

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

DANCE VOLUME

舞蹈卷

舞蹈教育学

SHANGHAI MUSIC PUBLISHING HOUSE

吕艺生 著

上海音乐出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
中国艺术教育大系 / 舞蹈卷

舞蹈教育学

吕艺生 著

上海音乐出版社

责任编辑 黄惠民
封面设计 邵 竞
版式设计 陈 平

出版工作小组

顾 问 宋忠元
组 长 戴嘉枋
副组长 卜 键 钟 越 陈学娅 黄 河
组 员 陈 平 毛德宝 黄惠民 郑向前 赵伯涛

舞 蹈 卷

主 任 吕艺生
副主任 于 平 唐满城 熊家泰
委 员 吕艺生 于 平 唐满城 熊家泰 朱立人
王佩瑛 许定中 潘志涛 孙天路

舞蹈教育学

吕艺生 著

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

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.slcm.com

新华书店经销 上海港东印刷厂印刷

2000年4月第1版 2000年4月第1次印刷

开本：787×1092mm 1/16 印张：17.5 字数：284,000

印数 1—3,100册

书号：ISBN 7-80553-777-1/J.659

定价：28.00元

中国艺术教育大系总编委会

总 主 编 赵 汎

名誉主任 潘震宙

主 任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员

潘震宙	陶纯孝	杜长胜	蔺永钧	戴嘉枋	王锦燧
于润洋	刘 霖	王次炤	靳尚谊	孙为民	徐晓钟
金铁林	朱文相	周育德	吕艺生	于 平	江明惇
胡妙胜	荣广润	潘公凯	冯 远	常沙娜	杨永善
羸 枫	黄 河	郑淑珍	朱 琦	卜 键	陈学娅
钟 越					

执行主任 羸 枫

执行 副主任 郑淑珍 朱 琦

《中国艺术教育大系》序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在本世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于80年代前后逐一升格为大专或本科。并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士的研究生学历培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，以及在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪伴随我国专业艺术教育体系创立、发展的过程中，建立与之相应的中西结合、系统科学的规范性专业艺术教材体系，成了几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说本世纪上半叶，我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和

出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱的破坏,这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件,恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年发起、酝酿“中国艺术教育大系”的教材编写、出版。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995 年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了 5 卷共计 77 种 98 册基本教材于 2000 年出版齐全的计划;另一方面,为这套教材具有前瞻性和开放性,对于在 21 世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

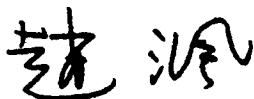
在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。正如邓小平同志在 1983 年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学技术,经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守,故步自封是愚蠢的,但是,属于文化的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析,鉴别和批判……。”(《邓小平文选》第三卷第 44 页)对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从 19 世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核到美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的,鉴此,前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成,

而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人,以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚俊杰,计国内一流的专家学者数百人。同时,这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验,从内容到方法均已被证明行之有效,并且比较稳定、完善的优秀教材,其中已被列为国家级重点教材的有9种,部级重点教材19种。况且,这些教材在交付出版之前,均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信,“大系”的所有教材,足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平;也有理由预见,它对中国规范今后的专业艺术教育,包括普通艺术教育,将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版总署等方面的高度重视。在此谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员,对上述领导部门,特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意!

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”总编

1998年6月18日

目 录

《中国艺术教育大系》序	赵 沅 1
-------------------	-------

第一部分 原理篇

第一章 舞蹈教育学的建立	3
第一节 什么是舞蹈教育学	3
第二节 学习与研究舞蹈教育学的方法	8
第二章 舞蹈教育的社会地位与作用	13
第一节 舞蹈教育的产生与发展	13
第二节 舞蹈教育的社会地位	20
第三节 舞蹈教育是一种美育	23
第三章 舞蹈教育的目的与方针	29
第一节 舞蹈教育目的	29
第二节 我国舞蹈教育目的	33
第三节 舞蹈专门人才的全面发展	34
第四章 舞蹈教育制度	39
第一节 普及型舞蹈教育制度	39
第二节 早期专业型舞蹈教育制度	42
第三节 两种舞蹈教育制度的结合	45
第五章 舞蹈教育与舞蹈学生身心发展的关系	49
第一节 舞蹈学生身心发展的基本因素	49
第二节 舞蹈学生遗传潜能的开发	55

