有着较为详尽的阐释，但是，教师所传授的舞蹈教学内容与教材之中的表现却大相径庭。根据古德莱德的教学内容分类来看，教师所传授的教学内容是根据教材内容、教师多年教学经验总结后的创新性教学内容，而学生所学到的教学内容也并非教师所传授的完全教学内容。由此可见，高校舞蹈教师教学内容的最终确定，往往与教师自身、学习者、教学环境相关。因此，在高校舞蹈教学过程中，教师对于“教”的规律性的把握直接影响到高校舞蹈教学实效性的提升。

第二，学生“学”的规律性。伴随着社会的不断发展与进步，尤其教育学、心理学以及相关科学的发展，人们逐渐认识到学生的学习，并非教师一味地进行

“灌输”即可，而是具有其自身发展的规律性。学生的内因与外因直接影响到学生学习的主动能动性的发挥，进而直接影响到学生舞蹈学习的直接效果。从人类认知发展规律、根据教育心理学之中学习理论以及艾宾浩斯遗忘曲线等规律来看，学生学习具有一定的规律性。这就要求高校舞蹈教育过程之中，能够充分尊重学生“学”的规律性。再如，与学生兴趣相关的学生主观能动性的发挥将直接影响到学生的实际教学效果。如何能够使高校舞蹈教育教学活动充分激发学生的学习兴趣，进而构建一个良好的自我教育氛围，促成学生自我教育知识与能力的形成具有重要意义。另外，高校舞蹈教学之中要遵循学生“学”的规律性，也是指教育者在教学过程之中，要能够从学生的实际以及需要出发，遵循学生的认知发展规律，从简单到复杂、从易到难的客观规律等。

三、专业院校舞蹈教育

我国高等专业院校舞蹈教育的发展时间相对较短。新中国成立之初一直到改革开放之初，很难在中国看到高等舞蹈专业教育。舞蹈教育仅限于少数的中专舞蹈教育。改革开放初期，北京舞蹈学校改为“北京舞蹈学院”掀起了舞蹈艺术的新发展，尤其是“艺术考试”逐渐受到人们的关注，使舞蹈教育得到了较为快速的发展。

改革开放以来，尤其是近些年来，伴随着社会的不断发展与进步，人们生活水平逐渐提升，中国高等教育中的专业舞蹈教育也得到了长足发展。许多师范类院校、综合性大学以及民办大学都开设了舞蹈专业，大量的专业类舞蹈院校应运而生。各省市艺术类院校大量招收舞蹈专业本科生、硕士生，很多专业舞蹈学院还设置了博士研究生点，我国专业舞蹈高等教育快速发展，舞蹈教育得到了较高层次的普及与提升。纵向来看，我国舞蹈专业教育已经逐渐形成了中等舞蹈专业院校、大专、本科、硕士研究生、博士研究生的教育系统。这个日臻完善的高等舞蹈专业教育系统正在为我国培养大量的舞蹈专业人才，使我国舞蹈事业日益繁荣。吕艺生在其著作——《舞蹈教育学》之中曾经提及“中国专业舞蹈的教育目的，总的来说就是在坚持社会主义办学方式的前提下，提高受教育者的艺术鉴赏力和参与力，为国家培养全面发展的各类舞蹈人。”中国专业舞蹈教育的发展，尤其是高等教育中的舞蹈专业教育，对我国舞蹈事业发展具有举足轻重的作用。同时，伴随着我国社会主义事业的发展，尤其是社会政治、经济、文化的繁荣，使舞蹈专业人才逐渐成为我国社会主义文化事业、社会主义文化建设之中的重要组成部分。

