

水墨舞韵

——云南文化艺术职业学院

舞蹈系论文集

主编 曹琳 栾亚敏

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

水墨舞韵

——云南文化艺术职业学院

舞蹈系论文集

主编 曹琳 栾亚敏

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨舞韵: 云南文化艺术职业学院舞蹈系论文集 /
曹琳, 栾亚敏主编. — 昆明: 云南大学出版社, 2012
ISBN 978-7-5482-1349-9

I. ①水… II. ①曹… ②栾… III. ①舞蹈艺术-文
集 IV. ①J7-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第306548号

策划编辑: 聂 滨

责任编辑: 聂 滨

封面设计: 夏雪梅

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明研汇印刷责任有限公司

开 本: 640mm×960mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 177千

版 次: 2012年12月第1版

印 次: 2012年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-1349-9

定 价: 28.00元

地址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内 (650091)

电话: (0871) 5031070/5033244

E-mail: market@ynup.com

序一

石裕祖^①

《水墨舞韵》是一部汇集了多年来云南文化艺术职业学院舞蹈系青年教师们在高等艺术职业教育中,对高等舞蹈职业教育历史和教学实践总结的认识、理论思考与探索创新的一部内容充实、涉猎面广、探究深入、得之不易、十分可贵的学术论文专集。

《水墨舞韵》一书的问世,使人深感欣喜和振奋的首先是云南文化艺术职业学院舞蹈系在升格为高职高专院校之后的全新的办学理念及其体现在一系列教学改革方面的转型与创新。云南文化艺术职业学院,前身系始建于1956年的云南省戏曲学校,2004年5月经云南省人民政府批准,与原云南电影学校、原云南省文化厅职工大学合并而成,是全国18所省级公立艺术类高职院校之一,同年,舞蹈科更名为舞蹈系。建校50多年来,舞蹈系作为云南文化艺术职业学院优势、强势的传统骨干专业,在长期的办学实践中,力求传承与创新并举,遵循“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合发展道路”的高等职业教育方针,树立“以质量取胜、以需求取向、以人才取强、以品牌创优”的办学理念,不断探索提高人才培养质量的有效途径和模式,培养适应社会发展需要的创新型、技能型、应用型高素质人才。为云南省培养了大批优秀舞蹈艺术人才,如现任云南省歌舞剧院院长、国家一级编导、2008年北京奥运会闭幕式执行导演陶春;中国国家歌舞团艺术创作室副主任、国家一级编导甘露;中央民族大学舞蹈学院副院长马云霞;东方歌舞团舞蹈编导、北京大学客座教授文慧;旅美著名青年舞蹈家陆亚等一大批知名艺术家;云南省舞蹈家协会副主席郭丽娟,被誉为红土高原上的“民族舞蹈家摇篮”。舞蹈系现有普通全日制、函授、成人脱产培

^①国家哲学社会科学基金项目负责人、国家教育部学位与研究生教育专家、云南省省级高校名师、云南艺术学院教授、研究生导师。

训等多种学习形式，并有多家合作办学站点，此外还聘有一批实力雄厚的省内外知名专家任客座教授和校外兼课教师。

云南文化艺术职业学院舞蹈系全面贯彻党的教育方针，遵循艺术高职教育规律，通过多年的教学实践建立了一套独特的舞蹈教学体系。为进一步推动高职高专建设的发展，建立起主动适应社会需求，进行自我调节的专业建设发展机制。始终坚持“艺术性”、“职业性”、“高等性”三性统一，坚持“围绕舞台，主体发展；依托文化，立体发展；面向市场，全面发展”的三部曲可持续发展道路，为云南文化艺术事业的繁荣发展作出了积极贡献。