第三节	舞蹈学生的后天教育	58
第四节	舞蹈教育年龄期的划分	63

第二部分 教学篇

第六章	舞蹈教学计划的制定	69
第一节	制定舞蹈教学计划	69
第二节	舞蹈教学计划的主要内容	73
第三节	舞蹈院校课程的设置	77
第七章	舞蹈教材的来源与编写	91
第一节	舞蹈教材的来源与类别	91
第二节	舞蹈教材的编写	93
第八章	舞蹈教学过程的特点和原则	99
第一节	舞蹈教学过程概述	99
第二节	获得舞蹈技能的必经之路	103
第三节	舞蹈教学过程是一种双边活动	106
第四节	舞蹈教学过程的特点及原则	109
第五节	舞蹈教学的原则	113
第九章	舞蹈教学的组织形式	117
第一节	舞蹈课堂教学	117
第二节	舞蹈教学的基本环节	121
第三节	成绩的评定与考核	124
第十章	舞蹈教学法	127
第一节	口传身授教学法	127
第二节	舞蹈教学法课	131
第三节	舞蹈学习法	139
第十一章	舞蹈实习	148
第一节	舞蹈实习的意义和内容	148
第二节	舞蹈实习剧(节)目的生产	153
第十二章	舞蹈教师	158
第一节	舞蹈教师的地位	158
第二节	舞蹈教师的素质与修养	160

第三部分 教育篇

第十三章 德育在舞蹈教育中的地位、任务与内容	171
第一节 德育的首要地位	171
第二节 舞蹈教育中德育的任务与内容	173
第十四章 舞蹈教育中德育的过程和特点	181
第一节 舞蹈学生思想品德的形成	181
第二节 舞蹈学生思想品德的特点	183
第三节 舞蹈教育中德育过程的特点	187
第十五章 舞蹈教育中德育的途径和原则	192
第一节 舞蹈教育中德育的途径	192
第二节 舞蹈教育中的自控教育	201
第三节 舞蹈教育中的情感教育	206
第四节 舞蹈教育中德育的原则	211
第十六章 德育队伍的建设	217
第一节 建立精干的专职队伍	217
第二节 形成德育的网络	220

第四部分 管理篇

第十七章 舞蹈教育的管理系统	227
第一节 舞蹈教育的宏观管理与中观管理	227
第二节 舞蹈院校的管理	230
第十八章 科学管理原理在舞蹈教育管理中的应用	235
第一节 系统观念的确立	235
第二节 信息与反馈原理的运用	239
第三节 树立现代办学效益观	243
第四节 形成现代管理人才观	246
第十九章 舞蹈院校管理的内容	251
第一节 教育法规的执行与制订	251
第二节 教职工行为的管理	254

第三节 教学管理	256
第四节 其他管理	260
附:参考书目	264

第一部分

原 理 篇

第一章 舞蹈教育学的建立

教育,是一种普遍的社会现象。在教育活动中,教育者按一定的目的和计划,通过一定的方法和手段,对受教育者施行影响,使受教育者确立或改变一定的思想、观点,养成一定的品德,掌握一定的知识和技能,提高和发展受教育者的智力和体力,使其成为一个社会所需要的特定成员。这就是教育学家们对教育这一概念所做的一般解释。由于教育具有这种巨大影响力和传授力,它受到人们普遍的重视。教育,形成了自己庞大的系统和网络。

教育学是专门研究教育现象及其规律的科学,是教育人的科学。教育学研究的主要问题涉及教育的本质、目的、方针与制度,教学任务、内容、过程及方法,思想品德教育的地位、途径、内容和教育管理等。

教育作为一个庞大的社会系统,有它自己各种层次的子系统和亚子系统。教育学也是一门有各种分支的系统性科学。人们根据各种不同年龄、不同社会层面、不同专业系统的教育,创建并形成了各种教育学,如学前教育学、高等教育学、成人教育学、农民教育学、特殊教育学、家庭教育学等等。我们所要研究的是教育学一个新的分支——舞蹈教育学。

