

舞蹈美育书简

舞蹈美育
心理学

主编 平心

执行主编 朱晓峰 霍蕾

国家社会科学基金“十二五”
规划教育学一般项目：
舞蹈美育与人的全面发展研究
(批准号：11LA110092)
北京教育科学“十二五”规划匹配项目

高等教育出版社

国家社会科学基金“十二五”规划教育学一般项目：
舞蹈美育与人的全面发展研究(批准号:BLA110092)
北京教育科学“十二五”规划匹配项目
舞蹈美育书简

舞蹈美育心理学

Wudao Meiyu Xinlixue

主   编   平   心
执行主编   朱晓峰   霍   蕾
副 主 编   侯文靖   樊   星   王书音

高等教育出版社·北京

内容提要

本书首先探讨了中国古代六艺和乐舞中的美育思想,并对近现代美育思想进行了系统梳理,提出了舞蹈美育是现当代世界基础教育的短板,舞蹈美育不是智育,而是一种人格教育、情感教育和全脑教育,由此开掘了舞蹈美育与人的全面发展和高度发展的深刻内涵。其中“舞蹈美育与人的全面发展研究”项目突破了加德纳把艺术教育和美育看成是能力教育和开发多元智力的问题,从而超越了美国哈佛大学的“零点项目”。

本书还开创了舞蹈美育与人的高度发展的道路,亦即通过舞蹈美育,使本我走向自我、超我及超个人之路并由此提出了舞蹈美育的四大理论。另外,本书还专门为此修订了在世界流行几十年的卡特尔16种人格因素测验量表,并建立了全国舞蹈样本与常模。这些内容都证明了舞蹈美育的作用主要在于培养和提高学生的健全人格和优雅气质。这正是舞蹈教育和舞蹈美育无可替代的价值。

本书不仅适用于舞蹈及其他艺术专业的学生,而且适用于从事舞蹈教育,研究和编创等人员,甚至对中小学教师也有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈美育心理学 / 平心主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2015. 1

(舞蹈美育书简)

ISBN 978-7-04-041505-6

I. ①舞… II. ①平… III. ①舞蹈艺术—美育心理—艺术心理学 IV. ①J70-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第266956号

策划编辑 张卓卓
责任校对 刘丽娴

责任编辑 张卓卓
责任印制 赵义民

封面设计 张志奇

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 大厂益利印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
本册印张 10.5
本册字数 240千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次印刷
总 定 价 128.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41505-00

编著委员会：

主 编 平 心

执行主编 朱晓峰 霍 蕾

副 主 编 侯文靖 樊 星 王书音

编 者 关婧妍 黄璐璐 郭 菲 张 萱 李松遥

前言

德国浪漫主义诗人剧作家席勒的代表作《美育书简》，是一部献给丹麦皇帝的治国方略，也是自近代以来世界范围内把美育提到国家政治议事日程的重要范例。席勒试图通过美育来制止欧洲的战争，并试图建立科学求真与宗教求善的桥梁，从而传承康德试图通过美学的创立来建立理性与感性、认知与意志以及知情意和真善美的桥梁。建立一个真善美的国家和社会，也曾是我们的先人的伟大理想，正如古希腊柏拉图的《理想国》，又如我国春秋时代孔子的教育思想——六艺一统，世界大同，礼乐成人，社会繁荣。

在现代中国，最早提出美育和“以美育代宗教”思想的是王国维和蔡元培。王国维发表《论教育之宗旨》，最早提出“美育”一词，他把美育和德、智、体三育相提并论，并强调了美育的独立价值。蔡元培在1912年发表的《对于教育方针的意见》，提出了国民教育、实利教育、德育、世界观和美感教育为内容的教育方针，在他以后的著作里，明确把美育与德育、智育、体育列为“四育”。

蔡元培不仅提出理论见解，还身体力行地创建了我国的艺术学校，他强调德与艺的结合。他在分析礼与乐的关系时说：“有礼则不可无乐。礼者，人定之法，节制其心，消极者也。乐者以自然之美，化成其性灵，积极者也。礼之德方而智，乐之德圆而神。无礼之乐，或流于纵恣而无纪；无乐之礼，又涉于枯寂而无趣。”^①同时，他还指出了美育在情感教育中的“陶养”作用：“人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这是由于情感推动力的薄弱。要转弱而为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象；陶养的作用，叫做美育。”^②对此，蔡元培先生晚年曾经留下遗言说，他平生主张“美育代宗教”，遗憾的是终生忙碌，未能完成此部学术专著。

