

<<舞蹈艺术教育>>

图书基本信息

书名：<<舞蹈艺术教育>>

13位ISBN编号：9787010038452

10位ISBN编号：7010038457

出版时间：1999-02

出版时间：人民出版社

作者：杨仲华

页数：362

字数：265000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<舞蹈艺术教育>>

内容概要

舞蹈艺术教育在中外教育历史上，算得上是一门古老的学科，在当代中国素质教育中，它又是一门新兴学科。

如何在新的历史时期赋予这门学科以新的内涵，使之更好地服务于提高中华民族思想道德素质、科学文化素质和审美素质的这个宏大目标，这是我们在行文中始终关注的焦点。

笔者试图从人类文化的大背景着眼，以培养提高人的全面素质为落脚点，以舞蹈艺术教育的各项功能为切入点，结合我们的教育教学实践，吸收国内外众多学者、教育家和艺术家的研究成果，经过三个寒暑的反复修改，历尽艰辛才完成了本书的写作。

<<舞蹈艺术教育>>

作者简介

杨忠华，艺术教育专家。

<<舞蹈艺术教育>>

书籍目录

第一章 舞蹈艺术教育 第一节 舞蹈艺术教育学科定位 第二节 中西舞蹈艺术教育现状 第三节 中国舞蹈艺术教育现状分析 第四节 舞蹈艺术教育的价值、任务 第二章 舞蹈艺术 第一节 舞蹈艺术概念 第二节 舞蹈艺术特性 第三节 舞蹈艺术的种类 第四节 舞蹈艺术的表现形式 第三章 舞蹈艺术教育活动 第一节 舞蹈艺术教育活动的实质 第二节 舞蹈艺术教育的结构 第三节 舞蹈艺术教育的活动过程 第四节 舞蹈艺术教育的调控 第四章 舞蹈艺术技能训练 第一节 舞蹈艺术技能训练的软硬件设置 第五章 舞蹈艺术鉴赏教育 第六章 舞蹈艺术表演教育 第七章 舞蹈艺术创作教育 第八章 舞蹈艺术教育的功能与效应 结语 主要参考文献 后记

章节摘录

书摘 舞蹈艺术教育,作为人类最早的文化教育活动之一,千百年来一直以“润物细无声”的方式传承着人类文明,提升着人类情感,丰富着受教者的审美体验,娱悦着人们的身心,促进了社会交往,通过激活受教者的想像力和创造力,促进了社会的进步和发展。

在新的历史条件下,“一切为了孩子,为了一切孩子,为了孩子的一切”和终生教育的现代教育理念日益深入人心,舞蹈艺术教育正以其独特的功效在培养高素质人才的教育活动中,发挥着不可或缺的重要作用。

第一节 舞蹈艺术教育学科定位 舞蹈艺术教育是一门由教育学、艺术教育学和舞蹈学所组成的独立学科。

为了便于对这门学科进行深入研究,下面,从不同角度、不同层面就构筑舞蹈艺术教育这门学科的相关要素,逐一展开分析。

一、舞蹈艺术教育是教育学的组成部分 教育是培养人的一种社会现象,是人类传承文明的重要手段。

就学校教育而言,它是教育者根据一定社会或集团的要求,按照受教育者的身心发展规律,对其施加有目的、有计划、有组织的影响,使其掌握一定的知识、技能,形成一定的思想品德和审美情操,具有强健的体魄,最终成长为一定社会所需要的人的活动。

教育学是研究各种教育现象、揭示教育客观规律的一门科学。

在人类历史上,舞蹈艺术教育由来已久。

当语言、文字尚未产生之前,人们就已经开始运用肢体语言(舞动)传递信息,传授生产、生活等方面的知识技能。

舞蹈是人类社会最早的教育手段和工具。

考古研究发现:在漫长的原始社会里,舞蹈教育活动同劳动生产和社会生活始终交织在一起。

那个时候,有口传心授的教育实践活动,而没有专门的学校教育。

随着生产水平的逐步提高,剩余产品的大量出现,为私有制的产生提供了条件,同时,也为一部分人专门从事教育活动提供了可能。

据古老的《书经·舜典》记载:“帝曰:夔,命汝与乐,教胄子:直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲;诗言志,歌永言,声依永,律和声;八音克谐,无相夺伦,神人以和。”

