

北京舞蹈学院教学科研成果系列丛书
北京市教育委员会科技创新平台项目资助

中国舞蹈高等教育30年学术文集

舞蹈编导研究

总主编 李 续

主 编 张守和

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

北京舞蹈学院教学科研成果系列丛书
北京市教育委员会科技创新平台项目资助

30年

中国舞蹈高等教育

学术文集

舞蹈编导
研究

总主编 李续 主编 张守和
高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈编导研究/张守和主编. —北京: 高等教育出版社,
2009. 10

(中国舞蹈高等教育 30 年学术文集/李续主编)

ISBN 978-7-04-025687-1

I. 舞… II. 张… III. 舞蹈编导-教学研究-高等学校-
文集 IV. J711-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 172742 号

策划编辑	雷 铮	责任编辑	潘亚文
封面设计	张申申	版式设计	张申申
责任校对	王 超	责任印刷	陈伟光

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

总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 24

字 数 460 000

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>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2009 年 10 月第 1 版

印 次 2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价 38.00 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 25687-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话:(010)58581897 / 58581896 / 58581879

传真:(010)82086060

E-mail:dd@hep.com.cn

通信地址:北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮编:100120

购书请拨打电话:(010)58581118

售后服务热线:(010)58581971

中国舞蹈高等教育 30 年学术文集(1978—2008)总编委会

主 任:王传亮 李 续

副 主 任:陈志刚 明文军 郭 磊

委 员:(按姓氏笔画排序)

王 伟	王传亮	王佩英	王国宾
邓佑玲	平 心	田文家	刘 建
吕艺生	许定中	张 平	张 旭
张守和	张朝霞	李 续	李春华
陈志刚	杨 鸥	肖苏华	孟广城
明文军	赵铁春	袁 禾	贾美娜
郭 磊	韩春启	熊家泰	潘志涛

总 主 编:李 续

执行主编:邓佑玲

副 主 编:(按姓氏笔画排序)

王 伟	田文家	吕艺生	张 平
张守和	张 旭	张朝霞	李春华
杨洪涛	林 洋	赵铁春	袁 禾

执行编辑:郝聪英 阮 伟 阮 岷

编 务:刘 岚 徐 颀 乔立森

宝贵的财富

今年是中华人民共和国 60 华诞,也是北京舞蹈学院建校 55 周年,开创中国舞蹈高等教育 30 年的重要年份。为了回顾和总结我院开办舞蹈高等教育以来的学术研究成果和经验,由上届院长王国宾教授领衔,学院申请了北京市教委科研基地科技创新平台项目。项目的重要工作之一就是以“丛书”的形式,根据不同研究对象汇集舞蹈本科教育方面的学术论文,旨在展示中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、舞蹈编导及舞蹈学等不同专业 30 年来的学术成果和学术走向。“丛书”名为《中国舞蹈高等教育 30 年学术文集》。

现在,面对眼前这部 500 万字左右的舞蹈学术文集,作为舞蹈学院的一份子,我感到非常振奋。因为,在舞蹈学分册的第一篇文章里,我看到了已故陆文鉴老师为纪念北京舞蹈学校成立三十周年写下的一段话,他说:“在回顾学校办学经验的时候,我们也不能忽视那些长期存在的缺陷,我以为其中最主要的就是对于理论建设问题认识不足,长期提不上日程。其实,在过去三十年中……,学校都积累了许多经验,其中有些成功,有些不那么成功甚至失败,这些都是宝贵的财富。但这些都只有经过认真地总结才可能提高到理论的高度,变成全校人员的共同认识和用以指导实践的依据,并在实践中逐步丰富和深化,形成自己独特的优良传统,这传统将发出巨大的推动力,促进我们事业的迅速发展。”

如今,25 年过去了。当我们今天隆重庆祝中国改革开放 30 周年,同时庆贺中国舞蹈高等教育 30 周年的时候,我们终于可以告慰曾经为我们学院、为舞蹈教育事业付出毕生心血并挂心于舞蹈学院未来发展的先辈们。相比于 1984 年,北京舞蹈学院的整体理论水平已经提升到一个较高的层次,这部集合各专业研究成果为一炉的学术文集的问世,就是实实在在的证明。