1994年，我国负责教育工作的副总理李岚清同志在中共中央、国务院召开的第二次全国教育工作会议上明确提出：“学校的美育对于培养全面发展人才具有重要作用，应该切实加强。不仅小学、初中要开好音乐、美术等课程，高中、大学也应开设艺术欣赏课，教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等，并掌握一定的技巧。但重点还是着力于陶冶情操，提高修养。”^③这是国家领导人首次在正式讲话中提到舞蹈美育，尽管他谈的主要只是欣赏课，但却标志着美育已经被提到国家议事日程上来了。^④

这部《舞蹈美育书简》是由我负责和承担的全国教育科学“十二五”规划国家级科研项目“舞蹈美育与人的全面发展研究”的研究成果，其中包括三部专著：《舞蹈美育心理学》《舞蹈鉴赏心理学》和《舞蹈治疗心理学》。这三部专著的核心思想都源于拙作《舞蹈心理学》（高等教育出版社2004年版）和《舞蹈表演心理学》（上海音乐出版社2013年版）。

① 蔡元培《以美育代宗教说》，《蔡元培选集》，浙江教育出版社1993年版，第56页。

② 滕守尧著《审美心理描述》，中国社会科学出版社1985年版，第348页。

③ 转引自教育部体育卫生与艺术教育司、教育部艺术教育委员会编《学校艺术教育60年》，湖南师范大学出版社2009年版，第65页。

④ 以上观点参见吕艺生科研项目“素质教育与舞蹈美育研究”成果的相关观点。

在拙著《舞蹈心理学》一书开篇“舞蹈本体论”中,我曾提出过舞蹈心理学的研究对象及
其与现代心理学理论流派和舞蹈的心理学分类方法的关系(如表 1 所示),这也是构成了《舞
蹈美育书简》三部曲理论篇的心理学基础(如表 2 所示)。

表 1 《舞蹈心理学》关于舞蹈的心理学分类方法

类型理论 层次理论	知(真) 思想类	情(美) 感情类	意(善) 人格类	心理学 理论依据	美学理论
精神层(神)	意象型	情操型	人格型	超个人心理学	表现主义
意识层(气)	理智型	情感型	性格型	人本主义心理学	浪漫主义
心理层(精)	感觉型	情绪型	气质型	心理分析心理学	古典主义
技术层(形)	技术技巧型			行为主义心理学	形式主义

表 2 《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的心理学基础

类型理论 层次理论	舞蹈美育 心理学	舞蹈鉴赏 心理学	舞蹈治疗 心理学	舞蹈心理学 理论依据	美学理论
精神层(神)	人格主义 美育理论	人格主义 鉴赏理论	人格主义 治疗理论	超个人 舞蹈理论	表现主义
意识层(气)	人本主义 美育理论	人本主义 鉴赏理论	人本主义 治疗理论	人本主义 舞蹈理论	浪漫主义
心理层(精)	精神分析 美育理论	精神分析 鉴赏理论	精神分析 治疗理论	心理分析 舞蹈理论	古典主义
技术层(形)	行为主义 美育理论	行为主义 鉴赏理论	行为主义 治疗理论	行为主义 舞蹈理论	形式主义

在《舞蹈表演心理学》一书开篇的舞蹈本质论中,我曾提出了舞蹈的美学分类方法(如表
3 所示),这就构成了《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的美学基础(如表 4 所示)。同时,《舞
蹈美育书简》三部曲还试图探讨心理学鉴赏理论与美学鉴赏理论的统一以及理论与实践的统
一和历史与现实的统一。

表 3 《舞蹈表演心理学》总结概括的文艺思潮、美学理论、艺术类型、
舞蹈流派及其与表演理论的关系

文艺思潮 (艺术流派)	美学理论	艺术类型	西方芭蕾舞流派	中国古典舞流派	表演理论
现代主义	表现主义	表现型	现代芭蕾	表现派	魏格曼的表现主义
	浪漫主义	浪漫型	浪漫芭蕾	敦煌派	梅兰芳的程式与扮相
古典主义	古典主义	古典型	情节芭蕾	汉唐派	斯坦尼斯拉夫斯基的体验说
	形式主义	象征型	形式芭蕾	结合派	布莱希特的间离理论

表 4 《舞蹈美育书简》三部曲理论篇的美学基础

文艺思潮 (艺术流派)	美学理论	艺术类型	舞蹈美育心理学	舞蹈鉴赏心理学	舞蹈治疗心理学
现代主义	表现主义	表现型	表现主义 美育理论	表现主义 鉴赏理论	表现主义治疗理论
	浪漫主义	浪漫型	浪漫主义 美育理论	浪漫主义 鉴赏理论	浪漫主义治疗理论
古典主义	古典主义	古典型	古典主义 美育理论	古典主义 鉴赏理论	古典主义治疗理论
	形式主义	象征型	形式主义 美育理论	形式主义 鉴赏理论	形式主义治疗理论