第一节 什么是舞蹈教育学

一、舞蹈教育学的概念

舞蹈教育学,是从教育学的角度,运用普通教育学的一般原

理和方法,来研究舞蹈教育的一般规律和特殊规律的学科。它既是教育学的的一个分支,也是舞蹈学的一个门类,是教育学和舞蹈学的相互交叉和有机结合。从独立意义上来说,它本身是一门科学,从教育学的系统来说,它是一门学科。

舞蹈教育学的研究对象是舞蹈教育这种特殊的社会现象及舞蹈教育的基本规律,包括一般规律和特殊规律。所谓一般规律,就是它作为一种社会教育所应有的共性规律,比如它与政治、经济的关系,它与文化科学、精神文明建设的联系,与民族、地域的联系等等。它的特殊规律,就是区别于其他教育为自己所特有的个性规律,比如它在教学上的特点,它特有的教学内容,教学方法,舞蹈艺术给青少年带来的生理与心理影响等等。

舞蹈教育学,就其根本意义上说,它来源于舞蹈教育实践。失去了实际经验,舞蹈教育学就成为无源之水,无本之木。但是,它又不是一般性的实践总结,不仅是反映舞蹈教育中表面的、偶然的、局部的现象,而是要把一般的现象提到理论的高度。只有这样,才能当作基本规律来看待。

舞蹈教育学与普通教育学是什么关系呢?舞蹈教育学的理论基础就是普通教育学的一般原理,也就是说,舞蹈教育的理论是构筑在普通教育学之上的。它们是母系统与子系统的关系,是共性与个性的关系。因此说,舞蹈教育学是教育学的的一个分支,是教育学这个大系统中的一个子系统,是教育科学的一个学科。

舞蹈教育学与舞蹈学是怎样的关系?舞蹈教育主要教学内容离不开舞蹈艺术,它的主要目的在于培养和造就各类合格的舞蹈家,包括表演艺术家、编导家、理论家、史学家以及舞蹈工作组织领导者 and 舞蹈教育家,因此舞蹈艺术的特点和规律,舞蹈技艺的传授,舞蹈艺术对舞蹈教育接受者在心理、生理上的影响,如何运用身心运动去进行艺术创造等,都是舞蹈教育学要研究的重要方面。而舞蹈学的构成,也少不了舞蹈教育这个内容。从这个角度来说,我们也可以说它是舞蹈学的一个门类。

舞蹈教育学和教育学、舞蹈学联系极其紧密,但教育学、舞蹈学谁也代替不了舞蹈教育学。它自身的任务是非常艰巨的。舞蹈教育中所表现出来的许多特点及其规律,使它具有突出的个性,总结、提炼、升华这些规律,使之理论化,更好地去指导实践,这就是舞蹈教育学最根本的任务。为完成这个根本任务,它就要运用普通教育学的一般原理,又要尊重舞蹈艺术的特有规律,所以说它是二者的相互交叉与有机结合。从这个意义上来说,舞蹈教育学本身也是一门科学。

二、建立舞蹈教育学的必要性

舞蹈教育有必要建立自己的单独学科吗?这并不是哪个人的主观愿望,它已成为事实。我们做的只不过是实践后或实践中的一件从自在走向自觉的活动。

具体说,我们建立舞蹈教育学的必要性到底是什么呢?

第一,历史总结的需要 作为具有“艺术之母”美称的舞蹈艺术,它的古老性与它在艺术发生中的胚胎性,是人所共知的。可以想象,伴随着舞蹈艺术在原始人类中的传播,舞蹈传授早就是一件非常严肃而重要的大事。中国古代先王们制作舞蹈的故事很多,西方中世纪就出现个体舞蹈教师的记载。他们传授舞蹈的经验不能不融进各国各族文化遗存当中。

我国早在周代就有舞蹈教育的正式记载。周公兴学设教的主要内容是制礼作乐。“大司乐”是当时宫廷制作、表演乐舞的专门机构,也是教育机构,可以说是世界上最早的音乐舞蹈学校。古代教育家认为舞蹈与诗、礼同样是道德修养的要素,三者融合,用以陶冶人的性情。