但是，需要我们注意的是，虽然高校舞蹈专业教育得到了长足发展，但是，

由于诸多因素的影响,我国高校舞蹈专业教育还存在着较多的弊病。例如,高校舞蹈专业教育中对舞蹈社会功能、价值考虑得相对较少。由于受到高校舞蹈专业课程设置以及舞蹈教学传统观念的影响,舞蹈专业学习被认为是一个不断反复训练的技巧性较强的专业。大量的重复性训练以及对于舞蹈专业学习认识的偏差性直接导致了高校舞蹈教育教学理念、教学方式的片面性。很多教师认为“舞蹈就是练好技术”,这直接导致舞蹈自身社会功能、价值考虑的缺失。虽然舞蹈需要经过长期不间断的训练才能够把握其基本表演技巧,但是,高等教育中舞蹈专业教育不能完全为了表演而进行,而是必须重视舞蹈的社会功能与价值,能够真正地使学生认识到舞蹈之美、舞蹈之魂。

四、综合院校选修式的舞蹈教育

“在高校开设舞蹈教育课程,其目的并不是为了让每个学生都成为专门的舞蹈家,而是把它作为一种审美教育,目的在于培养学生的文化修养、提高学生的审美能力、艺术鉴赏能力,提高舞蹈欣赏水平,最终达到提高全民族的科学文化水平,提高新一代的艺术素养。”目前,我国综合类院校中除去舞蹈专业教育以外,还存在着大量的选修式的舞蹈教育形式,舞蹈教育选修课设置目标在于能够为那些非舞蹈专业学生、舞蹈爱好者提供舞蹈基本知识 with 基本技能,进而提升学生的审美能力、艺术修为以及肢体协调性。从本质上来看,综合院校选修式的舞蹈教育,作为高校公共舞蹈教育的重要组成部分(区别于舞蹈社团等),隶属于舞蹈普及教育。这类选修式的舞蹈教育对提供学生舞蹈基本知识 with 基本技能具有重要意义。一方面有利于提升我国高层次人才艺术创造能力、审美能力,同时也是丰富高校校园文化建设、构建和谐校园的重要途径之一。在长期的发展过程中,综合院校选修式的舞蹈教育得到了较程度的发展。尤其是伴随着我国人民生活水平的逐步提升,人们在满足基本生活需求后,逐渐开始追求更高层次的需求。舞蹈之美则成为众多人的关注对象。加之,目前所盛行的各类选秀节目中,依靠歌舞一举成名的案例并不少见,高校舞蹈选修课深受学生喜爱。通过高校舞蹈选修课进行舞蹈普通教育,对于大学生舞蹈整体水平的提升具有重要意义。但是,通过笔者在部分学校采用问卷法、谈话法进行的调查却显示出了种种问题。例如,在谈及高校舞蹈选修课的选择时,许多学生认为舞蹈学习对于自己日后的学习与生活具有重要影响,但是,却不能够真正地去选择。

通过谈话法与问卷调查法发现,高校舞蹈选修课并不被学校以及舞蹈教育工作者重视。许多舞蹈教育工作者认为,高校舞蹈选修课针对的学生大部分是从小未经过舞蹈训练的学生,即使教给学生基本的舞蹈知识与技能也没有太大的用处。

同时,由于历史等原因(如我国最早的舞蹈教育深受苏联舞蹈教育影响,过分地注重早期专业型的舞蹈教育),进而直接导致我国舞蹈教育发展过程之中,对于普及型舞蹈教育重视程度的降低。其次,我国高校舞蹈选修课程与专业舞蹈课程之间差异性过大。例如,我国舞蹈教育往往追求专业舞蹈高、精、尖,非专业舞蹈训练往往备受冷落。虽然伴随着我国高校舞蹈专业选修课的开设,人们逐渐开始转变既有观念。但是,舞蹈选修式教育被冷落的现象还未得到根除。由于舞蹈选修式教育被冷落,直接导致了舞蹈选修式教育陷入“冷落——不发展——再受冷落”的恶性循环之中。例如,湖北襄樊学院音乐学院教师穆兰曾对湖北地区高校舞蹈艺术选修课进行调查发现:在湖北地区仅有5所大学开设有舞蹈艺术欣赏课,并且配有专职教师授课,还有相应的参考资料和书籍,占所调查学校的26%,其余10多所大学,由于种种因素的影响均无开设舞蹈欣赏课。