此外,在本套丛书中,我们把舞蹈美育分为舞蹈专业教育、舞蹈考级教育、舞蹈素质教育 and 社区舞蹈教育四个方面和层次,并对这些样本进行了能力测验和人格测验,由此不仅试图证明和检验出各种舞蹈教育尤其是舞蹈素质教育对吕艺生教授提出的舞蹈教育的标准即五种能力和加德纳的多元智能的重要作用,而且还将对此研究有所开拓和创新,因此本套丛书从一开始就立足于舞蹈美育与人的全面发展问题,并把全面发展的概念和内涵界定为能力的发展和人格的发展两个方面,以及为此专门修订了人格测验量表(16PF-PX 修订版,参见网站 IP:202.99.48.52)。

由此可见,《舞蹈美育书简》的最大特点是,提出了舞蹈美育的目的不仅在于提高学生的各种能力,更在于培养、提高学生的健全人格和优雅气质。也许,这正是舞蹈教育和舞蹈美育无可替代的价值所在。

因此,本书不仅检验和验证了吕艺生的五种能力理论和加德纳的多元智能理论,而且还将打破把教育和美育的目的与功能锁定为智力因素和能力培养的教育思想,作为本书的特色和特殊贡献。我们认为,非智力因素即人格因素才是现代教育的短板,而艺术教育和美育,尤其是舞蹈美育则是责无旁贷的补充,而这也正是中国古代儒家主张的六艺并举、礼乐成人的原因。

根据美国著名心理学家托尔曼和西尔斯对 1500 多名智力超常儿童进行了长达 55 年的追踪研究,非智力因素即人格才是决定人生发展的重要因素。尽管从此非智力因素已经引起了全世界教育界的重视,但是,却很少有学校和家庭开始重视培养学生的非智力因素。如果智育重在培养学生的智力和能力,那么,非智力因素即人格又该如何培养呢?对此,俄国著名教育家乌申斯基一语道破了非智力因素即人格的培养方法,乌申斯基说:“教育必须以教育者的人格为基础,只有人格才能作用于人格的形成和发展。”

对此,我曾在 2004 年第 28 届国际心理学大会上发表过上述观点,并以《舞蹈心理学:国际心理学大会上的一个亮点》发表于 2004 年第 3 期的《北京舞蹈学院学报》上。该文总结了此前多年我对“舞蹈学生人格因素的测验结果与分析”,并明确指出了有关艺术家的人格特征。“零点计划”的另一位主持人戴维·帕金斯的《人格与艺术创造力》一文也曾涉及这个问题,然而,该文只是研究艺术家和科学家的人格差异,并没有涉及艺术人格的形成和培养,而本套丛书则明确提出艺术家的人格正是艺术环境、艺术教育和美育的结果。舞蹈美育不是

智育,而是一种情感教育(情商教育)、人格教育和全脑教育。

需要特别说明的是,《舞蹈美育书简》三部曲本是一个孪生兄弟,他们有共同的遗传基因。因此,三本书虽然在理论框架等方面有相似之处,但其作用和目的却各不相同。

是为序。

平 心

2014年8月

目 录

上篇 序篇 舞蹈美育与人的全面发展——超越“零点项目”

第一章 舞蹈美育溯源	3
第一节 中国古代美育思想:六艺与乐舞	3
第二节 近现代美育的提出	7
第三节 美国的舞蹈美育:教育舞蹈	11
第二章 舞蹈美育与人的全面发展:超越“零点项目”	15
第一节 舞蹈美育与素质教育	15
第二节 舞蹈美育与情感教育:通向人格教育的桥梁	20
第三节 舞蹈美育与全脑教育:一项在诺贝尔奖基础上的新发现	26
第三章 舞蹈美育与情商教育	35
第一节 情商理论与情绪认知理论	35
第二节 情商与舞蹈情商	37
第四章 舞蹈美育与人格教育	41
第一节 舞蹈美育——从能力教育到人格教育的桥梁	41
第二节 舞蹈美育与人格的终身塑造	44

中篇 理论篇 舞蹈美育心理学的四大理论

第五章 行为主义舞蹈美育——兼谈形式主义美学	51
第一节 行为主义舞蹈美育	51
第二节 行为主义舞蹈美育与形式主义美学的关系	55
第六章 精神分析舞蹈美育——兼谈古典主义美学	59
第一节 心理分析的基本理论	59
第二节 古典主义美育与精神分析的关系	61
第七章 人本主义舞蹈美育——兼谈浪漫主义与移情说	65
第一节 人本主义心理学的基本理论	65
第二节 舞蹈美育与人本主义心理学的人性观	67
第三节 舞蹈美育与浪漫主义	70
第八章 超个人心理学舞蹈美育——兼谈表现主义与现代主义舞蹈美育	77
第一节 超个人心理学的诞生与人格主义宣言	77
第二节 人格主义与舞蹈美育:第四种人的形象	79
第三节 表现主义和现代主义舞蹈美育理论:抒情与表现	80

