

北京市2008年教改立项项目

民族舞蹈技能训练 之 教学模式研究

◎ 马云霞 / 著

中央民族大学出版社

民族舞蹈技能训练
之
教学模式研究

马云霞 / 著

图书在版编目(CIP)数据

民族舞蹈技能训练之教学模式研究/马云霞著.

-北京:中央民族大学出版社,2011.8

ISBN 978-7-5660-0046-0

I. ①民… II. ①马… III. ①民族舞蹈—舞蹈训练—
教学研究—高等学校 IV. ①J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 178461 号

民族舞蹈技能训练之教学模式研究

作 者 马云霞

责任编辑 张林刚

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京华正印刷有限公司

开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:8.5

字 数 220 千字

印 数 1000 册

版 次 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-0046-0

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究

序

在民族舞蹈专业人才培养中技术能力训练的教学模式，一直是中央民族大学民族舞蹈学科 50 余年建设与发展进程中，几代舞蹈教育家长期探讨、研究和改革的一个重大课题。中央民族大学民族舞蹈人才技术能力的训练，自舞蹈中专至舞蹈大专均以吸收芭蕾舞、中国古典舞科学的训练内容为主，课程设置主要为综合课（民族舞蹈教学也是综合课）。由于芭蕾舞和中国古典舞都有一套完整的训练体系，训练内容系统科学，丰富而全面，仅在每一堂课里用一两个课时的时间来进行综合训练，尽管是六年、四年、三年学制，每一学期 144 学时的教学，但其训练毕竟是有限的，训练不全、训练不精的。1983 年学院建立舞蹈大专教学时，民族舞蹈课程的教学改革就以单元课的模式推出，经过 16 年的教学实践取得了成功的经验和卓越的成果。1999 年建立本科教学后，学院不仅把民族舞蹈单元课教学模式再次细化，丰富充实，并且把民族舞蹈单元课的教学模式运用到技术能力训练的教学模式中，把技术能力训练教学进行了大胆、创新的改革，推出了以不同舞种的训练体系为独立单元课的教学模式。同时，在原有芭蕾舞、中国古典舞的训练体系中又吸收增加了现代舞舞种的训练体系，以此形成了中央民族大学民族舞蹈人才培养技术能力训练的一套科学完整的课程体系，使得学院完整地形成了民族舞蹈人才培养的四大课程体系，即：技术技能课程、民族舞蹈课程、剧目与实践课程、专业基础理论课程相辅相成的四大课程体系，且基本形成了课堂学习与社会实践相结合的实践、实习

体系。

中央民族大学舞蹈学院为了培养适应快速发展的经济社会所需要的复合型、运用型、创新型的民族舞蹈人才，本科培养方案在不断修订和逐步完善中，四大课程体系的民族舞蹈单元课、技术能力训练单元课教学模式已经经过12年舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈编导三大本科专业教学实践的反复实施，其教学效果取得了显著的成效。马云霞老师长期工作在技术能力训练教学的第一线，不仅有实践教学的经验，并且作为副院长亲自参加了培养方案的几次修订，对学院民族舞蹈人才培养技术能力训练教学模式改革的全过程非常了解，她借助系统分析法、比较法、调查法和例证分析法对学院12年教学模式改革中所获得的教学成果加以总结和研究，从理论的高度对教学实践过程中取得的成就进行阐述和论证，最终证明了中央民族大学舞蹈学院探索了12年的技术能力训练的教学模式是科学的、实用的，是可行并值得推广的。

《民族舞蹈技能训练之教学模式研究》的出版，不仅为中央民族大学舞蹈学院民族舞蹈人才技术能力训练教学模式的进一步完善和实施提供了理论指导的依据，并且填补了中央民族大学舞蹈教学改革理论研究的空白，这真是可喜可贺！我衷心希望此书的问世能将中央民族大学舞蹈学院民族舞蹈人才培养的科学模式向全国高等院校的舞蹈专业推广，以达到启示和共同研讨之目的。

2011年6月

自序

很幸运，作为与中央民族大学舞蹈学院一起成长的我，亲历并见证了中央民族大学舞蹈从中专教学到大专教学，从大专教学到本科教学乃至研究生（硕士、博士）教学的发展历程。我自始至终参与了民族舞蹈技术能力训练课程从弱到强、从小到大、从单一课程到多元课群的整个建设过程。我深深知道创业的艰难和发展的不易，同时也为教学模式发展到今天的结果感到由衷的欣慰。