在看到我们所取得的辉煌成绩的同时,也要看到差距,我们还必须继续努力。按照当代大学所应具备的学术能力、学术水平与学术地位来讲,应该坦白地承认:我们的差距仍然是比较大的。我想,缩短这一差距的办法之一就是对这部文集的系统学习和充分阐发。我院民间舞系潘志涛教授常借用牛顿的名言,

强调我们的舞蹈教学与研究工作也要“站在巨人的肩膀上”。我看这部文集的“舞蹈巨人”就不止一位两位。如果我们能够站到这许多“舞蹈巨人”的肩膀上,那么我们就一定可以站得更高,看得更远,想得更深,做得更好。

大学之本或“育人”,或“育人”与“科研”并重。舞蹈学院的“本”是什么?我以为就是舞蹈理论家彭松老先生提出的“文舞相融”。“舞”的方面我们已有很多经验;“文”的方面我们这一次也有了成功的积累。但是我以为那个“相融”的结果应该是——舞蹈理论与实践的结合。

孔子云:“言之无文,行而不远”。言传须有“文”,教学更须“艺术”,而诉诸文字,形成文集,便是教育教学艺术的结晶,更是教育教学经验的理论升华。愿我们从这部文集——这份宝贵的财富中吸取营养,提炼学术思想,为逐步构建具有中国特色的舞蹈高等教育理论体系奠定基础。

北京舞蹈学院院长
李 续
2009 年 秋

你们像矗立的群峰挺拔云端，

你们像翠绿的松柏摇曳飞舞。

把你们的美好青春融入在舞蹈的事业中，

用你们的心血与汗水来浇灌这中华民族舞蹈大花园。

让那美丽的花朵绽放出绚丽多姿的舞蹈来赞美伟大的祖国，

让我们伟大的中华民族舞蹈之花飘香万里，飞舞天涯。

就用这首诗作为开头吧，我衷心祝愿北京舞蹈学院编导系像屹立的山峰一样刚强有力，像挺拔翠绿的松柏摇曳多姿，用美好的青春与激情点燃舞蹈艺术之火，用辛勤与智慧浇灌悠悠华夏五千年传统舞蹈文化之根系，让舞蹈创作的智慧之花，不断创新的精神成果，层层叠叠的舞蹈编导之栋才，点亮中国舞蹈编导高等教育这盏灯，让我们的桃李之芬芳飘香在万里，舞在天涯。接到北京舞蹈学院编导系现任系主任张守和先生的电话，说要约我为论文集作序，真是提笔不知该写些什么，几多记忆，几多挥洒，几多涌动的情感在心头，说句实话，离开北京舞蹈学院已经有些时日，往事不禁又在脑海中浮现。

1982年北京舞蹈学院筹建编导系，随着时间的延伸，已度过了27个春秋。回顾前苏联艺术家查普林执教的我国首届舞蹈编导班，当时肖慎是班主任，我是编导班班长。前苏联专家走后，那是在20世纪70年代中期，我是舞蹈学院副院长，由我牵头组织，筹建了编导系，执教的有孙天路、章民新、李正康等人。如今北京舞蹈学院已培养出一批优秀舞蹈编导和专家学者，如肖苏华、张继钢、陈维亚、张守和、王玫、张建民、万素、刘青戈等，这是在继承老一代学者教学基础上发展起来的。如今新的一批学者教授，在编导系张守和主任带领下，在编导教研中不只注重理论指导，还着重编导实践。他们编创的《秋水伊人》、《无字碑》、《梦红楼》等作品，在创作继承发展中特别强调创新，已显露出他们的教学成果。这一批新秀，勇于实践，在继承借鉴中绝不保守而敢于突破，他们不仅把握发展中国民族舞蹈、舞剧，并大胆创造新样式，又以现代舞形式来反映新生活，既突出主旋律又抓住多样化。