下篇 应用篇 舞蹈美育教学研究与实验研究

第九章 舞蹈教师与人格教育	87
第一节 舞蹈教师人格与心理涵养	87
第二节 舞蹈教师人格与学生人格的培养	91
第十章 舞蹈美育与创造力培养	97
第一节 舞蹈创造力与创造力理论	97
第二节 舞蹈创造力的灵魂	102
第十一章 舞蹈潜质力的培养	107
第一节 学生潜质力的重要性 with 显现因素	107
第二节 学生潜质力的培养方法	110
第十二章 舞蹈美育实验研究	115
第一节 舞蹈美育教学方法实验研究的重点、结构与基础	115
第二节 舞蹈美育教学方法的实验与研究	121
附录一 全国舞蹈学生与普通学生 46 种人格因素测验 (16PF-PX46) 结果分析报告	125
附录二 16PF-PX46 (平心修订版:46 种人格因素测验) 因子计算公式	129
附录三 卡特尔 16 种人格因素测验量表 (16PF-PX 平心修订版:46 种人 格因素测验)	133
本书主要参考资料	148
后记	152

上篇 序篇

舞蹈美育与人的全面发展 ——超越“零点项目”

20 世纪的结束和 21 世纪的来临,不单是一个百年纪元的终结和一个千秋纪元的开始,它还标志着更多的东西。首先,知识经济已初露端倪,人类社会将从此进入一个崭新的阶段和时代;同时,科教兴国、信息革命、素质教育、创新教育、终生教育、艺术教育和美育已经成了这个时代的强音。

在这跨世纪的门槛上,舞蹈教育也面临着新的挑战和发展机遇,一方面,舞蹈作为人类最古老和最悠久的艺术形式,它必将在这个新的时代和新的世纪焕发青春、充满生机和发扬光大;另一方面,舞蹈教育作为一种重要的素质教育和学校美育,它已如雨后春笋般,正向着国民教育和各级各类学校普及。也就是说,21 世纪的舞蹈教育将面临着下面两个方面的发展:一是作为阳春白雪的专业舞蹈教育必将继续朝着高雅艺术的终极价值方向发展,二是作为素质教育的舞蹈美育必将向着国民教育的本体价值方向回归。舞蹈教育的普及与发展是舞蹈教育事业前进的两个车轮,二者相辅相成,缺一不可。通过舞蹈美育,普及全民舞蹈教育,使中华民族成为能歌善舞的民族,是发展高雅舞蹈艺术的重要条件和社会基础。^①

在本书和本课题研究中,我们将把舞蹈美育分为舞蹈专业教育、舞蹈考级教育、舞蹈素质教育和社区舞蹈教育等四个方面和层次,并试图证明和检验各种舞蹈教育尤其是舞蹈素质教育,对吕艺生教授提出的舞蹈教育的标准即五种能力和加德纳的多元智能的重要作用。

同时,本书还将对此有所开拓和创新,也就是本书立足于舞蹈美育与人的全面发展问题,并把全面发展的概念和内涵界定为能力的发展和人格的发展两个方面,以及为此专门修订了能力测验量表和人格测验量表。本书认为舞蹈美育的目的不仅在于提高学生的各种能力,更在于培养和提高学生的健全人格和优雅气质。也许,这正是舞蹈教育和舞蹈美育无可替代的价值所在。

本书不仅试图检验和验证有关舞蹈教育的能力理论和加德纳的多元智能理

---

① 平心著《舞蹈心理学》,高等教育出版社 2004 年版,第 237 页。

论,而且还试图打破把教育和美育的目的与功能锁定为智力因素和能力培养的教育思想,作为本书和本项研究的特色和贡献,本书认为,非智力因素即人格才是现代教育的短板,而艺术教育和美育,尤其是舞蹈美育正好在此正中目标,责无旁贷,这也许正是中国古代儒家主张六艺并举,礼乐成人的原因。

本书认为,美育和艺术教育,尤其是舞蹈美育,可能正是培养非智力因素即人格因素的重要方法和途径。这也是本书主编二十多年来在北京舞蹈学院对舞蹈学生进行人格测验得出的重要结论。对此,作者曾在《舞蹈心理学:国际心理学大会上的一个亮点》一文中公布和总结了此前多年来对舞蹈学生人格因素测验的结果与分析,并明确指出:关于艺术家的人格特征,“似乎‘零点计划’的另一位主持人戴维·帕金斯的《人格与艺术创造力》一文涉及这个问题”,他说,“我们常常看到,与创造性有关的某种人格一直是创造性研究中的最佳课题之一,人们已经考察了无数种职业,艺术人格研究大多当做创造性的标准。”他说,“也许,创造力只涉及某一职业的首创能力,而不是个体方方面面的特征。更有趣的是,把创造力与人格联系起来的探索,也许比把创造力与才能联系起来的做法更成功。这就证实了创造人格本身的重要性,而不是才能的重要性。”^①

