

21世纪高等师范院校学科教学论教材

舞蹈

WUDAOJIAOXUELUN

教学论

主 编 张向侠

陕西师范大学出版社

责任编辑 袁敏芝
封面设计 王伟博

21世纪高等师范院校 学科教学论教材

语文教学论
数学教学论
英语教学论
物理教学论
化学教学论
历史教学论
地理教学论
生物教学论
政治教学论
体育教学论
美术教学论
音乐教学论
舞蹈教学论

ISBN 978-7-5613-494

9 787561 349403 >

定价:22.00元

舞蹈教学论

主 编 张向侠

副主编 李永明

编 者 张向侠 李永明 李开方 刘丽兰

顾美莲 卢 洋 陈广菊 瞿 虹

侯俊萍 李 超 秦媛媛 张 瑜

马 昱

陕西师范大学出版社

图书代号:JC9N0973

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈教学论/张向侠主编. - 西安:陕西师范大学出版社,2009.12

ISBN 978-7-5613-4940-3

I. 舞... II. 张... III. 舞蹈艺术-教学研究-师范大学-教材 IV. J7-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 211219 号

舞蹈教学论

张向侠 主编

责任编辑 袁敏芝
封面设计 王伟博
出版发行 陕西师范大学出版社
社 址 西安市长安南路 199 号(邮政编码:710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
印 刷 西安建科印务有限责任公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 11.5
字 数 183 千
版 次 2009 年 12 月第 1 版
印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5613-4940-3
定 价 22.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与本社教材中心联系、调换。

电 话:(029)85307826 85303622 (传真)

贵州师范学院内部使用

前 言

为了适应基础教育课程改革的需要,变革课程教学论教材相对陈旧的状况,同时,也为了在新世纪开始之际,通过历史回顾和初步总结,促使学科教学论的日趋成熟,陕西师范大学出版社策划编写一套《21世纪高等师范院校学科教学论》教材。经过各学科专家的多次讨论,确定了此套教材的四个基本特色。

1. 体现时代特色。此套教材是在中国教育大变革过程中组织编写的高等师范院校本科教材,一方面体现基础教育课程改革的理念和要求,另一方面体现高等师范教育自身发展的特色和与时俱进的最新成果,包括现代教育理论成果和近年来成功的教学实践成果。

2. 体现创新特色。此套教材在继承教材教法经验的基础上,对传统学科教学论的框架有所突破,内容有所创新,体现现代教育理念和先进的方法体系,成为新世纪贯彻素质教育的学科教学论新平台。

3. 体现基础性特色。各科教材均精选教师教育所必备的基础知识和基本技能为其主干内容,以课程论、学习论、教学论、教育评价为主线展开,注重教师基本能力(包括多媒体技术的使用)的培养。

4. 体现实用性特色。明确为中学教学服务、为学生走上讲台服务的主旨,从内容到形式都为学生学习和将来适应中学教学工作的需要服务,体现可操作性。在对理论阐述的基础上,介绍具体方法和实施过程,体现案例教学,注重与社会生活的联系,使学生感到真实有用,乐于学习。

为此,各学科从提纲的草拟到编写人员的组织都经过了认真研讨和严格筛选。从目前的情况看,经过国内广大学者的共同努力,各科都实现了编写的意图。同时,我们也看到在学科性质与一般教育理论的结合上,在实践性与理论性的平衡上,在多学科融合与本学科独立性的协调上,还存在一些需要进一步研究的问题。这反映了学科教学论正处于发展中的特点,不同的观点、不同的角度恰好为学科教学论的建设注入了无穷无尽的活力。

如今,这套教材已出版七年了,在全国近四十所高等院校使用,接受了专家和广大师生的实践检验,先后获普通高等教育“十一五”国家级规划教材、教育部 2006 年全国教师教育课程资源“推荐资源”“优秀资源”和陕西省 2007 年优秀系列教材等殊荣,得到了较高的评价。