综上所述,我国高校舞蹈选修式教育得到了前所未有的发展,并且越来越受到人们的重视。但是,由于诸多因素的影响,如不同学校类型的影响、学校领导的重视程度、学生兴趣以及早期舞蹈专业基础、舞蹈教育工作者自身素养及教学意识、地域差异性等,直接影响到我国高校舞蹈选修式教育的持续、健康、稳定发展。这些问题值得舞蹈教育工作者深思。

第二节 艺术类高校舞蹈教育发展趋势分析

一、当前国内高校舞蹈教育和创作的现状

(一) 客观上对加强高校舞蹈教育和创作有迫切需要

随着改革开放的深入和高等教育的发展,国家把高等学校的校园文化建设放到了重要位置,教育部和共青团中央联合下发了《关于加强和改进高等学校校园文化建设的意见》,其中明确提出:“要积极开展校园文化活动,把德育与智育、体育、美育有机结合起来,寓教育于文化活动,带动促进大学生思想道德素质、科学文化素质和健康素质协调发展。要精心组织校园文化活动。要精心设计和组织开展内容丰富、形式新颖、吸引力强的思想政治、学术科技、文艺体育等校园文化活动,把德育、智育、体育、美育渗透到校园文化活动之中,使大学生在活动参与中受到潜移默化的影响,思想感情得到熏陶、精神生活得到充实、道德境界得到升华。”

作为高校校园文化建设重要手段和组成部分的高校舞蹈教育和创作，自然也被放到了较高的位置上，受到了更高的重视。目前，除舞蹈教育的专业院校外，各高等院校都在加强原有学生艺术社团的基础上，将舞蹈教育和创作纳入第一课堂的教学体系，开设舞蹈教育课或舞蹈艺术欣赏课，增加课时，提供条件，让更多的学生可以接受舞蹈教育、参与舞蹈创作。

（二）高校舞蹈教育和创作水平较低，专业师资队伍建设有待进一步提高

虽然各高校增加了对高校舞蹈教育和创作的投入，但是目前高校舞蹈教育和创作仍处于教学体系的边缘，仍然存在对舞蹈教育和创作在高校校园文化建设中的地位和作用认识不够、教育和创作理念不够先进、教学方法不够科学、教材建设不够规范、高水平师资力量不强等问题。比如，绝大部分高校开设的舞蹈课、舞蹈欣赏课都是任意选修课，对学生的考核没有硬性规定，导致学生上课随意、教师授课积极性不高；由于我国教育制度存在的弊端导致大部分学生进入大学之前对舞蹈的认识几乎是空白，因此大学生舞蹈基础差，教学效果不理想；学校的各级各类学生艺术团体缺乏充足的训练场地、专业的指导教师，存在为了应付演出任务或比赛而排练和演出的现象，由舞蹈爱好者自发组成的融赏析与动作为一体的社团或组织鲜有听闻；高校舞蹈教育和创作中存在专业与非专业界限不清等问题，教育和创作过程中对教育对象技巧要求过高，学生积极性容易受挫伤；舞蹈教育和创作在低水平上重复，不能大量涌现富有时代特色、符合青年学生特点、融艺术性和教育性为一体的高水平舞蹈作品；大学生舞蹈实践能力比较低，不能和自己所学专业有效融合。相较于美国从小学到大学都专设舞蹈课，老师把舞蹈当成一门学问去研究、去学习、去教授、去引导学生情况，就不难理解为什么我国高校舞蹈教育和创作的水平较低、质量不高，以致严重影响了我国高校校园文化的丰富和发展。