但是,帕金斯只走到了这个问题的边沿,他的研究重点和目的仍然是创造力,他只是发现了创造力与艺术和人格的关系,遗憾的是他并没有涉及人格和艺术人格的形成原因和培养方法,更没有注意人格和艺术人格在教育中的地位与作用及其对人生和人的全面发展的重要性。而本书明确指出,艺术环境、艺术教育和美育正是培养成功人格、健全人格和创造性人格的重要途径与方法,这也是人的全面发展的重要方面和内容。这与北京舞蹈学院校训“尊道崇德,天地人和,文舞相融,德艺双馨,”不谋而合。

^① 阿恩海姆等著,周宪译《艺术的心理世界》,中国人民大学出版社2003年版,第251页。

第一章 舞蹈美育溯源

第一节 中国古代美育思想:六艺与乐舞

一、六艺与乐舞的内涵

中国作为世界四大文明古国之一,有着悠久的历史与深厚的文化。同时,中国古代的教育就包含着丰富的美育思想及关于人的全面发展的内容,并以此来作为治国安邦的手段和方法。在这漫长的历史长河中,我们不难发现以六艺及其乐舞为核心和代表的教育思想,源远流长,博大精深,而且更有“制礼作乐”“礼乐成人”的美育思想深入人心,还有以德立国、崇德树人、教化民心的政治思路,更是我国漫长封建社会各个朝代巩固政权所坚持的治国原则。早在西周时期就提出了以德立国的思想,西周社会制度的革新,以及“制礼作乐”“礼乐成人”思想观点的提出,更是对以德立国、崇德树人这一思想在现实社会管理中的具体体现,同时,通过“制礼作乐”来达到“礼乐成人”和“教化民心”的目的。这里的“乐”指的是诗歌、音乐、舞蹈三位一体的概念。由此可见,在西周礼乐教育的过程中,舞蹈教育也发挥着重要作用。这种“礼乐成人”的教育思想也代表了中国古代最早的美育思想。本节以西周国学中的“六艺”教育为研究对象,通过透析礼乐教育的内涵、本质、功能与宗旨,来探讨礼乐教育对人的全面发展的重要作用与关系。

礼乐教育是中国传统文化教育的重要内容,而西周的雅乐舞教育则是中国礼乐教育的典型代表。^① 在历史上,西周伐商,建立了政权,为巩固自己的统治地位,周公进行了一系列的政治与文化的变革。其中以德立国成为西周制度的重要标志。如《大戴礼记·保傅》所述:夏代善射,故“以射造士”,学校曰序,射也;商代尚乐,故“以乐造士”,学校曰校,教也;周代崇礼,故“以礼造士”,六艺之中以礼为首,学校曰庠,敬老养老也,重孝道。^② 可见,夏代善射,所以“序”在这里是习射的意思;而商代尚乐,这里的“校”是教民的意思;周代崇礼,庠有养老之意。万民一心广行孝道,依孝道立法治国而得民心,^③成为周公治国的根本。周代所建立的一系列的宗法制度以及雅乐舞教育制度,为此后的各个历史朝代树立了一个圣明的典范。

“六艺”作为西周贵族子弟的根本之学,其内容包括:礼、乐、御、射、书、数,其中礼、乐为六艺之首。这里的“礼”,不仅指礼仪、礼节、礼貌,还包含了为人处世、安邦治国的方法和技巧。在六艺当中“礼、乐、御、射”体现着身体教育与典籍教育并重的思想,而非仅仅关注知识积累,同时乐舞蕴含着华夏民族文化的精神与情感,很自然地成为了宣德传道的物质载体,

① 本节内容,主要参考王晓茹的《舞蹈教育的“成人”价值——以西周雅乐舞教育和古希腊舞蹈教育为考察对象》,中国艺术研究院博士论文,2013年,但是,本书在此主要探讨了六艺及其乐舞的美育思想及其对人的全面发展的关系。

② 陶愚川《中国教育史比较研究》,山东教育出版社1985年版,第12页。

③ 王晓茹《舞蹈教育的“成人”价值——以西周雅乐舞教育和古希腊舞蹈教育为考察对象》,中国艺术研究院博士论文,2013年,第16页。

成为了六艺教育的核心内容。这里的“乐”主要包含诗歌、音乐、舞蹈等纯粹的美育内容,其中舞蹈占有重要地位,故通称“乐舞”。

西周时期以“六艺”为主体的礼乐教育和乐舞教育始终都是小学和乡学的必修课程。可以说“六艺”是中国教育最古老的教学课程。在西周,“六艺”被设为全民性以及普及性的课程,在全国范围内普遍开展教育。