译成现代语,就是舜帝对夔讲:任命你为乐官,用音乐艺术(包括诗、乐、舞)来教后代子孙,使他们正直而温和,宽厚而威严,刚毅而不残暴,简洁而不傲慢;诗词要表达志向,歌曲要咏唱心声,声调要依照吟咏进行,这样旋律才优美动听;只有金、石、土、革、丝、木、匏、竹这八音和谐,不杂乱无序相互侵扰,神与人自然能够和睦相处。

由此可见,早在远古时期,贤明的帝王就已经认识而成为艺术。

”遮的音乐艺术在育人方面所具有的巨大而独特的效能。

春秋末期的著名教育家孔子从治国安邦的角度,看到了乐舞能够端庄人的举止,矫正轻浮散漫的行为,培养内在品格与外在形体和谐统一的完善人格方面所具有的巨大功能。

因而,提出“兴于诗,立于礼,成于乐”的主张。

指出要成为一个奴隶主阶级的合格接班人,必须从学“诗”开始,逐步掌握“礼”和“乐”的全部内容。

并且认为这是衡量其人格是否健全、思想道德是否成熟、是否能够独立在世上立身行事的标准。

在西方,古希腊人非常重视人的各方面发展,重视多种教育的有机结合。

并且首先提出“和谐发展的人”的观点。

他们用“Calocagatia”这个复杂的概念来表示教育理想,其含义就是人的健美的体格和高尚的道德相结合。

这里既包含了智力教育的要求和审美能力的培养,又包含了愉快人生的教育,还包含了积极参与社会生活的要求。

当然,这个标准完全是为培养奴隶主贵族接班人的目的服务的。

<<舞蹈艺术教育>>

自文艺复兴时期起,许多欧洲国家兴起的宫廷舞蹈活动,明显地具有培养贵族阶级的仪表、气质,使之能够进行文明交际的目的。到了近现代,在欧美等发达国家,已经将舞蹈艺术列为国民素质教育的重要组成部分,并且积极加以贯彻实施。

我国历经一个多世纪的艰难跋涉,学校舞蹈艺术教育从无到有,从小到大,在素质教育中逐步发挥越来越大的作用,呈现出勃勃生机。

实践证明:教育学作为基础学科,对于舞蹈艺术教育具有指导作用。只有运用教育学的基本原理和指导方法来研究舞蹈艺术教育的一般规律和特殊规律,才能使舞蹈艺术教育这门学科始终沿着正确的轨道健康发展。

反过来讲,在教育科学理论指导下的舞蹈艺术教育研究成果,又能够丰富和充实教育学内容,进一步增强教育学的科学内涵。

舞蹈艺术教育作为国民教育的重要组成部分,正在以其独特的功效,为培养一代高素质人才发挥着重要作用。

(二)优化整个社会环境 舞蹈是艺术的重要组成部分,是人类艺术的始祖。作为一种社会现象,舞蹈艺术与人类历史比肩并行,具有一定的社会功能,发挥着重要的社会作用。作为内在与外在世界整体性显现的时空艺术,舞蹈艺术以其特有的审美功能、认识功能、教育功能优化着整个社会环境。

1. 审美功能 马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中,提出了“人也按照美的规律塑造物体”的著名论断。

这个论断不仅揭示出人的生产与动物生产之间的本质区别,而且以探索“美的规律”概括了人类的精神生产和物质生产的价值取向。

在人和社会产生之前,无所谓“美”或“不美”。只有“人”的“社会”形成之后,才导致了人类审美意识的产生和审美能力的发展。正是由于人类社会的形成,才促使人的艺术意识萌发。