在教学中引领学生重视艺术实践并着重体验生活，注重启发学生们的想象力和创造力，决不墨守陈规。在人民火热建

设生活中捕捉生动的舞蹈形象来反映新时代,如《秋水伊人》,即是以新颖的现代手法打造的民族舞剧,使人感到内容明晰又亲切。

编导系近些年,在搞好一线教学的同时,也创作了不少舞蹈和舞剧作品,代表作品《秦王点兵》、《胭脂扣》、《风吟》、《大山彝人》、《咱爸咱妈》、《也许是要飞翔》,舞剧《雷和雨》、《原野》、《天鹅湖记》、《高山下的花环》、《生活在别处》、《梦红楼》等,从这些作品中,我看到编导系在舞蹈实践中已逐步走向成熟,取得了一定的创作实践经验,而且在创作中也在逐渐形成自己的创作风格。许多作品不管是在艺术构思上,还是人物刻画方面都非常精巧。如语言的精炼,技巧运用也都非常得体。形象鲜明,审美视觉新颖准确。舞剧中的主要人物,在组织肢体语言时,也发挥了演员的娴熟技巧,对人物的刻画有个性、恰如其分。在处理舞蹈组合的转换造句中,能够随着音乐和感情色彩,稳妥地在节奏速变中运用强、弱、快、慢去达到情舞交融的艺术境界,鲜明的舞蹈形象给人以深刻印象。

编导系在编舞技术技法上取得了一定教学经验,并在创作实践中得以运用。教学中,编舞有章有法,遵循舞法,不乱用、有规则、不张狂、不玄虚,在气韵之中一招一势都能做到合理安排。在舞台调度技术与动态技术上,能在复杂人物戏剧性的场面中充分体现出语言动态的特点,奇异而不紊,繁中而有序,令人耳目一新。充分运用戏剧艺术手法和表现手段,体现出编导系在舞蹈编导教学与创作上,博采百家,尽览前贤,广泛涉猎地吸收与借鉴。编导系的许多作品呈现出舞为情而发,而不是为舞而舞。在强力动态中不呆板,柔软处不显无力,而是强弱相托,稳健洒脱,轻盈流畅。舞蹈动作连接三四个动作形成组合形式,从而有力地加强渲染了舞蹈形象的鲜明性。调度上的处理如画家泼墨占用了大量空间,整、散、分、合、张、弛有度,形成了强大阵势,抓住了观众的眼球,表现出与时俱进的舞蹈编导艺术功力。

编导系有一个好学上进、勤奋好学的团队。他们对事业的执著,有着刚毅而不浮夸的品格,毛主席讲:“谦虚使人进步,骄傲使人落后”。编导系给我的印象是勤奋好学,坚持教学与创作并举,这是他们取得优异成绩的主要原因。巴尔扎克说得好:“持续不断的劳动是人生铁律,也是艺术的铁律”,因此,编导系

获得北京市教学成果一等奖、国家级特色专业建设点、北京市特色专业建设点、北京市精品课程、北京市学术创新团队,学院多门优质课,在全国组织的各项舞蹈大赛中获得多项大奖,北京市拔尖人才,系主任张守和获得全国优秀教师等。编导系在舞蹈教学与创作上取得的成绩是这个团队在勤奋中产生的,我想一个艺术家都应抱以勤奋、谦虚谨慎的态度,才能搞好舞蹈编导教学与创作。劳动创造一切,是颠扑不破的真理。

我曾多次参加舞蹈创作座谈会,听了许多专家学者及与会的青年编导、舞者的发言,使我思考良多。想就目前舞蹈编导教学与创作所存在的一些问题谈谈我的看法。给学习编导的同学们一些启示。我认为舞蹈编导要有创作个性。首先编舞者要克服心态浮躁、急功近利的思想,脱离生活无章法的编创是创作不出来好作品的。必须懂得编舞也是有其法则与规律性的,尤其不能脱离生活,想走捷径决不是正道。