窃以为《水墨舞韵》学术论文专集的问世，得益于50多年来舞蹈系几代教育家的理论思考与学术积累。过去，舞蹈系老一辈舞蹈教育家曾经编创了一部又一部具有云南特色的民族舞蹈教材；而今，中青年教师们则以其“能文善舞”的文化实力，坚持不渝地将教学与艺术科研紧密地结合在一起。近年来，舞蹈系中青年教师注重教学质量工程建设，申报的《哈尼族民族民间舞蹈》和“舞蹈表演”（五年制大专）先后被批准为“云南省省级特色专业”和“云南省级精品课程”；自编教材《舞蹈技术技巧》获批为“十二五”规划教材；舞蹈表演教学团队获批为省级教学团队，实现了学科建设的新突破。这些成就展示了他们尽心竭力地在探索当代中国高等舞蹈职业教育现代化建设路径上努力奉献、大胆改革、认真思考所付出的心血。所以，他们必然能以一系教师之力，合力结集成迄今为止国内高职艺术院校尚未出现的似此一部舞蹈理论专集出版。这当是该院、系领导及教职工长期以来在“科学发展观”的引领下，弘扬“云南精神”，执著地追求职高的“大学精神”和“敢为人先”之壮举。

其次，《水墨舞韵》一书，内容充实、涉猎面广、探究深入、得之不易，十分可贵。从该书丰硕的艺术科研成果中可知，舞蹈系中青年教师既是教育者，也是思想者、实践者和奋斗者。他们不仅能够宏观地从云南高等舞蹈职业教育的人才培养方向、人才培养模

式、综合素质教育、实习实训基地建设、职业教育教学法等较高学术层面审视、思考和探索云南高等舞蹈职业教育的历史、现实及未来的发展态势与对策,还能够将其上升到建设民族文化强省和实施“桥头堡”战略的高度予以展望和思考。由此可见,该论文集具有较强的现实意义、说服力和学术性,实可谓集之于点滴,成之于瀚海。

再次,通观舞蹈系教师的30余篇文章,可窥见舞蹈系历来注重突出课堂教学与艺术实践相结合、理论与实践相结合的教学理念与优良传统。其中就傣族舞蹈、彝族舞蹈、白族舞蹈、哈尼族舞蹈、花灯舞蹈、戏曲舞蹈、少儿舞蹈、舞蹈音乐伴奏等案例,以及跨省区的民族舞蹈文化形态差异等方面展开学术讨论,进而还对原生态文化理论、艺术人类学、人文地理特征、审美意识、艺术创作、艺术批评、民族文化、身体语言特征、心理学、杂技美学、少儿音乐舞蹈,以及云南民族音乐的理论 with 西方音乐理论等不同学科领域进行了广泛与深入的大胆探索。

正因为如此,舞蹈系注重突出课堂教学与艺术实践相结合的教学,与相关企业联合,建有一批在社会上颇具影响力的实习实训基地。如云南省歌舞剧院(《梦幻腾冲》、境外实习实训基地——《吴哥的微笑》、《辉煌新加坡》)、昆明市歌舞剧院、民族村高原艺术团、圣火药业艺术团、丽江丽水金沙演艺公司、云南红艺术团、希夷大理艺术团、云南省话剧院、湖南张家界凤凰天下演艺公司等九个实习实训基地。并在省、市和地方各类大型文化活动中经常性地承担文艺演出任务,在全国各级各类舞蹈比赛中屡获殊荣。

舞蹈系依据当前专业艺术表演院团和社会各行业对舞蹈艺术人才的数量和质量的需求,力求传承与创新并举,以及按照学院总体的发展目标、培养模式和规格、学校办学的实际条件,结合当前新的形势,科学地为舞蹈专业进行学科定位。即:一是遵循舞蹈艺术人才培养的规律;二是符合云南省文化事业发展对舞蹈人才的要求;三是体现高职高专舞蹈人才培养的规范性,突出自身特色。在

此学科定位的前提下，舞蹈系所开展的“产学研结合”的实践，真正实现了企业需求与舞蹈类专业育人之间、学生能力与岗位要求之间、定岗实习与对口就业之间的“无缝”对接。“产学研结合”的教学与实践模式，推进并形成了学校与文化企业之间的良性互动、相互学习、共同提高的双赢的新的高等艺术职业教育机制模式，同时亦为高等职业教育的健康和可持续发展提供了可资借鉴的理论依据。这是当代高等艺术职业舞蹈教育家义不容辞的历史使命。

通观全书，使读者领略到云南的民族音乐舞蹈文化浸透着的中华民族人文精神、人性光辉，及其蕴涵着丰富的民族文化内涵；在文章的字里行间渗透着舞蹈系教师对高等艺术职业教育的追求与坚守，以及对职业艺术教育奥秘的深邃参悟。