但是,随着基础教育新课程改革的深入,高中段课程标准的颁布,在基础教育教学层面许多新教法、新学法不断涌现,新的课程标准教材也在实践中得到不断完善,师范院校的教材教法课也在实践中得到调整。因此,在广泛征求使用院校意见的基础上,我们对此套教材一方面进行了重新修订,另一方面,也根据基础教育新课程改革要求,增加了品种,使此套教材涵盖更广,更加适应基础教育及教学实际。值此修订再版之机,我们特别感谢给予本套教材热切关注并亲自作序的华东师大课程与教学研究所所长、博士生导师钟启泉教授;感谢全国各地使用院校师生提供的意见和建议,使我们此套图书更趋完善;感谢陕西师范大学出版社为本教材的出版付出的辛勤劳动和所提供的经费支持。

丛书编委会

序

钟启泉

当代教育的改革和发展已经开始聚焦在变革学校课程与教学的层面上,当前我国正在进行的基础教育课程改革,就在相当程度上回应了我国教育所面临的挑战和现实问题。课程改革是教育发展和发展的关键环节。2001年6月,教育部颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》,并决定从2001年秋季开始,用5年左右的时间,在全国范围内实行基础教育新的课程体系。新课程的实施是我国基础教育战线一场深刻的变革,新的课程理念、新的教材体系、新的评价观念,既强烈冲击着现有的师范教育体系,又对广大教育工作者提出了更高更新的要求。

教师发展是课程开发的中心。课程与教学的变革和发展需要一线教师的积极参与,教师自身的理论素养和实践能力是决定课程与教学改革成败的关键。新课程在课程理念、课程目标、课程功能、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价及课程管理等方面都发生了重大变革,较原来的课程有了重大创新和突破。它既要求师范院校在现有的教师培养过程中融入新课程理念,使未来的教师能够了解新课程、理解新课程,又要求一线教师更新教育观念,改进原来习以为常的教学方法、教学行为和教学手段,重新确立和认识自己的角色,改变课堂教学组织方式,提升课程意识,提高教师专业化水平。

由陕西师范大学出版社出版发行的《21世纪高等师范院校学科教学论》系列教材,以培养适应新课程和新教材的新型教师为出发点,本着为教师教学服务的原则,努力凸现未来的教师以及在职教师如何更快更好地适应新课程理念下各学科的教学。本套教材在扼要阐述教学理论的基础上,详细介绍了各学科教学的具体方法、过程,展现多层次的、多种类的教学设计和方案,具有较强的实用性和可操作性。更难能可贵的是现代教育技术应用在该教材中自成章节,教学内容设计亦尽量利用现代教育技术,为未来的教师适应新课程下的教学需要提供了一个平台。

这套教材突破传统学科教学论的局限,体现当代基础教育课程改革指导纲要的基本思想,以新的教育理念贯串全书,把新课程标准的各项要求融入其中,力图把握学科教育发展的脉搏,介绍和分析各学科教学的特点,勾勒出各学科教学的整体轮廓;同时,教材所表达的学科教学发展的最新理念将对我国学科教学的转型产生一定的促进作用,而其分析和介绍的学科教学的实践模式亦将对我国新的课程改革和教学实践产生一定的促进作用。而且,这套教材具有相对完整的体系,它由十二部著作组成,既阐释和分析了学科教学的一般理念和学科教学的设计范式,也包容了学校课程体系中的绝大部分学科。就整套教材来看,它又是我国课程和学科教学论研究的一项系统工程,它的出版在一定程度上推动了我国学科教学论的理论研究和实践探索,同时也有效地推进了学科教学过程的优化。

这套系列教材由全国基础教育课程标准研制核心组成员、学科教育专家以及一大批长期从事学科教学论教学的中青年学者共同参与编写。教材所涉内容贴近一线教师的教学实践,充分反映学科教学方面最新的研究成果,为师范院校本科生的学习和在职教师的进修提供了系统的学科教育观念、教学设计的策略以及课程教学的科学性知识。它既可作为师范院校本科生必修的教法课教材,也可作为在职教师培训的适用教材,也是在职教师更新教育教学观念、理解新课程标准、提高教学艺术的较好的参考读物。