（三）市场化程度不高

目前，我国高校舞蹈教育和创作没有进入文化产业的链条，没有充分发挥高等院校作为智力宝库、人才基地的重要作用。文化产业不同于一般的产业，它是一种技术含量高、信息容量大的产业，是文化产品的生产、经营和消费，是市场性的。对于高校舞蹈教育和创作（包括作品和人才）来说，能否进入市场体系，经受住市场的考验，是评价高校舞蹈教育和创作质量的重要手段，也是校园文化建设成果转化为具有市场意义的产品的重要途径。必须高度重视高校校园舞蹈教育和创作与市场的结合，提升高校校园舞蹈教育和创作成果的产业程度，以有利

于高校校园舞蹈教育和创作以及校园文化建设成果的提升。

高校校园舞蹈教育和创作市场化程度不高,一方面与高校舞蹈教育和创作水平不高有关系,另一方面也说明我国从事高校舞蹈教育和创作的人员思想不够解放、掌握市场经济或文化产业发展的能力较弱、积极开拓勇于创新意识不强。这些在很大程度上妨碍了高校校园舞蹈教育和创作与社会文化的对接,也削弱了校园文化对社会文化的辐射、带动和创新作用。

二、高校校园舞蹈教育和创作的发展趋势分析

(一)明确高校校园舞蹈教育和创作的目标

舞蹈教育是指通过教育者有计划、有目的地开展舞蹈艺术知识传授和活动,使广大受教育者学习舞蹈艺术的一般知识,了解舞蹈艺术的一般规律,使受教育者对审美物体进行感受、理解、鉴别、体验、欣赏,并从中获得审美享受的一种审美活动。高校舞蹈教育和创作的本质及内涵体现在三个方面:一是在于昭示大学生对美的自然需要和审美欣赏,提高学生的艺术素质和修养;二是艺术教育在于传播学生情感的信息,陶冶情怀,提高社会的艺术境界,促进大学生精神境界的全面提升;三是培育大学生健康向上的世界观、人生观、价值观。

因此,高校校园舞蹈教育和创作的目标要切合学生实际,针对大学生的知识结构和年龄特点来进行,而且还要适应迅猛发展的形势和千变万化的世界,以全面提高当代大学生的综合素质为目标,培养具有开拓型和创造型的全面发展的新时代人才。

高校校园舞蹈教育和创作应针对大学生知识水平较高、接受能力较快的特点,创作和编排有助于体现学生肢体表现力,有利于他们对舞蹈文化的理解和审美水平的提高以及精神追求的养成。从舞种上来说,不同于专业舞蹈演员的培养,高校的舞蹈教育是以达到全面发展、开发智力、提高审美情趣和艺术修养为目标的,因此舞蹈的教育和创作要有利于激活大学生的创造性和想象力,有利于大学生多向思维、逆向思维的形成,应多以当代舞、现代舞来表达学生的情感诉求和审美诉求。从舞蹈创作传递的文化内涵上来说,应该在多元文化并置和多层文化需求的氛围中,呈现出舞蹈多维拓展的趋势。比如,空灵唯美的现代舞给人以沉思,特色鲜明的民族舞给人以回味,动感劲爆的街舞给人以热情。为吸引更多年轻人的积极参与,应该尝试将舞蹈与美术、武术等其他艺术表现形式,世界流行艺术形式与中国地域文化,现代元素与传统故事,民间文化和街头文化以及舞美、灯光、音效等多种手段结合起来,以情动人、以舞感人,赋予民族文化更多的时代