展望云南高等艺术职业舞蹈教育前景，我们坚信有舞蹈系这样一个有执著追求的高等艺术职业教育群体，将对继承和弘扬优秀中华民族优秀舞蹈文化艺术传统和创立民族艺术学、民族舞蹈学，建设民族文化强省，实现西部少数民族舞蹈学科建设、繁荣民族舞蹈事业和高等艺术职业教育的可持续稳定发展作出突出贡献。

企盼《水墨舞韵》的付梓问世能对中国高等艺术职业教育、民族艺术学与民族舞蹈学的学科建设和民族艺术的发展创新，发挥更为深远的积极引导作用。

读罢《水墨舞韵》论文专集书稿，感受诸多，收益颇丰，思绪未尽，仅此充序。

2012年10月 于昆明豹子头山麓

序二

欧阳俊虎^①

云南文化艺术职业学院舞蹈系始建于1961年,迄今已有五十多年办学历史。历经五十余年的建设发展,现已成为云南培育舞蹈艺术人才的重要基地。作为云南文化艺术职业学院的传统优势专业,在五十多年的教学实践中,舞蹈系始终遵循“以需求取向,以人才取强,以品牌创优,以质量取胜”的办学理念,坚持不懈,努力提高人才培养质量,不断加强师资队伍建设,积极深化教育教学改革,建立了一整套培养舞蹈表演人才的职业教育教学体系,在云南由民族文化大省向民族文化强省迈进的征程中培养了大批优秀的舞蹈表演人才。

在不断改善教学手段和方法、努力提高教学水平的时候,舞蹈系还十分重视教学研究,在教学实践过程中不断总结、提炼,自觉加强理论对实践的指导,取得了可喜成绩。近年来,师生在国内外各类舞蹈比赛中屡屡获奖,教学改革与质量工程建设也捷报频传。目前,舞蹈表演(五年制大专)专业作为省级特色专业得到了进一步提升,“云南主体民族舞蹈剧目排练”和“哈尼族民族民间舞蹈”两门课程也作为省级精品课程着力打造,校本教材《舞蹈技术技巧》列为省级“十二五”规划教材,而舞蹈表演教学团队通过多年的努力已成长为省级优秀教学团队。

如今,《水墨舞韵》汇集成册,这本凝结着舞蹈系中青年教师智慧和血汗的文稿终于公开出版,它较为全面地展现了近年来舞蹈系在教学理论建设方面的成果,丰赡喜人。这些文稿,涉及舞蹈教学领域的诸多方面,既是专题研究的结晶,又是教学实践的理论升华,具有一定的学术价值。

拿着这本集子,阵阵感动扑面而来。一篇篇文章,记录着心灵

^①云南文化艺术职业学院党委书记、院长。

的对话，迸射着师生思想碰撞的火花；一个个鲜活的教学案例，既承载着学生成长的烙印，亦闪烁着一线教师在敬业精神映衬下的人性之美和创新灵光，教师们将自己对教育事业的热爱以及对舞蹈教学的探索与思考、成败与得失拾取下来，连缀成文，这又是一种境界与气象。正是在这境界与气象中，我们真切地感受到舞蹈系教师的拳拳之心、孜孜之志、笃笃之行。艺术创作与艺术教育理论研究正悄悄地更新着教师的教育理念，改变着教师的教学方式，从而改变着舞蹈表演专业的教育模式。

这本集子算不上鸿篇巨制，甚至某种程度上也显得缺乏缜密，但它确实凝聚了各位教师辛勤教育、潜心研究的点点心血，映现出舞蹈系教师求索、奋进、创新的治学精神。我相信，积跬步可至千里，只要大家潜心努力，云南文化艺术职业学院舞蹈系的明天一定会云蒸霞蔚，美好无限！