目前,几乎所有国家的课程与教学改革中,教师专业素养的提高都被视作一项重要的策略和任务,我国现实的基础教育课程改革同样高度重视这项策略和任务的有效完成。教师专业素养的提高是一项复杂而艰巨的工程,它既需要师范院校的专门培养,又需要教育主管部门有计划地开展正规的师资培训;既需要推广和实践我们已经取得的成功经验,更需要教师从专业发展的角度展开积极的自主学习和研究。“21世纪高等师范院校学科教学论”系列教材为广大教师提高专业素养开辟了一条很好的途径。

课程改革的成败关键在于教师。希冀师范院校学生和广大教师能够积极了解新课程、理解新课程,增强课程改革的信心,提高运用新课程的能力和水平,以课程改革为重要契机,在理论上提升,在实践中学习,在反思中进步,努力提高专业化水平,并以主人翁的姿态投入到实践新课程的浪潮之中。

愿我们与新课程共同成长!

目 录

第一章 舞蹈教学论概述	(1)
第一节 舞蹈教学论的本质	(1)
第二节 舞蹈教学的内容与任务	(3)
第三节 舞蹈教育的功能与意义	(7)
第四节 我国舞蹈教育的目的与任务	(12)
第二章 中外舞蹈教育发展简史	(14)
第一节 中国舞蹈教育发展简史	(14)
第二节 西方舞蹈教育发展简史	(29)
第三节 中西方现代舞蹈教育	(33)
第三章 舞蹈教育制度	(35)
第一节 概述	(35)
第二节 普及型舞蹈教育制度	(36)
第三节 早期专业型舞蹈教育制度	(40)
第四节 两种舞蹈教育制度的相互促进	(43)
第四章 舞蹈教育的心理学理论基础	(45)
第一节 舞蹈教育与心理学理论基础	(45)
第二节 舞蹈教育学习的心理学基础理论	(46)
第三节 中小学生的身心特点在舞蹈教育中的体现	(56)
第五章 中学舞蹈课堂教学方法与设计	(63)
第一节 常用的舞蹈教学方法	(64)
第二节 舞蹈课堂教学	(67)

第三节	舞蹈课堂教学的基本环节与舞蹈教案的编写	(69)
第四节	校园集体舞教学	(71)
第五节	舞蹈课的学业考核与舞蹈教学的课外活动	(76)
第六章	中学舞蹈教学的多媒体运用	(80)
第一节	舞蹈多媒体教学的意义	(80)
第二节	舞蹈教学多媒体课件的设计与制作	(87)
第三节	多媒体与舞蹈课堂教学	(96)
第七章	舞蹈课专题教学法	(102)
第一节	芭蕾教学法	(102)
第二节	中国古典舞教学法	(107)
第三节	中国民族民间舞教学法	(111)
第八章	中学舞蹈教师的修养及发展	(129)
第一节	舞蹈教师对教学的开拓	(129)
第二节	舞蹈教师的素质与修养	(130)
第三节	舞蹈教师的职责	(134)
第四节	中学舞蹈教师面对现实的挑战	(137)
第九章	微格教学及教育实习	(141)
第一节	微格教学概述	(141)
第二节	微格教学的设计模式与教学实践	(146)
第三节	微格教学的教育见习与教育实习	(154)
舞蹈专业课教案(案例)		(161)
附录一	蒙古族舞蹈	(161)
附录二	维吾尔族舞蹈	(164)
附录三	山东海阳秧歌	(167)
参考文献		(171)
后 记		(175)