1. 舞蹈本体的动态法则具有其科学性、规律性

舞蹈本体的动态法则具有其科学性、规律性,胡编乱造等于盲人骑瞎马。编舞者首先要有文化知识,需要有生活实践和艺术实践的经验,对肢体语言要有丰富的积累,同时编舞者要正派,基本功、组织能力、想象力、观察力、鉴别能力、创造能力要过硬。切忌仿抄他人,更不要窃取别人的成果。他人之作是可以学习的,但是立足点要摆对,应该是学其法、见其巧、创其新、用其化,总之应该是借鉴而不是抄袭与套搬。因此要树立老老实实的学风,在艺术实践中练好编导的基本功,走创新之路,达到形韵神韵一致,舞情舞律和谐,博采众长,吐故纳新。

2. 编导应该用敏锐的眼光去捕捉生活

编导应该用敏锐的眼光去捕捉众人眼中未发现的新鲜事物并加以储藏,以备为我所用、提炼加工,要别具一格地创造出鲜明的舞蹈形象。杨丽萍的《雀之灵》成功地塑造了舞蹈的孔雀,她以孔雀来表现傣族妇女崇高、高雅、端庄的性格与美的体态。她是借孔雀之形表达人之精神的,是拟人化而移情于舞的艺术形象。编导一定要掌握丰富的舞蹈语言,积累的舞种越多,编导时就能为其所用,还可以有所选择。如果能把肢体语言凝练成抒情诗一样,做到深邃悠远,那样,耐人寻味的艺术境界就能给观众留下遐想的空间,让观赏者去参与艺术想象。

3. 编导一定要加强思想文化艺术的修养

编导一定要加强思想文化艺术的修养,举之意、意之象、象之情、情之韵、韵之形、形之舞、舞之音,集形神兼备、情舞交融之美,从而一扫纯肢体动态无魂之嫌。语言凝练如诗,好看,有煽情之力才能产生美,这种美是升华之美,意形升华才能进入艺术境界。这是形神合一浓缩在舞蹈载体中对表演者的要求。编导能否创作出诗情画意的舞蹈,这就看编导的艺术功力了。

4. 编导要用诗的语言来构建舞蹈和舞剧

我认为舞蹈具有诗的语言,是最富有浪漫主义色彩的艺术,如舞蹈《千手观音》、《女儿河》、《水》、《海浪》、《扇舞丹青》、《雀之灵》等,这些舞蹈如诗如画,都是富于动态美的诗句,是充满想象力的华章,决不是其他艺术门类所能取代的。舞蹈是直观艺术,它受空间与时间的限制,同时还要得到音乐、美术、文学、戏剧、诗歌的辅助来达到舞蹈、舞剧自身审美价值的完美实现。因此要求编导必须从上述几个方面加强修养,不断学习积累,把肢体语言凝练成抒情的诗放在时空中延伸。做到这一点需要靠演员表演艺术的深度与技巧来体现诗一般的意境,当然也离不开舞台美术灯光和音乐的辅助。由此可见,无论是舞蹈还是舞剧都是以肢体语言来表达思想感情的。因此,编导任务一完成,演员便成为舞台表演的中心。好的舞蹈和舞剧如果没有成熟的、优秀的舞者就不能实现精品的最高任务。所以说舞蹈要诗化而不能一般化,编导要用诗的语言来构建舞蹈和舞剧。

5. 编导必须用敏锐的眼光把握演员的技术

编导必须用敏锐的眼光把握演员的技术含量,不能滥用技巧,做象外之技,多余的技巧要删繁就简,以最精练的诗的语言来塑造舞蹈形象。做到抒言外之意,听韵外之音,品舞中之情,提供给观赏者以更大的审美空间。这种体验,编导与演员必须透晰深刻,达到“舞中有真情,有感难言对”的艺术诗境,也就是人们常说的“无声胜有声”了。编导能否用肢体语言去唤起观赏者审美的激情,其中演员二度创作的表演水平如何,能否达到编导的要求是十分重要的,重中之重是要调动演员的艺术功力,指导启发创造。作为编导必须在艺术实践中增强自己编舞的能力,在创作中展开想象。要使演员立足于表演的平台上,关键在于舞“神”,“神”是舞之魂,舞无魂形无主,舞蹈必然失去生命力。