在六艺中,身体文化的传习占有重要比重,其中“礼、乐、射、御”皆是人们日常生活中需要练习并掌握的基本技能。西周将“射、御”列为教育课程,并且在书、数之上,可见其对身体文化教育的重视甚至高于对知识的教育。在“射、御”之上,还有“礼、乐”教育,“礼、乐”属于理论与实践并重的教育,相对于“射、御、书、数”,“礼、乐”是更加高深的学问,也是西周教育的最高目标和中心思想。

西周的雅乐舞教育作为西周礼乐教育的物质载体,其内容主要由六舞和六小舞构成。西周初年,周公制礼作乐,集中整理与编创了上古至西周六代帝王的乐舞,而成“六舞”,它们分别是黄帝之乐舞《云门》、尧帝之乐舞《咸池》、舜帝之乐舞《大韶》、禹帝之乐舞《大夏》、汤帝之乐舞《大濩》、周武王之乐舞《大武》,它们主要用于国家的祭祀大典,同时也是西周教育贵族子弟的雅乐舞教材。

六小舞包括帔舞、人舞、皇舞、羽舞、旄舞、干舞六种,是西周宫廷教育世子、国子、学士的雅乐舞教材。

“六舞”与“六小舞”之间有着内在的联系。茅慧认为:“《六大舞》是一个完整的乐舞名称,从名称上就能看出其包含的文化和历史,而小舞则以舞者所执的道具命名,这说明其舞蹈侧重于形式因素;或者,《六大舞》是作品,《六小舞》是素材。”

二、六艺与乐舞的本质

吕艺生在《舞蹈教育学》(新版)中说,舞蹈教育,从史料中看,周代就有明确的记载。从西周开始,学校式教育已很完备,形成了政教合一的办学体系,各级均建立了学校教育。教学内容包括六个方面,称为“六艺教育”:礼、乐、射、御、书、数。其中心是礼乐。礼,即政治与历史以及伦理道德;乐,即艺术内容,在中国古代它包括了音乐、诗歌和舞蹈,实际上是艺术的总称。那时候,礼与乐是并重的,“礼别尊卑,乐和上下”,礼可分别社会等级,划出尊与卑的界限,乐可调和阶级矛盾。我国古代著名教育家孔子说:“兴于诗,立于礼”,说明这些内容都是为着一个目的,就是维护统治阶级的利益,使统治阶级的社会秩序得以兴,得以立,得以成,教育就是为统治阶级培养人才。射、御,是军事内容,主要是射技、驾军车;书,为习字的书法教育;数,应是数学。

奴隶主阶级要求其弟子学习管理国家的本领,学习礼仪等治人之术。《礼记·内则》明文规定:“十有三年学乐、诵诗、舞勺;成童(十五岁)舞象,学射御;二十而冠,始学礼。”当时的舞蹈教育,对象就是王室及贵族子弟。按规定,学制从13岁到20岁,学习先文后武。“学习有一定的制度。学习期间,周王要亲自进行视察。学习时还专门有监督的人,有对学习不认真的,就要受到处罚,学舞时怠惰的,甚至要挨打”。“统治者们如此重视乐舞教育作用,其目的当然还在于培养称职的统治者,使他们充分掌握和利用这一套统治工具,以巩固本身的统治

地位”。^①

周代的“大司乐”，是当时世界上最早的乐舞学校和乐舞表演机构，其规模宏大，包括奏乐、歌唱、舞蹈等专业，共有 1463 人。这从当时的经济水平和人口数量来看，是相当可观的。学生们要学的舞蹈很多，它们的演出仪制、用途都要按规定行事，是不可以随意更改的。“六代舞”，大多数都是保留下来的传统乐舞，其中一个乐舞《大武》，是武王克商后创作的。该乐舞表现了周武王的功绩，描写了出兵、灭商、进军南方、平定边疆、赞颂周王等情节。其中的歌词保存在《诗经·周颂》中：“于皇武王，无竞雄烈。允文文王，克开厥后。开武受之，胜殷遏刘，耆定尔功。”译成白话其大意是：伟大的武啊！建立了无可比拟的丰功伟绩。文德洋洋的文王，为后奠定了基业。武王继承文王的遗志，战胜殷商，遏制了杀戮，终于完成了伟大的功业。^②

十分明显，这所音乐舞蹈学校的建立，是为了培养忠实守业的继承人。这些乐舞的创制，也是为了歌颂王权，让贵族子弟铭记王的功德。这种盛大的歌舞场面，既是美化自己，炫耀自己，也是外交的工具，可以对外显示其强大的国力与威慑力。