第一章 舞蹈教学论概述

舞蹈历史悠久,流传广泛,是深受广大人民群众喜爱的一种艺术。在遥远的原始社会,先民们为了自身的生存及生命的延续,从事着最原始的劳动生产、狩猎渔耕等。在征战庆典、祭祀膜拜、相互交往的情感宣泄中,舞蹈、歌唱、绘画等艺术活动随着原始人类的部落生活、宗教信仰、智慧的发展便应运而生,成为人类历史进程和文化发展过程中的一种文明标志,也是中国历史阶段中经济发展和社会生产力水平的表现,是中华民族的政治文化、民风世俗、审美意识、精神风貌的凝聚。我国春秋时代以儒家乐舞思想所编撰的第一部乐舞理论《乐记》一书中提及的“观其舞,而知其德”,^①就精辟地阐述了舞蹈艺术的社会价值和历史作用,并把“礼、乐、射、御、书、数”作为“六艺”,作为周代向王公贵族子弟们进行教育培养和学习的必修课,舞蹈教育自我国周代已开始兴起,受到统治阶级的重视,并得以发展与普及。

在我国几千年舞蹈艺术发展嬗变的历史过程中,舞蹈家是舞蹈艺术承上启下传承发展的媒介。他们对舞蹈教育的发展、舞蹈艺术的创新,作出了卓尔不群的贡献。随着我国改革开放和现代化建设的快速发展,群众性舞蹈活动的广泛普及,专业性舞蹈教育的飞速发展,人民群众对舞蹈艺术的渴求,社会对舞蹈艺术人才的需要等,都为舞蹈教育事业的发展提供了一个良好的契机。如何提高舞蹈教育质量,是促进舞蹈教育学科的建设,培养舞蹈人才、发展舞蹈艺术的基础和关键。教育部关于《基础教育课程改革纲要(试行)》及艺术课程改革标准的新观点、新思路、新方法,为舞蹈基础教育指出了方向。中学音乐课新教材的六个模块之一《音乐与舞蹈》部分,以崭新的理念,构建了切实可行的框架,为从事基础舞蹈教育的工作者提供了一个可操作的平台。

第一节 舞蹈教学论的本质

《舞蹈教学论》是研究舞蹈教学的一般规律的学科。它研究的对象包括:舞蹈教

^①《乐记·施乐篇》,人民音乐出版社,1958年版,第20页。

学在整个舞蹈教育活动中的地位 and 作用、舞蹈教学的目的和任务、舞蹈教学过程、舞蹈教学原则、舞蹈教学内容、舞蹈教学手段和方法、舞蹈教学组织形式及学生学习成绩的检查 and 评定等。对上述内容,《舞蹈教学论》应注重理论探讨,它是应用性理论学科,对舞蹈教学设计具有直接的指导作用。《舞蹈教学论》运用教育学的基本原理,从整体上阐述了舞蹈教学与各学科教育所共同运用的基本理论和方法,同时还强调舞蹈教育的技能训练。它又是研究教师如何教,学生如何学以及两者之间关系的理论和实践相结合的学科,也是高等师范院校舞蹈教育专业学生重要的必修课程之一。舞蹈教育专业教学论课程是结合学生已学过的舞蹈学、心理学、教育学等理论开设的,通过学习促使学生掌握舞蹈教学的基本规律,具备舞蹈教学的能力,从而成为一名合格的舞蹈教师。通过本课程的学习,把所学的专业知识和专业技能转化为舞蹈教育素质和技能,使舞蹈教育专业的学生,具备基本的舞蹈教育以及本学科基本的教学方法和能力。其次,舞蹈教师的才能应是全面的。具有一定的舞蹈专业技能,是舞蹈教师必备的重要条件之一,同时作为一个合格的舞蹈教师,还应具备良好的文化素质修养以及普通教师的教学能力。《舞蹈教学论》着重研究“教”与“学”之间的辩证统一关系及舞蹈教学的独特规律与科学的教学方法,因而在舞蹈教学中,“教”是首要的保证,是完成教学的基础;“学”是“教”的艺术实践过程和教育成果展现,二者之间只有做到和谐统一与完美结合,才能实现舞蹈教学的宗旨和目的。