6. 真正的舞蹈编导家是属于人民的

用舞蹈去品味人生,能够做到不俗、不浅、不媚、不假,能在强力的动态中不露呆板,柔软处显其筋骨,强弱相托,稳健洒脱,轻盈剔透,情舞交融。魂在其中,艺术的魅力就能自然和谐地表现出来。舞蹈编导如能向书法学习,将是大有益处的,如:王羲之的字“字圆转入珠,瘦不露筋,肥不没骨,可云尽善尽美矣”。王羲之的书法飞舞行草,节奏有致,流畅传神,意境深邃,刚柔并济,布局得当。总之,书法与舞蹈一静一动,相辅相成,如同一家。这对演员、舞蹈编导大有借鉴之处。

艺术就是要协调有致,要有美感。高度协调才是美,舞蹈更是如此。舞蹈是以人体动态美为上,身段技能是见之于协调、情思和美感的,干巴巴的作品乏而无味不会打动观众的心弦,因此,公式化、概念化、虚浮化都应忌讳与避免。不言而喻,舞蹈家们都应好好学习,学百家之长,为我所用。首先用之有法,不可套搬,中外艺术精华对我们都是继承借鉴发展创新的财富。编导应该有个性,要独出心裁,出奇制胜,在生活实践与艺术实践中进取、拼搏、学习、积累,力求作品个性鲜明。在继承发展、借鉴创新中去提高编导的艺术修养,并加强独创精神,贴近实际、贴近生活、贴近群众,用先进文化指导我们的前进方向,创作出雅俗共赏的舞蹈作品来,为物质文明、精神文明服务。希望我们舞蹈编导家们牢记邓小平的教导,“人民是文艺工作者的母亲,人民需要艺术,艺术更需要人民”。我认为,“真正的舞蹈编导家是属于人民的”。

另外,近几年,学院硕士研究生的论文答辩我也时常应邀来参加,从许多学生的论文中可以了解到他们对编导学有其独到的见解,少有教条与空谈。学生的文化水平较高,文章深入浅出,风格多样,读起来耐人寻味。过去有人把从事舞蹈的人评价为“头脑简单,四肢发达”,用这样的词来讽刺舞者,认为搞舞蹈的人文化水平低,只知道跳舞没有文化。而现在编导系的学生论文有力地批驳了这种偏见。我认为作为舞蹈人并非容易之事,要当舞蹈人,不做无脑人。这个定律一定要坚守。如果光会跳舞而没有文化,没有脑子,又怎么能更好地贯彻执行“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针呢?又怎么能更好地为人民服务,为社会主义服务呢?同学们的文章写得很好,有自己的理论观点

和独到之处。应在更多的艺术实践中来检验,在不断地积累中发展。牢牢记住“实践是检验真理的唯一标准”。我们一定要在实践中来检验自己的言行,要说真话、办实事、努力搞好创作。

我衷心希望大家成为一个名副其实的理论与实践相结合的,具有较高文化水平的编导家,为打造中华民族新时代的舞蹈艺术而奋发向上。

贾作光
2009年7月

北京舞蹈学院编导系的成长是一个不断自我超越的历程。回首过去,我们踏着前辈的足迹,迈着坚实的步伐,坚持厚基础、宽口径,“表、导、教三位一体的创新性人才培养模式”,以“争创世界一流舞蹈高等学府”为目标,创造了中国舞蹈编导事业大发展的辉煌。展望未来,编导系将以“做世界一流舞蹈编导学科”为己任,努力实现从优秀到卓越的新跨越。