舞蹈教育作为安邦治国的手段和工具，就必须为自己立下许多规矩。如关于舞队的人数，周代明确规定天子用 8 佾（一佾为一列），每佾 8 人，共 64 人；诸侯是 6 佾，共 36 人；大夫 4 佾，共 16 人；士最低，可用 2 佾，共 4 人。其等级分明，不可随意超越。历史记载中有个非常有名的故事，就是孔子在一大夫庭院中看到使用天子舞队数量 64 人的情况，疾呼“是可忍也，孰不可忍也！”这就是“礼崩乐坏”的来历。孔子说：“移风易俗，莫善于乐，安上治民，莫善于礼。”因此礼乐成为“六艺”之首以及核心内容。^③

三、六艺与乐舞的美育价值

西周时期的教育，虽然其目的是为稳固统治者政权，巩固统治地位，但通过其课程的设置，实际上实现了人的全面发展，达到了我们今天所说的美育教育的目的。在中国古代，六艺的提出体现出教育是一个广大的概念，在“六艺”教育中，体现着身体教育与智识教育并重的思想。通过对身体的教育，来蕴养内心的浩然正气，并治己达人，实现社会人伦之和。

中国古代教育，从上古到西周，都是以身体教育的传习为主，然而随着语言文字的发展，逐渐成为了以典籍教育为主的教育特色。身体教育在我们现代教育中也往往成为被遗漏的方面。

（一）培养全面发展的人

《夏侯阳算经序》曰：“博通九经，为儒门之首；学该六艺，为伎术之宗。”可以说，儒家的六经，即诗、书、礼、乐、易、春秋，重的是“学”，而西周的六艺，即礼、乐、射、御、书、数，重的是“数”。正如王晓茹在其博士论文中所述：“六艺重‘艺（器）’，以艺（器）入道；六经重‘道’，以道制器，悟道践行。”^④可见，六艺教育重视具体的实施与应用，通过身体力行的教育，达到治心化性而立人的教育目的。体现出西周教育中身体教育与典籍教育并重的教育思想。使其学生不光是受到诵读诗书等上古时期遗留下来的重要典籍的教育，同时还要学习射箭御马、战术技能等武事，

① 孙景琛《中国舞蹈史·先秦部分》，文化艺术出版社 1983 年版，第 90 页。

② 孙景琛《中国舞蹈史·先秦部分》，文化艺术出版社 1983 年版，第 90 页。

③ 以上参考吕艺生负责的科研项目《素质教育与舞蹈美育研究》相关成果。

④ 王晓茹《舞蹈教育的“成人”价值——以西周雅乐舞教育和古希腊舞蹈教育为考察对象》，中国艺术研究院博士论文，2013 年，第 18 页。

除此之外,礼乐教育也是西周教育的重要组成部分。学生接受雅乐舞的传习,同时知礼明礼,并将礼运用到日常的生活当中。然而这一切都是以培养合乎“德”与“礼”的人为教育目的。但从现代教育的视角来看,实际上“六艺教育”也实现了培养全面发展的人的教育目的。

根据1986年7月1日颁布的《中华人民共和国义务教育法》第三条规定:“义务教育必须贯彻国家的教育方针,努力提高教育质量,使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为提高全民族的素质,培养有理想、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。”至此提出了中国现代教育以培养德、智、体、美、劳全面发展的人为主要教育目标。然而这一点早在西周的六艺教育中便已实现。可以说“礼、乐、射、御、书、数”就包含了“德、智、体、美、劳”这五个方面的教育。“礼、乐、射、御、书、数”是如何对应“德、智、体、美、劳”这五个方面教育的,通过以下列表可以清晰地看到:

西周六艺教育	礼	乐	射	御	书	数
全面发展的现代教育	德	美	体、劳	体、劳	德	智

实际上,六艺教育与现代教育提倡的五个方面的教育并不是完全一一对应的,其中还有很多交叉联系的部分。例如在“书”的教育中不光包含着对德的教育,同时还有智识方面的教育,饱读诗书的同时也达到了美育的目的,因此说西周的六艺教育充分体现了教育是一个广博的概念,多个方面,环环相扣,相互渗透,交叉影响,最终达到培养全面发展的人的目的。周正是以其先进的教育理念,全国范围内的普遍应用,培养出众多贤人志士,最终克商,建立西周王朝。

西周治国强调以德立国,因此西周教育的根本也是以德为本。那么,何谓德?老子《道德经》第十章(又称“德经”)曰:“生之、畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”注曰:“不塞其原,则物自生,何功之有?不禁其性,则物自济,何为之恃?物自长足,不吾宰成,有德无主,非玄而何?”三十八章曰:“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为,下德为之而有以为。”注曰:“德者,得也。何以得德?由乎道也。何以尽德?以无为用。以无为用,则莫不载也。天地虽广,以无为心;圣王虽大,以虚为主。”老子强调德乃人人本心所具足,由乎道,无以为,尽乎心,乃尽德。^①