特点,满足不同文化层次的大学生的需要,做到既能阳春白雪又能下里巴人,创作更多富有时代意识,适应大学生自身发展需要、具有大学文化特点的舞蹈。

(二) 积极探索高校舞蹈教育和创作的规律

作为素质教育和校园文化建设的重要手段和载体,高校舞蹈教育和创作的目的在于拓展学生的知识面和提高学生的综合素质,增强学生科学健康的审美观念和审美能力。所以,在普通高校实施舞蹈艺术教育,首先要充分考虑教学对象的特点,要在对教育对象基本了解的前提下,做到“有的放矢”“因材施教”;其次必须在教育环节方面进行调整、改革。如在教育内容方面,必须精炼,浓缩,把优秀作品放入历史和文化的背景中来讲解以及把它的源流、文化、历史结合起来,调动学生头脑里的知识,储存、激活丰富的想象。在教学手段上,利用先进的多媒体进行教学,给学生营造一个多视角、全方位的空间,积极调动视觉、听觉、达到一种“心旷神怡”的审美境界。

同时,必须积极探索高校舞蹈教育和创作对其他学科专业的能动作用。高校舞蹈教育和创作与各学科专业教育起着明显的互补和相互促进作用。舞蹈教育中的技能训练、审美训练、动手与协调能力训练都是有别于其他学科的学习特点的,对于培养学生的控制力、观察力、感悟力、想象力和创新力,促使学生在情感、意识、知识、能力等方面协调、全面、和谐健康发展,有着不可替代的作用。因此,高校舞蹈教育和创作应该积极与各类专业教育相结合,强调舞蹈教育和创作对更新学生知识结构,活跃学校文化氛围,提高学生人文素养的积极作用,达到促进其他学科协调一致发展的目的。

高校校园舞蹈教育和创作必须具有自己的特色、遵循自己的发展规律,走符合各高校校园文化建设特色的道路,更好地发挥大学生思想活跃、视野广阔、信息高度密集、文化积淀较多等独特的优势。

第三节 艺术类高校舞蹈教育的改革与创作分析

一、高校舞蹈教育的改革与创作

(一) 课程设置的人性化与务实性

高校的舞蹈课程目前门类众多,其实教学内容多有重复之处,课程设置还需

进一步优化提高,将众多的舞蹈课程化零为整,减少重复的课程,让学生学习到更加系统的舞蹈知识,而不是简单地接受舞蹈某一门类或者理论,系统性的学习对于提高大学生对舞蹈知识的兴趣大有裨益。人性化的课程设置能够有效改善目前高校存在的对于舞蹈课程的忽视问题,对于提高大学生艺术素养具有良好的作用。在高校开设舞蹈理论基础以及舞蹈作品赏析课程能够让学生在接触舞蹈的同时提高审美素养,感受舞蹈的审美价值。

高校舞蹈课程设置除了要注意人性化之外,务实性也是非常重要的。当今时代大力提倡的终身教育就是让学校在进行课程设置的时候不能只顾眼前,也要考虑学生在走上社会后甚至今后一生的时间中都要从所学知识中得到益处。高校大学生学习舞蹈不是为了寻求舞蹈技术的高超或者舞蹈理论的先进,而是要通过学习舞蹈来提高自身的审美素养,通过各种舞蹈排练来锻炼组织能力,通过舞蹈学习来提高自信,成为对社会更加有用的人。

高校的舞蹈课程主要应包括以下几部分内容,首先是学习中外舞蹈史,了解各国舞蹈风格不同的原因,对舞蹈有更加清晰的认识,把握各种不同舞蹈的审美特点;其次是舞蹈基本功的训练,舞蹈动作的学习对于培养大学生的创新性思维和形成优美的形体以及积极向上的人生态度具有重要意义。学生的舞蹈编排能力和舞蹈功底能够给他们在以后的生活和工作中带来益处,提升人际关系,为美好的生活打下基础;最后就是优秀舞蹈作品的欣赏,将中外优秀的舞蹈作品用多媒体设备与学生共同欣赏,让学生对舞蹈作品进行点评分析,让学生在舞蹈作品产生视觉冲击和心灵震撼之余,对舞蹈编导中的舞蹈动作与音乐、灯光、服饰等元素之间的关系有进一步的认识。