《舞蹈教学论》是舞蹈教育学的的一个分支。舞蹈教育学是从教育学的角度,运用普通教育学的原理和方法,来研究舞蹈教育的一般规律和特殊规律的学科。它既包含教育学的一般规律,又突出舞蹈教育教学的自身特点。舞蹈教育学运用教育学理论方法,以教育方针为基础,以舞蹈艺术为范畴,着重从理论和实践上对舞蹈教育发展、舞蹈人才培养、舞蹈教学实施、舞蹈文化承传以及舞蹈审美等进行科学的、系统的研究,探索出舞蹈教育的艺术特征规律。

在知识与信息发展的时代,如何继承弘扬民族舞蹈文化,突出舞蹈教育的现代意识,促进教育改革,是我们亟待研究解决的重要课题。舞蹈教师要不断地更新教育理念,加强信息交流,运用多媒体教学等手段,在教学中不断创新发展,以新的知识信息来传播新的舞蹈教育教学理念。

舞蹈教育的质量取决于教师的综合素质和教学水平,一位优秀的舞蹈教师应该具备严谨的科学态度和前瞻性的创造精神,以广博的知识来驾驭自己的教学工作。科研意识的建立,是衡量教师教学水平的一种标志,也是教师综合素质的体现。教师不仅要传授知识和技能,更重要的是在教学过程中要有科研意识,体现科研精神,使自己成为学科研究的带头人,培养出更多具有理论知识和真才实学的舞蹈艺术人才。

教学经验是教学实践的积累和探索,一个优秀的舞蹈教师是在长期的教学实践过程中磨炼出来的。实践出真知、实践出智慧、实践也出理论。事物发展的本质与普遍性规律,是前人总结经验、归纳概括的成果。因此,我们在认真学习前人经验的同时,必须加强自身教学的理论性、学术性经验总结。要努力改变舞蹈教师中只会“教”,不重视“写”的现状。“写”就是在教学实践中,将自己的教学实践进行系统的归纳总结、概括升华,这样既可以提高自身理论修养,也是建构舞蹈教育学科不可忽视的举措。

第二节 舞蹈教学的内容与任务

舞蹈既是一种起源较早、历史悠久、流传广泛的民族传统文化,又是群众喜爱欢迎的一种具有强大生命力的艺术。新中国成立后,随着社会主义经济建设与文化建设的不断发展,人民生活水平的逐步改善与提高,舞蹈艺术在继承和弘扬民族传统文化基础上有了较大的发展。特别是经历了改革开放和建设有中国特色社会主义的历史新时期,舞蹈活动更加活跃、舞蹈创作更加繁荣、舞蹈教育事业更加普及、舞蹈人才的需求更加迫切,舞蹈本科院系的建立、中等舞蹈教育的普及、少年儿童和业余舞蹈培训机构的广泛发展,如雨后春笋遍及各地,使舞蹈教育呈现出一派姹紫嫣红、百花盛开的局面,充分显示了舞蹈教育发展的无限活力。要使舞蹈教育得以健康的发展,我们要重视以下几方面工作:

一、体现丰富的教学内容

舞蹈教学要“以人为本”,突出丰富生动的艺术教学特点。一个有成就的舞蹈教育家,无论从事创作表演、教学实践、理论研究以及舞蹈的收集保护、发展和传承等,都应具备广博的理论知识与实践经验,娴熟的专业技能与丰富的生活积累等,才能适应新形势的需求和事业的发展。

舞蹈教学内容丰富多样,具有综合性和全面化的特点,那些认为仅仅苦练基本功就能成为舞蹈专家的认识是片面的。舞蹈基本功的练习,正如俗语讲的那样,“三天不练,功退一半”“台上一分钟,台下十年功”“冬练三九,夏练三伏”等,都是对每个舞蹈学习者的基本要求,也是前人总结的艺术实践经验。舞蹈在教学内容的安排、课程的设置、教学的计划进度上,都要以教学方针、性质、任务,学生年龄的大小和知识结构层次为依据,明确教学定位、教学目标与教学目的,做到突出重点、有所侧重、全面要求,以培养开发学生的智力,提高锻炼学生的实践能力为目的,使学生得以全面发展,为国家造就优秀的复合型舞蹈人才。