我们是被赋予了历史使命的一代人，上学时我们是民族舞蹈教育的未来接班人，工作时我们是民族舞蹈教学改革的骨干人才，如今人到中年，我们又没有选择地承担起了民族舞蹈教育的传承与发展工作。所以，我们必须对民族舞蹈教育几十年的发展有一个总结和交代，否则就是失职。而作为一名从事基本功教学25年的专业教师，作为担任了11年基本功教研室主任工作、6年教学副院长工作的我，如果不能在技术能力教学研究方面有所作为，那就辜负了社会、辜负了学校、辜负了培养我的老师们和信任我的同事们。所以，我一直努力在做一件事——对中央民族大学几十年来的技术能力方面的教学进行总结和研究，力图实现以下目标：

对以往的课堂实践经验进行分析、总结和研究，形成理论。

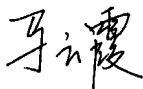
将研究理论向业内公开，以供他人参考和借鉴、达到资源共享。

将总结的经验和研究理论贡献给社会，贡献给民族舞蹈

教育。

本书从民族舞蹈人才技术能力训练的角度出发，力图通过对民族舞蹈技术能力课程的设置与教学实践，进行宏观（教学模式）的总结和微观（教学手段和方法）上的分析，通过这样的总结和分析，来研究本科教学中在技术能力训练方面所取得的经验和教训，对几十年来所经历的课堂教学实践进行系统地梳理，重点对本科教学中的成功与失败的经验和教训进行全面的总结和进一步探究。用生动的实例和可靠的依据来证明目前中央民族大学舞蹈学院所设计出的，并已经在课堂上实践了12年的教学模式，是真正适合民族人才技术能力需要的、最为有效的教学模式。同时，围绕民族舞蹈人才技术能力训练在今后的发展方向和发展目标，针对所确立的“教学模式”进行更深入和系统地分析，提出存在的问题和完善的建议。

本书想达到的另一个目的是“抛砖引玉”，吸引更多关心并致力于民族舞蹈技术能力训练课程研究的同行们参与进来，发挥各自在教学经验上的优势，提出不同见解、进行广泛交流。“众人拾柴火焰高”，只要我们大家齐心努力、积极参与、勇于奉献，民族舞蹈教学理论繁荣的春天就会到来！

2011年6月16日

目 录

绪论	(1)
第一章 历史与现状	(17)
第一节 舞蹈学科的发展历程	(17)
一、基础教育阶段——舞蹈教育的中专时代	(17)
二、高等教育阶段——舞蹈大专、本科教育时代	(19)
三、教学型与研究型并存时代——研究生教育	(22)
第二节 本科教学中技术能力训练的教学模式现状	(23)
一、对训练体系的选择与运用	(23)
二、现有教学模式的效果分析	(25)
三、本科教学模式的发展趋势	(29)
第三节 本科技能课程设置现状抽样调查	(35)
一、使用情况归类	(35)
二、抽样院校的本科技术能力课程设置表	(36)
三、课程发展趋势分析	(42)
第二章 培养方案与教学模式	(45)
第一节 研究范例选择	(45)
一、范例选择之理由	(45)
二、中央民族大学舞蹈学院简介	(46)
三、各专业方向的培养目标与人才定位	(50)
第二节 技术能力课程的设计思路	(52)
一、设计原则	(53)
二、技术能力训练课程的雏形	(54)

第三节 技术能力单元课设置的逐步完善	(57)
一、在 2002 版培养方案中的体现	(57)
二、在 2006 版培养方案中的修订	(59)
三、在 2010 版培养方案中的二次修订	(60)
第三章 训练体系的选取	(62)
第一节 芭蕾	(62)
一、芭蕾简介	(62)
二、芭蕾的美学观点	(63)
三、芭蕾的训练原理	(64)
四、选取芭蕾训练体系的理由	(65)
第二节 现代舞训练体系	(80)
一、体系简介	(80)
二、现代舞在中国	(84)
三、现代舞单元课的设置理由	(85)
第三节 中国古典舞训练体系	(87)
一、体系简介	(87)
二、中国古典舞的审美特征	(89)
三、代表性舞台作品	(91)
四、中国古典舞单元课的设置理由	(92)
第四章 单元课的设置	(94)
第一节 芭蕾舞单元课	(94)
一、单元课概述	(94)
二、单元课的主要内容	(95)
三、单元课的进度要求与课时分配	(96)
第二节 现代舞单元课	(97)
一、单元课概述	(97)
二、单元课的主要内容	(98)
三、教学进度要求与课时分配	(98)