古代的欧洲,希腊人也要求他们的后代“要练成一个最结实、最灵巧、最健美的身体”,使其成为“发育好,比例匀称,身手矫健,擅长各种运动的裸体”,他们还形成了“一门研究姿态与动作的学问,叫做‘奥盖斯底克’,专门教人美妙的姿态,作敬神的舞蹈。”^① 古希腊哲学家柏拉图说:“教育好的人就能歌善舞”^②。尤其16世纪文艺复兴末期,舞蹈从宫廷综合艺术中逐渐独立出来,形成了芭蕾舞(BALLET)这种独立的艺术后,舞蹈教育也走向独立化。法国路易十四于1661年正式创建世界上第一所皇家芭蕾舞学院并自任院长,至今已有300余年。圣彼得堡舞蹈学校建于1738年,也有两个半世纪了。

有材料证实,具有这种古老舞蹈传授历史的几乎遍布各大洲的各个民族。人类学学者们在非洲、澳洲及太平洋各岛国的考察中,都记载了大量与此有关材料。至于古老文明发源地之一的印度、埃及,更有丰富的舞蹈传授的记录。这些散记于各种文献中的宝贵经验,包括那些早已融汇在各民族文化之中的对舞蹈艺术的认识,对舞蹈传授的规则、方法,都到了应该有专门总结与研究的时候了。它们应当成为人类共有的宝贵的文化

^① [法]丹纳著:《艺术哲学》第43、45页,人民文学出版社1963年版。

^② 柏拉图著:《文艺对话集》第302页,人民文学出版社1980年版。

遗产。舞蹈教育学毫无疑问地要对此给以足够的关注。

第二,现实舞蹈教育的需要 现代社会中,学校式舞蹈教育遍布各国。从事舞蹈教育和教学的人形成了一个不容忽视的社会群体。在繁华的大都市纽约,你可以看到数不清的各类舞蹈学校招收学生的启事,在偏远的穷乡僻壤如非洲的原始部落,正有成群结队的人在汗流浹背地练习他们祖传的舞蹈。

我国大陆目前所有的省、市、自治区都有舞蹈教育,有的建立了舞蹈学校,有的在艺术院校中设有舞蹈系、科、班。专业舞蹈院校和艺术研究院,培养着从中专到大学本科、从硕士到博士研究生等各种层次、各种具体专业的舞蹈人才。此外,各级群众艺术馆、文化馆、青年宫与少年宫都设有专职辅导人员,在各种幼儿教育中,都要求教师必须掌握一定的舞蹈教学能力。可以说,舞蹈教育在我国已经形成一个完整的教育体系。

在香港、台湾、澳门这些地区,虽然官办舞蹈院校为数不多,但在综合学校里都有舞蹈课程,私人舞蹈学校更是遍地都是。在那里,官方很希望有更多的青少年被吸引到这种学校。

近年来,随着中国的改革开放,私人舞蹈院校也在大陆兴起,尤其可喜的是,普通大学和中小学也在加强舞蹈普及教育,有些名牌大学如北京大学、清华大学、北京航空航天大学等学校,也都在设立舞蹈课程,配备舞蹈教师,建立舞蹈团体。北京大学于1997年正式建立艺术学系时还专门设了舞蹈教师。

原苏联全国1400所初、中级艺术学校,大多是音乐与舞蹈专业。美国舞蹈教育渗透在普通教育之中。法国80年代有人统计:“在法国有700家舞蹈学校,学习跳舞的大约有300万人。”^①可以说,舞蹈教育是遍布全球的一大社会现象。

在我国这一社会现象中,还有一个值得注意的情况是,在各类城市中还活跃着以健身与娱乐为目的的中老年舞蹈爱好者,他们出入于街头巷尾、歌舞厅、老年人活动中心,参加各种舞蹈班,除了自发地互相切磋舞蹈技艺外,也请专门舞蹈教师进入他们的领地。他们跳着各种民间舞、交际舞、国际标准舞,还跳国外传来的迪斯科甚至霹雳舞。他们中的大胆者,竟正式进入舞蹈院校的业余芭蕾舞班。

这样大面积的舞蹈教育活动,吸引着成千上万的各种年龄段的舞蹈爱好者,也成就了许多舞蹈教师们的事业。

将舞蹈教育作为专门学问来研究,提高全社会舞蹈教育水平,是一种客观需要。

第三,整个教育活动和教育学本身的需要 教育为本、科教

^① 见法国《费加罗妇女杂志》1981年3月刊。