目录

职业艺术院校人才培养模式的思考 / 董玉辉	1
舞蹈表演专业“123”人才培养模式实践与研究 / 栾亚敏	4
社会主义市场经济中的艺术职业教育方向 / 陈晓梅	15
如何提高专业舞蹈学生的综合素质 / 曹琳	19
积极探索, 不断推进实习实训基地建设	
——对实习实训基地建设的拙见 / 王丽生	33
论挖掘、整理、保护云南原生态舞蹈的重要意义 / 陈纾	39
浅谈哈尼族舞蹈文化 / 黄泰斌	42
浅谈傣族民间舞蹈的风格特征及其形成 / 李晓甜	47
谈云南花灯舞蹈的地域特征 / 石刚	54
浅析打歌在云南彝族与四川凉山彝族舞蹈中的异与同 / 张楚	64
白族音乐与舞蹈浅探 / 李平	68
小议“发展云南民族音乐的理论” / 李寰	75
浅谈舞蹈欣赏 / 陈丽萍	80
那一种神秘的魅力	
——试析后背的审美及其在舞蹈艺术中的重要性 / 张楚	84

解读,我眼中的《中国妈妈》/张媛媛	92
从舞蹈《剪纸姑娘》看民间舞蹈创作的文化意识/汝传姬	95
中国古典舞与戏曲舞蹈/殷铭远	100
试论汉代舞蹈的身体语言特征/栾亚敏	106
浅谈少儿舞蹈“童心、童趣”/和莹	113
浅谈舞蹈教学中的身体素质训练/王映刚	121
舞蹈创作中的几个理论问题/董玉辉	128
运用心理学原理指导舞蹈教学/董玉辉	133
论舞蹈音乐伴奏的重要性/周燕	140
浅谈如何运用钢琴伴奏激活舞蹈课堂/宋磊	143
谈舞蹈教学中的钢琴伴奏/方海	146
浅谈幼儿钢琴教学/方海	150
论音乐课堂教学艺术/陈涛	155
比较分析音乐课堂教学活动/李妮	162
论音乐的节奏/徐誉侨	170
莫扎特的钢琴作品与古典主义风格/王晶晶	176
浅谈肖邦《C小调革命练习曲》/方海	183
杂技美与音乐的关系/顾珈菱	187

职业艺术院校人才培养模式的思考

董玉辉

作为职业艺术院校的一名教师,我认为,我们必须转变传统的教学观念,在人才培养过程中,对艺术教育的发展趋势要有新的认识,要加强教育教学改革创新意识,要解决在传统教学观念下形成的人才培养模式与创新教育观念不相适应的问题。计划经济时代几十年延续的艺术教育体制、教学模式与如今文化体制改革发展的现状也不相适应。过去的艺术院校从招生、考试、培养目的、教学大纲、教学计划以及毕业生分配都有统一的计划,是以培养高度专业的艺术人才为目标,在观念意识上形成了重专业、轻文化,重技能、轻理论,忽视了对学生艺术创造性的教育。教学培养的专业面较窄,这种教学体制和各专业的教学方法相对封闭,使得人才的知识技能结构单一、片面,缺乏综合知识、跨学科知识,与人才市场需求相距甚远,不能完全适应市场经济下的用工需求,使得毕业生就业形势日益严峻,虽然有了一些表浅的想法,但未能深入探讨,积极实施。

当今的时代是经济和信息化社会的时代,这对我们艺术专业教育提出了更多新的挑战,同时也提供了新的机遇,职业艺术教育面对挑战和机遇更应该作出及时有效的反应,才能发挥其应有的社会作用。因此,需要切实采取有效的措施,进一步深化职业艺术院校的教学改革,提高人才培养的能力和水平,按照市场取向的要求,更好地满足社会发展对创新性艺术人才的需要。进一步强化制度,用改革的办法解决前进中的矛盾和困难,使得教育教学改革取得突破性的进展,不断增强职业艺术院校的生机与活力。

先来谈谈云南省文艺院团的市场状况。随着我国改革开放的不断深入,市场经济快速发展,人民生活水平不断提高,文化艺术事业也从传统意义上的“纯专业”艺术领域迅速向着社会的多样化需

求转化。以云南省为例,原有的省级专业艺术院团和基层文化事业单位陆续出现了相对萎缩的现象,从体制改革、院团改企到减员、合并以至撤销,公益性文化艺术场所越来越少。与此同时,社会上出现的艺术经营实体却日渐增加,个体艺术经营种类频频上升,给我们的艺术教育提出了新的课题。