(二) 教学方法多元化

培养学生对于舞蹈的兴趣是舞蹈课堂的前提性教学目的。为了实现这个教学目标,舞蹈课堂要摆脱传统的、单一的教学模式,不断将新的教学方法引入舞蹈课堂中。传统的舞蹈课堂与其他课堂模式基本相同,都是教师讲课,学生听课的模式,很难调动起学生的学习积极性,要想让高校的舞蹈课堂“活”起来,必须注意以下几点。

一是要注意教学过程中的主动与被动学习问题。高校舞蹈教学的首要目标就是要发展学生的审美能力,教师主动的指导与学生自主的学习与创作相结合才能最大限度地发挥出舞蹈教学的美育功能。举例来说,在学习我国的民间舞时,教师可以先让学生听音乐,根据原有的舞蹈知识自主创作编排舞蹈动作,这样既可以锻炼学生的创作力和反应能力,又能够培养他们的团队合作意识,在教学过程

中相互交流互动。舞蹈的教学优化一定要通过师生间的交流来实现,作为表演艺术,教学中教师需要做很多示范,然后学生来模仿,这就是教学中的主动指导。在教学过程中教师应该注意创设良好的课堂氛围,保持良好的师生关系。“学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反;知困,然后能自强。”教师在教学过程中逐渐弥补知识的缺漏,激发探索精神,从而不断提高业务素养。许多事例表明,良好的师生关系对于促进学生的学习积极性、提高学习效果有重大影响,凡是师生关系良好的课堂,教学效果明显好于师生关系差的课堂。也只有将主动指导与学生的自主学习巧妙地贯穿于学习过程的始终,才能让高校的舞蹈课程更加鲜活生动。

二是要增加课堂教学的信息量。让学生在有限的课堂时间里尽最大的可能接受多种题材的舞蹈,增加对舞蹈的直观感受。多媒体信息技术的发展为增加舞蹈课堂的信息量提供了物质基础,随着多媒体技术在课堂上的推广,多媒体舞蹈观摩视频教学越来越凸显其实用价值。教师可以根据课堂内容选择海量的互联网资源来满足需求,制作有针对性的视频材料展示给学生,从而避免传统的舞蹈教学中因舞蹈难度而难以演绎所带来的局限性。多媒体技术的运用大大提高了课堂的信息量和饱和度,让学生在有限的课时中对舞蹈艺术有更深层次的领悟。

三是对于普通高校开设的舞蹈选修课来说,学生大多数是没有任何舞蹈基础的,因此对于他们的舞蹈训练难度不宜过大,内容不能太多,也不必刻意要求学生的舞蹈水平达到什么程度,只要掌握一些基本的动作要领,让学生在课后独自练习时不必压力太大,通过舞蹈培养审美情趣,增强身体的柔韧度就可以了。

四是采用循序渐进的教学方法。舞蹈课程可以帮助学生增加身体的柔韧度,提高对节奏的敏感性,鉴于这个教学目标,舞蹈教学一定要按照小步子的原则,按照个体的动作发展特点有针对性地进行教学,遵循个体的发展规律,从最简单的基本功开始练习,逐渐过渡到大的肢体协调动作,分部分、分阶段进行学习,最后再组成整套的舞蹈动作。从部分到整体的反复教学法能够帮助学生加强对动作的记忆和熟练程度,方便学生在课后进行练习。分部教学法需要教师具有极大的耐心指导,针对具体动作的特点进行详细的解析,用生动的课堂语言来诠释每个动作的要领,边做动作边讲解,让学生对舞蹈动作有更加深刻的理解。舞蹈的小步教学法可以结合多种其他的教学方式来加强其效果,如让学生进行动作展示,让学生寻找动作的要领,纠正不当之处。舞蹈的轮式复现教学法能够强化学生对于舞蹈动作的印象,强化动作要领和衔接技巧。

五是尊重学生个体发展的差异,因材施教。舞蹈类型多种多样,学生的个体兴趣和身体机能各有差异,不可能对于所有的舞蹈都能驾驭。教师要根据学生自