第三节 中国古典舞单元课	(99)
一、单元课概述	(99)
二、单元课的主要内容	(100)
三、教学进度要求与课时分配	(101)
第四节 技术技巧综合(历时单元)课	(102)
一、单元课概述	(102)
二、单元课主要内容	(103)
三、教学进度要求与课时分配	(104)
第五章 单元课的内涵设计	(105)
第一节 芭蕾单元课	(106)
一、把握训练原理	(106)
二、把握体系风格	(114)
三、确定课堂模式	(117)
四、加入辅助训练	(118)
五、遵循芭蕾的程式化原则	(120)
六、突出芭蕾的训练特点	(131)
七、小结	(138)
第二节 现代舞单元课	(138)
一、计划性	(140)
二、兼顾风格与功能性	(144)
三、发挥特有的教学优势	(147)
第三节 中国古典舞单元课	(149)
一、相同的文化大背景	(150)
二、训练优势	(151)
三、风格韵律	(159)
四、技艺交融	(166)
第六章 教学模式的内在逻辑研究	(168)
第一节 芭蕾舞与现代舞	(169)

一、单元课间的横向关系研究	(169)
二、单元课间的纵向关系研究	(172)
三、单元课之间的相斥与互补	(174)
第二节 中国古典舞与现代舞	(176)
一、单元课的横向关系研究	(176)
二、单元课的纵向关系研究	(179)
三、二者的同与异	(182)
四、多元性技术能力	(186)
第三节 芭蕾舞与中国古典舞	(187)
一、教学内容的相斥与互补	(187)
二、单元课间的纵向关系研究	(192)
三、相融于民族舞蹈技能中	(193)
第四节 技术技巧综合课的任务	(195)
一、恢复训练	(195)
二、整合与展示	(197)
三、综述	(198)
第七章 教学模式的稳定与发展	(200)
第一节 稳定性	(200)
一、深化课程建设	(200)
二、教材的合理性	(206)
三、课堂内容的合理性	(211)
四、教材的有效性	(214)
第二节 提高执教能力	(217)
一、师资教师队伍建设	(217)
二、开展教学评价	(219)
三、教学研讨	(222)
第八章 效果与评价	(225)
第一节 有关教学模式的问卷调查	(225)

一、问卷	(225)
二、结果统计	(229)
三、调查结果分析与综述	(237)
第二节 教学效果	(238)
一、技术能力全面性的体现	(238)
二、多元发展、扬我所长	(246)
三、数据统计	(247)
四、数据分析	(251)
参考文献	(255)
后记	(256)

绪 论

舞蹈是一门古老而年轻的艺术，“古老”是因为舞蹈艺术历史悠久、源远流长，“年轻”是因为舞蹈学科建立的历史相对其他学科的历史还太短。在舞蹈学科中，芭蕾舞是舞蹈学科中的长者，它因为有 400 多年的历史而拥有了成熟而系统的教学理论，芭蕾舞的教学体系科学、严谨而具系统性。相比之下，我国民族舞蹈学科的建设只有 50 余年的历史，加之在教学理论的建设方面重视程度不够，教学理论与教学实践一直没能达到一个同步的发展水平。

舞蹈教学的特性是感性加形象性，这种特性使我们在舞蹈教学的过程中常常注重实践而忽视了理论研究。舞蹈教学更多推崇的是言传身教的传统方法，而不善于“纸上谈兵”。与我们所获得的课堂教学经验相比，舞蹈教学理论的建设相对薄弱，更多的舞蹈教师几乎把所有的精力投入课堂教学，虽然也陆续有文字教材推出，但真正的教学理论仍然非常匮乏。与有声有色的课堂教学相比，教学理论的发展显得相对滞后。教学理论的滞后还造成这样的局面：很多舞蹈教师在一辈子的辛勤教学中辛辛苦苦积累下来的宝贵经验，因为没有理论的记载而失传，那些“身怀绝技”的老专家们，随着退休离岗而带走了他们身上的宝贵经验，留给后人的只是一种重复探索的精神。舞蹈教学中这种重实践、轻理论的现象严重阻碍了舞蹈教学的深入发展。