舞蹈教学内容,在深度与广度方面应根据教学的对象和教学任务,具体的课程比重、学时进度应有不同的要求安排,以实现全面培养人才的目标。具体应包括下列几部分。

(1)政治理论方面包括:马列主义基本原理、哲学、政治经济学、社会发展史、毛泽东思想概论、邓小平理论、中国革命历史以及道德修养、国际知识与法律常识等;

(2)科学文化知识包括:文学、中外历史学、古汉语、外语以及民俗学、人文学、生态学等有关基本知识;

(3)文艺理论方面包括:艺术概论、中外舞蹈史、近当代舞蹈史、舞蹈美学、舞蹈艺术概论、舞蹈表演学、编导学、人体解剖学、舞蹈教育学、音乐、美术、舞蹈名作欣赏、文艺理论评论与写作等;

(4)专业课方面包括:舞蹈基本功训练、技术技巧、中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、外国代表性舞蹈、舞蹈编导等。

二、明确舞蹈教育教学定位和任务

舞蹈教育是一门特殊的学科,由于教学性质的不同,常分为专业教育和业余教育活动两大部分。在业余活动中,因为学生年龄的差异,又分为幼儿教育、儿童教育和成人教育;在专业舞蹈教育中,又分为中等教育、大专教育与本科教育;根据舞蹈本身的特点又分为表演专业、编导专业、教学专业、史论专业;根据舞种风格要求,又分为中国舞(包括中国古典舞、民族民间舞)、芭蕾舞、现代舞、当代舞、国际标准舞等。又由于专业艺术学院所承担任务的不同,如有的属于高等师范院校,有的归属艺术学院,有的是舞蹈学院。因学校性质的不同,教学任务也有所差异,教学的定位乃至教学内容、教学重点、教学要求、教学方法等,亦有不同的区别和侧重。因而不能死搬硬套,采取单一的教学方法和训练模式,使各自的舞蹈教学缺乏针对性。不同性质的院校应该在各自教学任务的前提下,明确自己的教学目标,并根据院校的性质特点,制订切实可行的教学内容、任务、计划和措施。

舞蹈教育属于艺术教育范畴,也是整个教育不可或缺的内容,它的总体教学任务和整个教育事业发展是密不可分的。舞蹈教育的具体任务和目的,要突出舞蹈文化的传播,培养优秀的舞蹈专业技能人才,普及民族舞蹈文化,促进民族舞蹈事业繁荣发展,提高民族文化审美道德修养等综合素质,推动社会发展和祖国的文化建设。

三、坚持正确的教学原则

教育的最终目的在于开发学生的智力、传播科学文化知识、提高思想觉悟和文化

修养,培养品德高尚、知识渊博、具有开拓精神的接班人。舞蹈教育更应如此,用以繁荣社会主义的民族舞蹈事业。

舞蹈教学除了具有一般普通教学的规律外,还有着舞蹈本身的特点和要求。由于舞蹈是以人为载体,以人体动作为语言,形成了一种直观表演性的艺术特点,作为舞蹈表演者,不仅是舞蹈艺术表现的工具,更是舞蹈艺术形象的创造者和传播者。舞蹈语言不是动作的堆砌,而是将角色的内在思想感情融于舞蹈表演中。优秀的舞蹈表演者,不单是“技”的展示,而是以“情”动人,使“情”与“技”达到高度完美的统一,充分显示舞蹈所具有的生命力和艺术感染力。