完善的舞蹈编导学科体系扎根于深厚的中国舞蹈文化。纵观中外舞蹈编导艺术的发展历程,成功的学科大都拥有独具特色的学科文化与追求。舞蹈编导学科定位是立足民族,面向世界,博采众长,创新创造。这是我们可持续性发展的原动力,是编导学科牢不可动的根基。建立并贯彻一套清晰的舞蹈编导教学、管理、创作理念,是编导系建立国家级特色专业的灵魂。2005年编导系被评为北京市教委“人才强教行动计划”首批“学术创新团队”。“培育一流舞蹈编导人才、锤炼持久舞蹈编导教学与管理能力、打造卓越核心团队形象”三大措施作为“从优秀学术创新到特色专业建设卓越”战略的重要举措,就是要使团队文化成为推动编导学科发展、实现新跨越的动力源泉,建立具有中国舞蹈编导特色的文化理念学科体系。

一、历史,我们这样继承

编导系的发展与建设,经历了一个漫长的“实践、认识、再实践、再认识”的不断进步、提升的过程。编导系的前身经历了两个阶段:其一是1957年聘请了查布林和古雪夫两位前苏联著名舞蹈编导大师,先后举办了两期全国舞蹈编导培训班,学员三十余名,培养了新中国成立后第一代专业舞蹈编导人才。这个创作群体在近三十余年的艺术实践中,创作了大型音乐舞蹈史诗《东方红》、舞剧《鱼美人》、《小刀会》、《宝莲灯》、《丝路花雨》、《红色娘子军》等一大批享誉中外的经典舞蹈、舞剧作品。其二是1982年,由贾作光副院长牵头筹建编导系,组织院内外具有丰富创作经验的专家学者授课,招收专科学员二十余名,为后来编导系的正式建立奠定了基础。1985年编导系正式成立开设舞蹈编导专业,也是北京舞蹈学院最早设立的本科专业之一。建系当年,招收首届本科生18名,在首任系主任尹佩芳、副主任孙

天路、编导教研室主任章民新的带领下组织教学,同时还聘请了十余名国内外专家学者担任客座教师,编导学科的建设与科研从这里开始,在历史中延伸。实践证明为中国舞蹈艺术发展,带来了蓬勃的生机以及相当丰富的、新的艺术精神。编导系建立二十余年,在历任系领导的努力下,根据不同时期国家经济发展的需要,在保持传统优势学科的基础上,合理定位,不断拓展新专业,逐步构建了编导教学与实践的专业体系。1993年在吕艺生院长支持下,成立了北京舞蹈学院现代舞研究室,主任张守和。使现代舞第一次进入我国高等教育学府,这是我们在艺术现实对新的艺术语言呼唤的回应。多年来,现代舞专业的学科建设较好地将中国传统舞蹈艺术精神融入教学与创作中,使得现代舞不仅因为其艺术观念和所表达的生存体验具有中国现代生活、文化的独特色彩而成为中国的现代舞,从这种角度说,现代舞编导教学就是将中国传统舞蹈的艺术精神生动活泼地延伸到现代生活与现代艺术空间中,其所做的艺术探索也赋予了传统舞蹈语言新的意义和生命。作为全国舞蹈教育最高学府中的重点学科,编导系不断继承与创新舞蹈文化,不断推动中国舞蹈文化事业的前进,以鲜明的办学特色,不断整合办学优势,挖掘发展潜力,引领中国舞蹈编导教学的发展。

2007年教学评估,对编导系成立以来的历程进行了全面回顾,深刻总结了编导学科发展实践中凝聚并凸显出来的舞蹈编导教学、管理、学术研究、人才培养、课群体系等团队创新文化品质和学科内涵,以继承和创新为方针,以评促建,经过全系教职员上下反复酝酿和讨论,最终整合、提炼成舞蹈编导学科体系建设的新理念。舞蹈编导学科体系建设新理念的核心内涵是“传承民族文化,紧扣时代脉搏,不断实现自我超越,完善世界一流舞蹈编导学科的建设”。体现了作为教师,将以“负责任”和“最优秀”的教育理念和培养人才作为自己的追求。凝结了编导系全体员工缔造辉煌历史的精神精髓,表达了编导系对未来的美好憧憬和对中国高等舞蹈编导事业的坚定信念。这一理念体系的提出,实现编导系在新世纪之后新的跨越!