舞蹈教学历来不缺少实践者，因为舞蹈艺术的实践性决定了舞蹈教师必须“身体力行”。但舞蹈教学却一直缺少具有前瞻性

和指导性的教学理论，因为成功的实践者大多对理论研究不感兴趣。而对研究感兴趣的舞蹈理论家们却又因为缺乏课堂实践经验，无法深入到教学细节的研究中，他们无法对某一特定教学内容、教学环节和教学手段进行科学的分析和论证。在舞蹈教学理论的研究中，我们曾有过像唐满城、叶宁、李正一等老一辈艺术家，他们既能实践在先，又能理论在研；既能身体力行亲历课堂教学，又能著书立说教导后人。虽然在当今舞蹈界也能看到一些关于教学研究的理论，但这样集教学实践与理论研究能力于一身的人物实在是凤毛麟角。舞蹈理论家有文学功底和理论研究实力，但苦于没有课堂实践体验，他们无从下笔。专业教师实践经验丰富，但又不善于文字表达，舞蹈教学理论的研究形成了尴尬的局面。

舞蹈重视实践是无可厚非的，但必须勇于面对在教学理论研究上的挑战，只有让拥有话语权的教师们都行动起来，教学理论的全面建设才指日可待。及时研究和总结教学经验，建立相关的教学理论，不但可以较好地利用它来指导教学、规范教学、提高人才培养的质量，更能让我们的课堂教学具有方向性、目的性和前瞻性。

我们不仅需要在课堂教学中继续实践和探索，我们更需要教学理论的建设者，只有将整个教学过程视为一个完整的事物进行宏观地规划和微观地研究，我们才能真正建立起有价值的课堂教学和具前瞻性的教学理论，才能在教学实践与教学理论的并进中将教学推向更高的层次。

一、关于“民族舞蹈”的概念

“民族舞蹈”从字面上来定义，固然是中华民族的舞蹈，也就是说中国各民族的舞蹈都属于这个范畴。在中国古典舞没有以单独的舞种形式出现之前，民族舞蹈的概念仍然包括了古典

舞,就如当时被称为民族舞剧的《宝莲灯》、《小刀会》,在今天看来,它们是地地道道的中国古典舞。当时的“民族舞剧”的概念是相对舶来的芭蕾舞剧而界定的。

然而,自从中国古典舞以独立的舞种出现以后,民族舞蹈的概念被分化成了“民族舞蹈”“民族民间舞蹈”两部分。“民族舞蹈”是广义的,它不但包含中国古典舞在内,而且包含了舞台的、民间的所有民族的舞蹈;而“民族民间舞蹈”则是狭义的,它指舞台化的少数民族民间舞蹈和汉族民间舞蹈。当有学者对舞台化的民间舞蹈被定义为“民族民间舞蹈”提出质疑后,“民族民间舞蹈”又被归类到“民族舞蹈”的名称之下,而此时的中国古典舞,无论在教学体系或是在舞蹈作品的创作上都以完全独立的舞种形式出现,并逐步确立了自己独立的地位,形成了与“民族(民间)舞蹈”并驾齐驱、分庭抗衡的局面。

中国早在1954年北京舞蹈学校建立的初期,“民族舞蹈”的概念曾代表了中国各民族的舞蹈,北京舞蹈学校(北京舞蹈学院的前身)的专业划分也只有民族舞蹈专业和芭蕾舞专业(简称民科和芭科)。中央民族学院艺术系(中央民族大学舞蹈学院的前身)的第一个民族舞蹈训练班,开设了民族舞蹈专业。但两校的民族舞蹈专业的教学方向和重点各不相同,北京舞蹈学校以戏剧舞蹈(中国古典舞的前身)和汉族民间舞为主,少数民族舞蹈为辅。而中央民族学院艺术系则以少数民族舞蹈为主,汉族民间舞为辅。虽然在80年代初期北京舞蹈学院成立教育系(本科)后又从中分立出了中国舞系,但在1985年首届全国“桃李杯”舞蹈比赛中,中国古典舞仍然隶属于民族舞组。1986年在文化部、国家民委教育司举办的第一届“民族基训教材教材学术讲座会”,就包括了民族民间舞专业(民族舞专业的前身定位)和中国古典舞专业的教学人员,并以研讨中国古典舞的教材为主,唐满城老先生在后来的纪要中写道“……中国古典舞——整个中国