舞蹈教学中不仅要强调“技”的提高,更重要的是要求学生“情”的表现。“技”是舞蹈人物形象的外化手段,“情”则是舞蹈应表达思想感情的内在本质。“技”需要长期的学习与基本功的训练,而“情”则需要生活的积累,对社会、对人物的认识了解。要使舞蹈学生的综合素质得以全面提高,不仅要重视“技”的掌握,还要强调“情”的表现,“以心舞蹈,以心表演”,使“情”融于“技”中,使“技”为表现“情”服务,让生命之情永远展现在舞蹈表演之中。

为此,舞蹈教学中要重视下列“三结合”的原则:

(一) 理论与实践相结合

舞蹈是一项专业技能要求很高的艺术,许多学生从小就开始了专业基本功训练,如果从小不练就“童子功”,将来就很难适应舞蹈表演的要求。由于学生从小就接受舞蹈专业学习,文化知识的积累或多或少受到影响,导致舞蹈队伍中部分人文化层面先天不足,加之“重专业,轻文化”的现象普遍存在,影响了理论部分的发展。我们要强调理论知识与专业学习并重的举措,重视理论与实践相结合的原则,发挥理论对实践的统领和指导作用,只有这样,才能使舞蹈艺术蓬勃发展。作为舞蹈专业的学生自身要加强对政治理论、科学文化知识的学习,而舞蹈教师在专业教学中更应重视自身学术理论的提高,教学中应突出理论分析与引导,使学生不仅“知其然”,还要“知其所以然”,并以旺盛的精力和持续的发展,使自己的舞蹈艺术生涯不断开拓进取。

(二) 教学与科研相结合

舞蹈教育是舞蹈艺术发展的重要基础,它的发展不仅关系到舞蹈人才培养的质量与水平,也对舞蹈的普及产生深远的影响。教学中既要重视“技”的发展,更要加强对舞蹈理论的研究,使学生从思想理论与实践中对舞蹈艺术的本质特征、文化内涵、形式风格、社会作用、历史价值、审美意识、民俗特点及其与政治经济、人文科学以及其他艺术的内在联系,在舞蹈的创作教学、训练表演、科研理论等基础上,进行多角度全方位的系统探讨与研究。

教学中要突出科研意识,从学术理论角度探讨研究舞蹈教学的特点、规律、原则、方法,以摆脱教学中“就事论事”的模式和局限。教师不仅要在教学中树立科研意识,同时还要在教学过程中逐步培养学生的这种能力,强调以科研精神进行舞蹈训练和学习,做到用“心”习舞,这样才能有创新突破,达到另辟蹊径的艺术境界。“艺术贵在创新”是颠扑不破的真理,教学中不能墨守成规,教材也不能一成不变,教师要在新理念的启迪下,积极进行交流总结,创造丰富完善的精品课教材,以适应新形势发展的需求。

做好教学与科研结合,首先要求教师应具备科研意识,重视学术理论的研究,并依据学生的学习状况,从实际出发,选择不同的课题与任务,这是舞蹈教学不可忽视的方向。教师在传授舞蹈技能的同时,就是对学生智慧的开发与人格培养的过程。科研意识的建立则是对学生文化知识、审美观念、专业技能等综合素质的集中体现,这样才能使舞蹈教育具有良好的拓展前景。

(三) 教学与田园作业相结合

生活是一切艺术创作的源泉,没有生活就没有创作的艺术。这是任何一个有成就的艺术家所遵循的原则。我们在舞蹈教学中应反复强调深入生活、参与生活、认识生活、表现生活这一重要原理,使学生树立这一理念,并帮助他们去深入生活、扎根生活、热爱生活、歌颂生活、奉献生活。将自己对生活的感受融汇于舞蹈的创作之中,是不可忽视的重要课题。

多年来,我们重视学生课堂的学习与训练,这是无可非议的,但由于对深入生活重视不够,加之经费、时间等原因,没有强调“田园作业”在舞蹈教学中的重要性,因而至今仍是个被忽视的教学环节。舞蹈教育要深入生活,安排必要的“田园作业”的学时与计划,使学生在课堂学习的过程中,有机会去感受生活,迸发艺术活力,找到艺术创作的源泉,从而扩延至教学领域,丰富教学内容,创造新颖的教学手段与方法,提高教学质量。舞蹈源于生活,生活中人们的动作和社会、自然界中各种现象,是舞蹈动作取之不尽、用之不竭的源泉。如果想创作出真正的有意义的舞蹈作品,就必须多观察、留心生活中的一切艺术源泉。

