

Review and Summary of Research on Dance Art Education

Qianqian Peng

College of Arts, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 610221, China

Abstract

This paper reviews the development process of dance aesthetic education research in China, analyzes its characteristics, trends, problems, and reflections. Since the 1990s, research on dance aesthetic education has gradually emerged, demonstrating interdisciplinary integration and strong targeting. The research covers multiple aspects of dance aesthetic education, including physiology, psychology, and education, and explores different age groups of learners. However, dance art education also faces problems such as typological teaching and lack of value. Future research needs to further explore the aesthetic value and educational practice rules of dance itself, and promote the development of dance aesthetic education research towards an independent and complete disciplinary system.

Keywords

dance aesthetic education; dance education; research review; discipline construction; interdisciplinary

舞蹈美育研究回顾与总结

彭妍芊

四川大学艺术学院, 中国·四川成都 610221

摘要

论文回顾了中国舞蹈美育研究的发展历程, 分析了其特点、趋势、问题和反思。自20世纪90年代起, 舞蹈美育研究逐渐兴起, 并展现出跨学科融合和针对性强的特点。研究内容涵盖了舞蹈美育的生理学、心理学、教育学等多个方面, 并针对不同年龄段的受教群体进行探讨。然而, 舞蹈美育也面临着类型化教学、价值缺失等问题。未来研究需要进一步深入探究舞蹈本身的美育价值和教育实践规律, 推动舞蹈美育研究向独立且完整的学科体系发展。

关键词

舞蹈美育; 舞蹈教育; 研究回顾; 学科建设; 跨学科

1 引言

近年来, 中国对美育教育的重视程度不断提升, 出台了一系列政策文件, 强调美育教育在全面发展和素质教育中的重要地位。从《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》到《美育改革发展实施方案》, 这些政策为舞蹈美育研究提供了有力的政策支持和发展机遇。随着中国教育进入新时期, 教育目标转向更加注重美育在社会主义建设中的关键作用, 重视学生审美素质的提高, 美育教育对学生审美素质的提高, 是我国教育发展过程中, 美育教育在社会主义建设中起到的关键作用。近年来, 对美育教育的关注和要求持续升温, 舞蹈美育逐渐受到公众的广泛关注, 并已成为美育体系中的一个重要环节。有关舞蹈美育的研究论文和学术作品的数量在学术期刊发表领域也呈逐年上升的趋势。《舞蹈美育研究回顾与总结》以知网资料库的检索结果为依

据, 结合以往国内舞蹈美育领域的研究成果, 旨在对舞蹈美育以往研究的重点问题、当前研究的热点领域、已有研究面临的挑战以及今后研究的方向和需要解决的问题进行分析, 以期国内舞蹈美育研究工作的开展提供参考和指导。

2 舞蹈美育研究之溯源

早在20世纪初期, 中国艺术学者就已关注到舞蹈作为一门艺术类学科对于学生身心的美化教育作用。以“舞蹈美育”为主题词在中国知网进行搜索, 最早将舞蹈与美育结合起来分析的是在体育舞蹈领域。1994年发表的文章《国际体育舞蹈与研究生之美育》提出, 体育舞蹈中的美育是一种自我生成的教育过程, 它体现在对美的全心欣赏中所展现出的乐于学习。作者基于实际的体育舞蹈教学经验, 认为体育舞蹈对学生具有审美感染力, 通过体育舞蹈教学, 可以使舞蹈的美学结构与学生审美心理达到和谐统一^[1]。此外, 1996年, 《舞蹈》杂志发表了一篇题为《论舞蹈艺术在美育中的优先地位》的文章。文章认为舞蹈是人类起源最早的艺术形式, 承载着人类对于自身和自然的认识以及对美好生

【作者简介】彭妍芊(1999-), 女, 中国湖北武汉人, 在读硕士, 从事西南少数民族舞蹈研究。

活的追求,且通过塑造形体来塑造心灵,达到身心统一美化的作用,由此在美育中占据了优先地位。在强调舞蹈教育重要性的同时也提出了当下存在的问题,对未来舞蹈美育作出了展望。

3 舞蹈美育研究特点及趋势

美育研究具有鲜明的跨学科特征。例如2012年发表于《舞蹈》上的文章《舞蹈美育理论源头追溯》一文从教育史的角度出发,依据20世纪初王国维、蔡元培提倡美育时兴起舞蹈教育和90年代舞蹈重新进入校园的事实,追溯席勒美育理论要义,阐明舞蹈所具有的游戏冲动可使舞蹈成为审美教育的重要手段。在《美育视域下高等师范院校美育人才的创新融合培养——以华南师范大学音乐学院音乐与动作教育实践为例》一文中,作者提出将欧洲20世纪上半叶的著名音乐教育理论相结合,利用如体态律动教学法来促进音乐学科与舞蹈学科的融合。基于奥尔夫学院提出的原本性音乐与动作教学法以及达尔克罗兹提出的体态律动教学法,作者提出将这两种方法融合,形成一种音乐与律动教学法。这种方法旨在促进音乐教育与舞蹈教育的结合,通过这种融合,建立一个本土的、系统的、科学的、融合多元文化的音乐律动教学法体系。这样的体系不仅能够丰富学生的艺术体验,还能够提高他们的音乐和舞蹈技能,同时培养他们的创造力和审美能力。