西周教育的根本便是德育。其方法是宇宙万物有其自身的生长及组织系统,顺乎自然,尊道而行,合乎天地万物之道,便可事半功倍。教育也是贵在恢复其孩童的天性自然,引导他的内在潜能,顺应它的成长规律,调动其内在的积极主动性,便可在潜移默化中发挥教育的作用。西周雅乐舞教育正是以这种教育思路来进行诗智舞容,化心乐道的。

兹有中庸为证,又如中庸开篇所言:天命谓之性,率性谓之道,修道谓之教。喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和(庸)。致中和,天地位矣,万物育矣。

(二) 雅乐舞的实际作用——修习身心

乐以载道,道法自然,成为西周整理修订雅乐舞的原则。古人作舞意在取象,故而,以舞载道,以舞体道,彰明万物之理,体悟伦常之道,践行自然之道,这是西周雅乐舞教育的深层

^① 王晓茹《舞蹈教育的“成人”价值——以西周雅乐舞教育和古希腊舞蹈教育为考察对象》,中国艺术研究院博士论文,2013年,第20页。

含义。正所谓:“君子乐得其道,以道制欲,乐而不乱。”西周乐舞的乐章乐段、舞容、舞佾、舞具、舞服,以及乐诗、合乐、乐器等,都体现出乐舞取象、以舞载道的内涵。

西周雅乐舞在其具体实施的过程中,强调“乐舞之妙,在乎进退屈伸,离合变态”,即在典雅端正的体姿舞态中,体现内在的神韵,通体的空明,流体之身,应天地人神,精诚之至,孝感天地,达至“神人以和”的境界。^①

由此可见,当时的舞蹈教育实际上是作为中国传统文化中礼、义、仁、德、信等精神内涵的物质载体存在,通过对雅乐舞的传习,最终达到教化心性的目的。

先秦乐舞是诗、歌、舞三位一体的艺术形式。在乐舞教育中,通过这种艺术形式引导习舞者的心智,训练习舞者的身体,使其历经耳聪目明,身心互正等过程,达到涵养性情,教化身心,使人遵行礼的规范,合乎仁的道德。这种诗、歌、舞三位一体的综合的艺术形式教育,实际上达到了貌、言、视、听、思等五事皆修的教育手段,完成身心交互修习的过程。由此可以看出,其教育的目的并不是以培养杰出的舞蹈技术技能为宗旨,而是通过勤习乐舞,修其身,化其心,最终培养符合礼、义、仁、智、信标准的健全人格。由此可以看到中国先秦时期的美育教育已经非常成熟了。

遍布于全世界的孔子学院教育体系中的舞蹈教育,同样不是以培训专业的舞蹈人才为其教育目的,而是通过中国舞蹈艺术教育来传播中国传统文化,培养学生对中国文化的兴趣,使学生借助艺术教育来理解中国文化的内涵。这一点充分体现了舞蹈教育中舞以载道,修化心性的教育特点,与中国先秦时期的乐舞教育的教育功能及目的在一定程度上具有一致性。孔子学院的舞蹈教育同时具有美育的功能,一方面传播中国传统文化,另一方面培养学生全面发展的健全人格。

本书认为,美育是智育和德育的桥梁,情感是智力和人格的桥梁,善是德的内涵,德是人格和人性的外在表现,只有通过美育,才能达到真善美,才能“成人”,即成为真正的人,全面发展的人,具有完美人格和美德的人。正如著名中国哲学家冯友兰先生所说,人性论是中国哲学和教育的基础,于是,性善性恶遂成为儒家之大问题矣,心理学便成了中国哲学和教育学的重要基础。^②

第二节 近现代美育的提出

一、美育国策论:席勒的《审美教育书简》

席勒的《审美教育书简》把美育看成是拯救国民、社会、国家的一种重要手段。由于席勒目睹了世界正处在激烈的战火中,动乱的年代更促使他产生美育救国的想法,“审美救赎说”由此而来。^③

① 王晓茹《舞蹈教育的“成人”价值——以西周雅乐舞教育和古希腊舞蹈教育为考察对象》,中国艺术研究院博士论文,2013年,第44页。

② 这个结论和论断系本书主编平心总结提出,并且平心还认为,这正与康德、席勒把美学和美育看成是沟通感性和理性的桥梁密切符合,完全一致。

③ 本节内容主要参考吕艺生《舞蹈美育理论源头追溯》,载《北京舞蹈学院学报》2012年第2期;蔡博《从席勒游戏说看素质教育舞蹈课》,载《北京舞蹈学院学报》2014年第1期。