“田园作业”是舞蹈教学中不可忽视的内容,至今许多院校并没有解决好这个问题。舞蹈教育不仅是技艺和基本功的学习锻炼,更重要的是解决如何运用舞蹈手段塑造艺术形象,揭示生活的本质和人物的内在思想感情。生活是创造艺术的源泉,专业技能是塑造形象的手段,课堂学习替代不了生活的感悟,解决不了对客观事物的认识。重视“田园作业”,这是解决舞蹈专业学生深入生活、深入实践的一种最有效的学习途径与必修课。多年来,一些舞蹈院校很少有计划有目的地组织学生进行“田园作业”,

这是舞蹈教学的一个缺陷,一个想要有成就的舞蹈家,要重视生活写真,只有在生活中观察事物、认识事物,才能运用舞蹈技能去表现它、塑造它、歌颂它,那种认为只有搞创作才需要深入生活的认识是片面的。无论教学、训练表演、理论评述,还是舞美、音乐设计等,都要重视深入生活,抓住艺术的本质。我们要求教学与田园作业结合,就是要以田园作业为契机,从根本上使学生明确深入生活是艺术创造的基础和源泉,教会学生重视这一实践课题,使我们的教学得以突破创新,并取得良好的教学成果。

第三节 舞蹈教育的功能与意义

“舞蹈教育是保存、传播舞蹈技艺和舞蹈理论、促进舞蹈艺术繁荣与发展,普及舞蹈文化的重要手段。”^①舞蹈教育是在舞蹈自身的发展、成熟过程中产生的,形成了其术业专攻的特点,具有不可或缺、不可替代的作用。不同性质的社会对舞蹈教育有不同的需求,不同的社会生态也影响着舞蹈的风尚、兴衰并作用于舞蹈教育的发展趋势。舞蹈教育与一切教育一样,都产生于两种需要:一种是为了维持生命与繁衍生命需要,另一种是为了人与人之间交流与传达信息的需要。为了维持个体与群体生命,人类用劳动改造自然。而在大自然的威力面前,人必须以群体的合作才能改造自然。在长期的生产劳动中,人们不断积累总结经验,在向别人传递经验的同时,亦从别人处获得经验。因为生命的局限与死亡的不可抗拒性,要求人类将劳动技术及其经验代代相传。在漫长的生物进化与成长过程中,人类教育的最初形态——舞蹈教育应运而生了。

舞蹈是一门综合性艺术,它综合了音乐、诗歌、戏剧、绘画、杂技等而逐渐成为独立的艺术。舞蹈以人体动作为介体,如《毛诗》序所讲:“情动于中,而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”^②舞蹈艺术是一个国家、一个民族文化的组成部分,又是技艺性很强的表演艺术。中国自古以来就重视舞蹈教育,在古代儒家的两部经典著作《周礼》《礼记》中,就有大量篇幅记载着秦汉以前各种祭典礼仪中舞蹈表演情形和传授方法。公元2世纪成书的印度《乐舞论》和其后的《姿态镜铨》,详细记载了印度舞蹈的风格与动作、手势、眼语等的传授方法。西方芭蕾舞和欧美现代舞的兴起,各种风格学派和不同教育体系的专著问世,如德国现代舞的理论家和教育家鲁道夫·冯·拉班的《人体动律学》等,都为芭蕾和现代舞的传授、推广起了重要的作用。舞蹈教育历史不断发展,促进了舞蹈教学的逐

^①《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,中国大百科全书出版社,1989年版。

^②《毛诗正义》,《十三经注疏》繁体整理本,北京大学出版社,2000年版,第7页。