根据国家高等教育的发展方针政策,又结合舞蹈编导的学科特点,编导系确立了自身的学科建设与发展的思路。为建构独具特色的、完整的中国舞蹈编导学科体系,编导系的学科建设充分

利用自身的办学优势,在学科教育与研究的各个方向(包括中国民族民间舞、中国古典舞、中国芭蕾舞、中国现代舞以及大型综艺晚会的编导与创作方向)上全面铺展。尤其是注重加强中国传统舞蹈编导教学方面的建设,振兴中华民族的舞蹈文化,建立中国舞蹈百花齐放与万象纷呈的新局面。

编导系几十年的发展建设,是几辈人的智慧结晶,经过了新中国建设的各个阶段以及高校教育的不断创新与调整,逐步确立了编导系学科建设的定位。根据学院建设世界一流舞蹈高等学府,建设教学研究型舞蹈高等学府的发展目标,编导系确立了自身的长远发展方向。即立足北京,服务全国,立足中国,面向世界。不断传承和创新优秀舞蹈文化,培养舞蹈、舞剧表、导、教三位一体高级专业人才,以本科教育为主,逐步发展和完善研究生教育。

在2008年度,编导系分别获得国家教育部认定的国家级特色专业建设点与北京市教委认定的特色专业建设点的殊荣。这与编导系多年的学科建设积累与努力是分不开的。舞蹈编导专业作为舞蹈艺术门类中一项分支专业,具有其极强的综合性质,集舞蹈表演、教育、创作、编舞、导演、理论、教学等为一体,是研究关于舞蹈编导教学理论、人体运动科学、动作编创技巧、艺术表达与表现及导演与表演的学问,是对舞蹈编导教学、人才培养、剧目创作、舞台导演、科研创新等进行综合科学研究与实践的学科。其特色为立足中国舞蹈文化传统,广采博收世界舞蹈文化,建构完整性、系统性、科学性、开放性、可持续性发展的中国舞蹈编导学科的教育教学体系。

二、当今,我们这样把握

近年来,编导系针对编导教学实际,采取了培养、引进、特聘、兼职相结合的措施,建立柔性用人机制,师资队伍能够满足人才培养需要。根据学院先后出台的一系列引进高层次教学和管理人员的政策和措施,师资队伍的数量和结构得到了明显改善,建立起一支整体结构基本合理、发展趋势良好的师资队伍。编导系采取措施优化教师的学历结构,鼓励中青年教师在攻读硕士学位,近三年来专任教师中硕士比例不断提高,达到教师

总数的60%,师资队伍结构日趋完善。编导系的师资结构以老中青构成,师资队伍的总体结构具有年轻化的优势。共20名教师,其中教授4名,副教授6名,讲师6名,助教4名。所有教师均在第一线从事本科和研究生教学。青年教师培养形式多样,扎实有效。以传、帮、带的形式,促进年轻骨干的成熟与发展,通过派出去、请进来的办法,使本学科的群体能多元化、知识结构不断更新化,有计划地支持年轻教师进行高层次学历的进修和提高。