其中最为普遍的是从生理学和心理学视域下来分析舞蹈美育对于学生身心综合素质的提高。文章《促进身心健康提升生命质量——论舞蹈美育的生理学作用》便将生理学这一独特视角作为切入点,探讨了舞蹈美育与身心健康、身体塑形及发育等方面之间不可忽视的密切关系。它证明了舞蹈美育在促进身心健康成长和提升生命质量方面的确具备其他学科所不具备的独特作用和意义。

除了鲜明的跨学科特征外,舞蹈美育研究还具有明显的针对性,即针对受教对象的年龄、身份等划分了不同的受教群体,针对不同群体进行不同的舞蹈教育。例如《舞蹈课程进小学课堂的途径及模式》一文中,作者提出在大多数中小学中,舞蹈课程通常以舞蹈队的培训形式存在,而并未被正式纳入小学的课程体系。然而,将舞蹈课程引入小学课堂是实现美育的关键途径,也是进行情感教育的最佳方式,同时满足了素质教育、时代趋势和社会需求。基于此,作者选取了沈阳市和平大街第一小学作为实验基地,将小学舞蹈教育课程划分为低年级、中年级和高年级三个阶段^[1]。通过探索舞蹈课程内容、课程设置以及教学内容,作者旨在找出一种有效的模式,使舞蹈课程能够真正融入小学课堂。除此之外,作者针对不同的阶段提出了符合当前学生身心发育水平的课程内容,以达到因材施教、有针对性地进行教育。郭声健教授在1997年发表的论文《融合——中小学艺术教育的基本教学原则》中提出,艺术教育的核心原则是利用各种教

育和艺术形式所提供的手段和方法。在某一艺术课程的某个教学环节中,应充分融合其他艺术课程或该艺术课程的其他内容,以拓宽学生的艺术视野和审美空间,从而全面提高学生的艺术修养。这一原则强调了艺术教育应打破单一学科的界限,通过跨学科的融合,促进学生全面发展。

4 舞蹈美育研究的问题与反思

在中国素质教育深化与改革的背景下,越来越多的教育研究者开始重新评估舞蹈艺术教育的职能与重要性,并持续探索和建立以美育为核心的教学体系,旨在培养新时代的社会主义建设者。这种努力的结果是,中国的美育工作得到了蓬勃发展,并在教育教学中取得了令人瞩目的成就。舞蹈作为美育教育中不可或缺的一部分,在逐渐步入中国教育教学体系过程的同时,仍存在一些与不足。

例如,《素质教育背景下中学舞蹈教育存在的挑战及对策》通过浅谈素质教育背景下舞蹈教学的价值与意义,以中学舞蹈美育课为研究对象,梳理了初中阶段舞蹈教学面临的问题,如传统教学理念未依据当下时代需求而及时更新、舞蹈教学缺乏德育理念等思想渗透以及教学内容设置不合理,并且根据这些问题提出相应解决对策。同样是以中小学舞蹈美育课程为研究对象的《美育视角下的中小学舞蹈教育改革趋向研究》一文则根据当前的教育状况,阐述了在中小学实施舞蹈教育美育改革的必要性。基于相关理论和中小学舞蹈教育的实际经验,文章从四个方面提出了具体的改革方向和策略:双向互动、多维评价、教学模式和创意表达。这些建议旨在为中小学舞蹈美育质量的提升提供理论支持和指导。

舞蹈美育不断发展被广泛关注的同时,也带来了受教育方被抽象成为类型化存在这一问题,舞蹈美育出现固定程式而走向僵化。《“隐没”的个体——舞蹈美育类型化教学的身体反思》一文中从“扮演趋同类型下的个体弱”“刻板印象类型下的性别偏见”和“身体维护类型下的异质遮蔽”三个维度,审视存在于舞蹈美育中的“类型化”教学现状,进而探讨个体的独特性与差异性在舞蹈美育中被“隐没”的原因,大致可概括为以下三点:①以结果和成果为导向的舞蹈教学导致了教学体系中情绪趋同和形象塑造趋同的趋势,放大共性而忽视了学生作为独立个体的独特性,其自身表达被弱化乃至同化,最终带来学生虚伪的“表演”而非情感的真心抒发。②社会中性别刻板印象问题在当下舞蹈中也有所体现,对舞蹈身体性别的刻板印象束缚了身体表达的无限可能,不论是男性舞蹈或者女性舞蹈都应该有多种表现方式,他们都是身体诉说的载体。在舞蹈教育中应该看到身体表达的多种可能,而不应受到性别刻板印象的限制,避免在教育过程中出现性别歧视,从而带来性别伤害。③以挺拔、舒展、匀称为代表的单一“唯美审美观”,而其他非主流的身体主体则成为被回避的对象;舞蹈课堂中整齐划一的动作