艺术职业院校要发展,就要不断改革,努力适应市场需求,紧紧把握职业艺术教育的市场,借鉴他人的成功经验,清醒地认识自己的不足,构建合理的职业艺术教育理论体系和人才培养模式。

笔者在此阐述一些个人想法,意在谋求更好的经验和思路,为培养多元化的职业艺术人才找寻一条可行之路。

一是给新入校的学生制定切实可行的培养目标,对培养对象毕业后的能力及方向给予准确定位,明确专业对应的层次要求,把职业教育放在首位,培养出相关职业需要具备的基本能力,并达到一定的水平。

二是制订以围绕专业能力为核心的多层次、多专业资格证书的人才培养方案,方案中要建立完善的、以能力为核心的实践教学体系,必须确保培养对象获得足够的专业技能训练,确保人才培养方案在专业实践教学体系中得到充分的贯彻与实施。为此,要建立完善的校内实践教学基地和长期稳定的校外教学实习实训基地,为我们的学生搭建步入社会的平台,同时能有效地宣传职业艺术院校的教学与改革经验,扩大学院知名度。

三是可以根据学科专业设置的情况,邀请文化艺术事业单位有经验、高职称的技术人员参与到教学中,充分发挥这些单位及人员的社会优势,使学生从理论知识到技能锻炼有机地与社会实践相结合,积极把学生推向市场,让学生学有所用,使学生尽快完成由学校到社会的角色转变。同时探索“订单”式培养。即学校按照企事业单位对人才的不同需求量身定制人才培养计划,在保证基础课和专业课程的同时,加大特色课程的开设,并与企事业单位签订联合培养协议,使企业参与到学生培养的教学过程中来,让学生在校园

就能掌握企业所需要的高素质复合型人才所具备的能力，从而达到双赢的目的。

四是深化体制改革，强化职业教育，构建“产、学、研”的办学模式。可探索成立相对稳定的师生艺术团，进行对外交流及市场运营演出，包括大型演出活动工程的承接、咨询、服务等，调动教师的创作热情以及对各类表演艺术的研究等。这一过程是发掘艺术精品的过程，也是培养创造型艺术人才的过程。

总之，社会对艺术教育、人才培养的质量提出了更高的要求，我们只有在意识创新、知识创新、技能创新等方面进一步强化，才能使职业教育的改革取得长足的进步，才能增强职业艺术院校的生机与活力。

舞蹈表演专业“123”人才培养模式 实践与研究

栾亚敏

云南省的舞蹈享誉国内外，除了云南拥有丰富的民族舞蹈资源外，更主要的是云南舞蹈教育事业的蓬勃发展为云南省培养了大批的优秀舞蹈人才。

云南文化艺术职业学院是云南省开办舞蹈表演专业最早的学校。多年来，学院遵循舞蹈教育和艺术规律，依托云南省丰富的舞蹈资源，为云南省各级专业剧团和文化战线培养了80%以上的舞蹈演职人员，以鲜明的特色及专业的不可替代性享誉云南艺术界，成为云南省舞蹈教育教学的名片，被誉为“云南舞蹈家的摇篮”。近年来，舞蹈表演专业以观念改革为先导，坚持工学结合，以能力培养为主线，以教学内容、教学方法、教学运行模式的改革为核心和重点，建立了新的理论课程体系和实践教学体系，形成了一套独具特色、富有成效的舞蹈专业人才培养方案——“123”人才培养模式。

一、“123”人才培养模式产生的背景及内涵

近年来，高校舞蹈表演专业不断发展壮大，不断扩招，培养出了大量专业性的舞蹈专门人才，但很大一批高职艺术院校由于办学时间短、底子薄，对人才培养缺乏市场调研而导致培养目标不明确，盲目照搬传统本科教育模式，失去了高职教育的特点。课程与一线实际工作需要严重脱节，忽视职业道德、职业素质、职业能力的培养，忽视创新精神和创新能力的培养，造成毕业生职业技能不强，既没有和本科生竞争的文化实力，又没有技校生的实践技能，眼高手低，严重缺乏就业竞争力，负面影响了生源质量，导致社会对高职高专的办学质量产生质疑。结合《教育部关于全面提高高等