编导系作为中国舞蹈创作人才培养的重要基地,努力提高学生对传统舞蹈语言的感受力和结构的把握能力,加深学生对舞蹈民族审美精神的体认,引导学生认真地思考和表达生活在传统与现代、本土与全球这一独特时空中的人们的体验、愿望、理想,探索传统舞蹈在现代生活与审美空间中存在及发展的道路。近几年,编导系不断地发展壮大,在各个方面取得了优异成绩。2004年《中国舞蹈编导学研究》获北京市高等教学成果一等奖;2005年获得北京市学术创新团队称号;2006年学术创新团队隆重推出舞剧《花环》、《天鹅湖记》和《生活在别处》三部大型舞剧,并参加了中国舞蹈家协会举办的“北京市现当代舞剧展演周”的学术交流活动,获得了空前反响;2007年,推出“单人舞、双人舞、三人舞、现代舞基训”四门院级优质课程,并在教育部水平评估中获优评;2008年,编导学科全面建设与推进,获得教育部认定的国家级特色专业建设点,北京市特色专业建设点;2009年,单人舞编导基础理论与技术技法获得北京市精品课程。近几年,在作品创作上,有《梦红楼》、《雷和雨》、《原野》等几十部大中型舞蹈舞剧作品,《大救援》、《妈妈,别哭》等百余部小型舞蹈作品,并在中国最为专业的“荷花杯”舞蹈比赛、全国舞蹈比赛、“桃李杯”舞蹈比赛等比赛中获得特等奖、组织奖、一等奖若干。在科研方面,编导系进行教、学、研为一体的立体式研发,承担如单人舞编导基础理论与技法研究、舞蹈编导学科建设研究、中国当代舞编创研究、音乐编舞研究等国家级、北京市级等科研项目四十余项;教师论文发表方面,如:《探究中国舞蹈教育管理中的创新理念》、《而今迈步从头越——舞蹈编导学术论坛综述》、《中国双人舞编导初探》、《结构及语言中理性与感性之把握》、《“桃李杯”大赛与学科思考和设想的检验》、《中国当代芭蕾

发展的语言研究趋向》、《编舞的价值不只是“编舞”》、《论中国当代舞剧中双人舞的人物性格塑造》等教学及学术文章百余篇,出版《中国舞蹈编导教程》、《中国双人舞编导教程》、《单人舞编导技法》、《双人舞编导技法》、《现代舞技术训练》等专著及影像教材十余部。编导系全面的发展与建设为编导学科今后的蓬勃发展,为建设国际一流舞蹈高等学府,奠定了深厚的基础。

编导教学体系的建设上取得历史性的突破。必将有效地推动学院学科资源和人才资源的整合,促进编导教学创新平台建设,形成优秀编导人才聚集的团队效应。提高编导学科的学术竞争力和综合创新能力,极大地提高了教学质量和人才培养质量。编导专业硕士研究生人才培养目标主要是满足学校、文艺团体、传播媒体以及研究机构对舞蹈编导人才的需求,注重培养研究生掌握本专业的研究方法,具有独立分析与解决本专业具体问题能力,独立承担本学科课题研究的研究型人才。自2000年开始招收硕士研究生,各专业方向至今已有15名硕士生,十余名在读硕士生。学院各部门在研究生培养上给予大力支持,目前,各项措施得当,稳步发展。近几年,编导系每两年举办一次有关舞蹈编导方面的学术研讨会,邀请国内外知名专家教授,就编导教学以及学术研究等诸多方面进行探讨和交流,已经收到良好的效果。

编导系历来重视国内外交流与学习,积极争取各种机会与国外舞团、艺术院校进行交流。近年来,我们采取请进来,走出去的办法,了解国外新的创作理念和创作方法,同时介绍我们的教学及创作成果,获得了好的效果。近年来,我系先后与国际编导大师贝雅,英国文化、新闻和体育大臣特莎·乔韦尔、加拿大的“太阳马戏团”Murielle Cantin、澳大利亚的“火之舞”舞蹈团、韩国现代舞专家洪信子、德国现代舞蹈史专家约翰内斯·奥登塔尔、法国斯特拉斯堡国立音乐舞蹈戏剧学院院长玛丽-克洛德·塞伽尔、英国兰登舞蹈团、土耳其著名编导——《火之舞》的编导穆斯塔法、美国俄亥俄州立大学舞蹈系编导艾伦·塞纳-马恩省、以色列舞蹈家瑞娜·申弗德女士以及德国著名现代舞大师皮娜-包西等进行了百余次的学术交流。国际交流使我们对当代世界舞蹈艺术的发展趋势有了进一步的了解和认识。我们在吸取世界舞蹈编导教学、创作的先进经验基础上,结合国内