训练标准、以作品为代表的“完成式”成果展示，都忽视了身体自身的生命的自由与开放活力。个体、个性的身体表达也应该被尊重和被看到，这是个体生命力活力的迸发，也是创新发生的起点。通过对以上三个问题的深入分析，以期为其解决提供一种思考的维度与方式。在中国，传统的儿童舞蹈教育模式主要侧重于身体动作的训练，但这种做法往往忽视了儿童的主体性和个性发展。文章《具身认知：反思儿童舞蹈教育的“离身”倾向》对这一问题进行了深入探讨，指出这种教育方式导致了理性与感性、具体与抽象、内在与外在之间的不平衡和分裂，这对儿童的身心健康成长是不利的。文章提出，基于“身心一体”理念的“具身认知”理论，能够帮助我们对儿童舞蹈教育进行深入反思，考虑到内在情感与外在动作的关系，以及不同思维方式的融合和平衡发展。儿童舞蹈教育应该更加注重儿童的主体体验，将身体动作的训练与儿童的内在情感和认知发展相结合，以促进儿童的身心和谐发展。所谓的“具身”教学法，实际上是一种有指导的即兴创作方法。在这种方法中，教师根据教学内容设定身体动作的规则，并向学生提出具体的要求，让他们在这些条件下自由地舞蹈。文章强调，应该采用身体化心智的认知方式作为学习路径，以此促进儿童的身心平衡发展，并使儿童舞蹈教育回归到身体和生活的本质^[1]。

在学校舞蹈美育的研究领域，价值探讨构成了一个核心议题。随着新时代学校美育体系建设的推进，学校舞蹈美育凭借其承载的丰富教育价值，契合了国家对优质教育的期望，因此迎来了发展的新机遇。然而，在具体执行中，学校舞蹈美育的多元价值与其教学实践之间出现了逻辑上的断裂。由于应试教育的“实用性”和经济性考量，其深层次的教育价值往往被忽视，这在一定程度上影响了其健康发展。在《超越工具性：新时代学校舞蹈美育的价值回归》一文中，作者通过论述默会知识论为弥合这一逻辑鸿沟带来了新的视角，使被窄化的舞蹈及舞蹈美育内涵逐渐敞开，使弥漫于舞蹈默会认知机制中的多元教育价值得以回归，并有助于进一步推动新时代学校舞蹈美育的跨越式发展。在当下“应

试”教育体系之下，以结果为导向的学科类考试无法真正让作为美育一部分的舞蹈教育发挥其培养完善人格的价值。舞蹈教育的发展受到当下“唯分数论”“唯升学论”的阻碍，在当下教育体系中与其他学科的教学反而被迫成为一种“竞争”关系，其真正作用也被深深埋藏。

正如之前提到的，自20世纪90年代起，得益于国家教育政策的指导和扶持，国内的舞蹈美育研究不仅展现了跨学科融合的发展态势，而且在教育实践方面也取得了显著的成就。作为一种以人体为表现媒介的艺术形式，舞蹈拥有其他艺术形式无法比拟的具身性特征，能够在提升人们身体美感的同时，也培养精神美感，这使得舞蹈在美育领域中占据了不可替代的独特位置。笔者认为，可以通过开设多样化的舞蹈课程如舞蹈欣赏、舞蹈编创、舞蹈史论等课程，打破原有传统课程的束缚，让学生全面了解舞蹈艺术，并激发他们的学习兴趣；也可将舞蹈教学与中华优秀传统文化相结合，让学生在学习和欣赏舞蹈的过程中，感受传统文化的魅力，增强文化自信；还可通过即兴创作、小组合作等方式，激发学生的想象力和创造力，让他们在实践中体验舞蹈艺术的魅力，并表达自己的情感和思想。

5 结论

在进行舞蹈美育研究时，我们不仅需要借鉴和融合多学科的理论与方法，还应当深入探究舞蹈本身的美育价值和教育实践中的规律性，以此促进舞蹈美育研究向一个独立且完整的学科体系持续发展。

参考文献

- [1] 朱信龙,徐雄杰.国际体育舞蹈与研究生之美育[J].安徽体育科技,1994(1):10-12.
- [2] 卢莉蓉.论舞蹈艺术在美育中的优先地位[J].舞蹈,1996(4):52-53.
- [3] 刘青弋.为未来争夺身体——关于全民教育中舞蹈教育的思考[J].北京舞蹈学院学报,1999(4):39-46+51.
- [4] 吕艺生.舞蹈美育理论源头追溯[J].北京舞蹈学院学报,2012(2):1-3.