舞蹈中重要舞种之一，必须在发扬中国文化的基础上，面向现代、面向世界、面向未来。……加强建设一支具有综合知识结构的、立志于发展中国传统舞蹈艺术的师资队伍”。随后又写道“少数民族基训问题，除主要由国家民族教育司直接负责外，古典舞蹈的教师及科研成果要与之保持密切联系合作与交流”。^①由此看出，当时的“民族舞蹈”已出现了向“民族舞蹈”“少数民族舞蹈”两个概念分化迹象。

1988年的第二届全国“桃李杯”舞蹈比赛中，中国古典舞以独立舞种的形式出现，不再从属于民族舞组，它单独建组比赛，与民族舞蹈、芭蕾舞、现代舞相提并论。由此，“民族舞蹈”的概念就出现了再次分化。在以后的“全国舞蹈比赛”、“荷花杯舞蹈比赛”等国家级赛事中，中国古典舞和民族舞被彻底划分为两个舞种（CCTV舞蹈比赛除外）。于是乎，我们相信民族舞蹈的概念再不包含中国古典舞了，非也！中国古典舞是中国的舞蹈，它不能没有归属，比赛时它可以单独列组别，寻根时它仍然是中国的“民族舞蹈”。本人更同意叶宁老师这样的定义：“我国舞蹈的主要传统是民间，民间是‘源’，古典是‘流’。古典传统的产生，是从社会发展到有了阶级，有了舞蹈专业者以后，经过历代专业艺人的加工创造而逐渐形成的，它是在民间舞的基础上，经过集中、提炼，并吸收外来的舞蹈文化，成为一种独特的风格传统而被保留下来，古典传统在发展过程中不断吸收了民间舞蹈，同时也影响到了民间舞蹈的发展。”^②这一段话既道出了民间舞与中国古典舞“源”和“流”的关系，又道出了中国古典舞既独立于民间舞之外又与民间舞有千丝万缕的联系的关系。

① 唐满城：《唐满城舞蹈文集》，第276页，1993年第一版。

② 叶宁：《舞论集》，第180页，1999年1月第一版。

在此，本人不想深究中国古典舞的归属问题，或是“民族民间舞”的提法是否合适，因为那是一个太庞杂的学术问题，不是本书要讨论的主题，对“民族舞蹈”概念加以说明的目的，是为让读者对本书的研究范围有一个清晰的了解，对作者表述的内容可以做准确的判断，所以特作以下说明：

本书中所定义的“民族舞蹈”的概念，包含了广义和狭义两层含义。广义上讲既包括了行内所指的“民族民间舞蹈”（即少数民族舞蹈和汉族民间舞蹈），也包括了中国古典舞蹈，只是以前者为主要研究对象；而狭义上讲则是专指“民族民间舞蹈”（即少数民族舞蹈和汉族民间舞蹈）。

本书所说的“民族舞蹈人才”概念，是指从事少数民族舞蹈和汉族民间舞蹈的专业人才。

“民族舞蹈技术能力训练”，是指针对从事少数民族舞蹈和汉族民间舞蹈专业人才的技术能力训练。中国古典舞作为一个较为系统的训练体系在本书中被视为一个独立的训练体系，它被列为民族舞蹈技术能力训练的一门单元课来进行研究。

二、人才培养模式的多层设计

教学模式是教学思想或教学理论指导下建立起来的各种类型的教学活动的基本结构或框架，是表现教学过程的程序性的策略体系。人才培养模式是教学质量的首要问题。教师是质量的保证，而教学模式则是教师在教学中取得成功的前提条件。有好的教师必须有好的模式才能保证教学的高质量运行。俗话说，“大学，大师也！”而大师发挥的先决条件首先是好的人才培养模式的制定。

只有在人才培养模式确定之后，教师才是决定的因素。教师的重要作用必须与人才培养模式的科学选择联系起来才能体现出真正的价值。多年的实践经验告诉我们，在人才培养问题上，各