职业教育教学质量的若干意见》，近年来各高职高专院校都在积极探索应用型人才培养模式研究与实践，随着社会对人才综合素质要求的提高，对艺术类高职院校的培养模式也提出了新的要求。高职艺术院校舞蹈表演人才培养模式也要探索新的培养方式，培养目标需准确定位，要紧紧围绕文化艺术市场，力求培养适应职业岗位需要的具有良好敬业精神和职业道德的高技能应用型舞蹈表演人才。

针对上述问题，我院一直通过教学实践对高职艺术院校舞蹈表演人才培养模式进行了有益探索，近年来逐步形成了系统的“123”人才培养模式，即1个培养目标——培养“零距离”上岗的舞蹈专业高技能应用型人才；2个培养场所——通过学校和企业两个场所培养学生职业能力；3个培养阶段——专业平台阶段、专业方向能力强化阶段、企业实践阶段。

二、“123”人才培养模式的实施方法与途径

推行“123”人才培养模式要紧密结合教育部提出的高职高专教学改革工作目标，体现高职高专特色，注重运用行业企业标准构建人才的知识结构、能力结构和素质结构，建立与专业培养目标相适应的实践教学体系，为学生提供真实的职业氛围和训练场所，实现零距离上岗。要围绕就业导向，重点培养具备实践能力、创新能力和创业精神的“宽厚型、复合型、开放型、创新型”的高技能应用型舞蹈表演人才，并根据社会的需求和毕业生反馈的信息，及时调整专业课程设置和教学体系，优化培养模式，树立传授知识、培养能力、提高素质的教学质量观念和创新教育观念，形成具有自身特色的人才培养模式。

（一）培养场所

1. 校内培养场所建设

以专业技能和综合素质培养为主线，进行校内实践课程体系建设的改革，实施课程内容与职业标准对接，优化理论教学和实践教学两大教学体系，加强教材建设，努力打造特色鲜明和内涵丰富的

专业课程体系。与此同时，紧紧围绕课程建设，逐步完成核心课程的教材建设，不断更新专业教材内容。构建特色鲜明的实践教学体系，以实践性教学为中心环节，按照实训活动课程化的建设目标，对职业岗位（群）和表演类人才知识与技能结构进行整体分析和设计，以校内外实训为职业技能巩固强化手段，以毕业顶岗实习作为实践教学的最终检验和进一步提高的重要载体，有效地培养学生的专业技能，提高实践教学的效果和质量。

长期坚持实践课程教学是艺术表演专业的特殊要求，是提高教学质量的保证。为培养出在市场上具有较强竞争力的舞蹈表演艺术人才，在教材建设上，就应该在舞蹈艺术基础理论与区域社会舞蹈表演人才技能要求之间寻求最佳平衡点。在做好实训基地建设和实训项目的开发以及实践性课程建设的基础上，将实践性课程以教材的形式展示出来，既是对实践性课程建设成果的巩固，也是高等职业艺术教育教材建设的一条捷径和要求之一。舞蹈表演专业立足于边疆少数民族资源丰厚的云南，就必须在充分消化舞蹈艺术基础理论的同时，对云南边疆舞蹈表演人才的培养规格进行认真研究，对人才培养规格进行具体化的转化。在教材建设上，充分反映舞蹈表演艺术基础理论和舞蹈表演艺术人才培养规格的双重要求，积极编创具有云南少数民族舞蹈特色的教学及参赛剧目，着力实现传承与发展云南本土民族舞蹈文化，将风格浓郁、具有典型性的云南少数民族民间舞蹈进行挖掘整理，形成成品剧目教材，用于实践教学中，突出云南民族特色的教学特点。

在实践教学中采取“以演代训，以赛代训”的培养方式，以便能够及时检验教学质量，及时改善教学内容和教学方法，又可以让学生获得充分的专业实践机会。由于舞蹈表演专业自身的专业性，通过培养方式的转变，可以在比赛中多创佳绩，同时又可以获得良好的社会声誉，更重要的是能让学生在文艺演出和比赛中锤意志，练技艺，积累丰富的实践经验，为今后的就业奠定坚实的基础。