艺术是文化的核心和精髓,不论其性质如何,功能怎样,作为人类所具有的基本的和经常性的精神活动,须臾离不开“审美”的功能和作用。

因为艺术的本质特征就是“创造美”。离开了“美”,就无所谓“艺术”;失去了“审美功能”,艺术的其他任何功能都无从谈起。舞蹈艺术亦不例外。

“舞”的本意是旋转,“蹈”的内含是跳跃。舞蹈是一门通过手舞足蹈传情达意的艺术。

正是由于舞蹈集心理感受与生理运动紧密联系,打破了“肉体 and 精神的界限,打破了沉溺于情欲和约束举止的界限,打破了社会生活和宣泄个人特性的界限,打破了游戏、宗教、战争与戏剧的界限,打破了一切由更为高级的文明形成的各种界限。

”可以说,世界上没有任何一种艺术,能够像舞蹈那样对于社会的个体和群体产生如此广泛而深刻的影响。

如果说“美是和谐”的话,舞蹈称得上是一种彻底和谐的艺术。因此,舞蹈就有了特有的审美功能。

舞蹈艺术的审美功能主要包括:舞蹈者、观众通过参与舞蹈,既能够提高他们感受和体验舞蹈审美的快乐,又能够培养感官与心灵对舞蹈意象的感悟和品味的能力,还能够提高他们创造舞蹈美的能力。

对于社会个体,它不仅能够使人养成健美、文明的行为举止,而且有助于陶冶和塑造美好心灵,使之自由、和谐、健康的发展。

对于社会群体,正是这种自由自在、超越实利的审美快乐,使人们的情欲得到节制、净化,使道德行为趋向和谐、有序,促进社会生活不断进步文明。

舞蹈从最初的传情达意、图腾崇拜到娱神自娱,再到供人欣赏,走过了一条由实用性到娱乐性进而到达审美性的发展历程。

<<舞蹈艺术教育>>

但是，不管舞蹈艺术如何发展，以“美”的肢体动作、形象造型去表情达意的宗旨不会改变。即使是丑的艺术形象，也并非是为了宣扬丑，而是为了供这个社会自我反观，以实现自我完善的目的。

现实生活中的“美”与“丑”是相对的，同时也是比较抽象的。然而，舞蹈艺术却要用鲜活生动的“形象”来表现抽象的美丑概念，要用满腔的激情激发欣赏者的情绪，使他们产生相应的审美感受，得到审美体验。

现代舞的先驱、美国舞蹈家依莎多拉·邓肯(1877—1927)在谈到自己的创作体会时说：“生活的每一部分，不仅是爱情，都应当成为艺术。

因为我们现在已不再是生活在原始野蛮状态中，所以我们的全部生活内容都应该通过文化，通过直觉和本能的改造而成为艺术。

”这是每一位真正的艺术家对待生活、对待工作所应当采取的态度。

坚持这种态度并非易事，但它却是每一位从艺者必须遵循的原则。

正是由于广大舞蹈家对于审美精神的不懈追求；才使舞蹈艺术以其特殊属性和形式结构成为人类精神的同构物。

它使审美媒介凝聚和浓缩着人类丰富而深邃的内心精神生活，使人们在欣赏舞蹈之时默然观照着另一个“自我”，从而使审美媒介成为人们认识自己、教育自己、娱悦和开拓自己的精神动力。

舞蹈艺术的教育功能，历来为许多舞蹈大家所看重。

发明了“拉班舞谱”的现代舞理论之父鲁道夫·拉班(1879—1958)，通过深入研究人体动作的科学性和艺术性之后发现，人的行为及其内在的动机经常处在清规戒律和风俗习惯的左右下，这些东西很容易用一种有害的、甚至是危险的黑影去笼罩那无害的内在骚动。

例如，在公共场合，个体之间的差异往往会引起注意，某些奇形怪状的动作也会引起人们的疑虑，咄咄逼人和自私自利常常会通过动作下意识地表现出来，并由此导致他人的防范和攻击。

他认为，许多人其实并不真正知道自我。

意识也并非是靠一个人冥思苦想就能够得到。

人必须熟悉自己的动作，了解由这些动作反映出来的有意识的激动。

而这个熟悉过程可以通过舞蹈去获得，或者通过舞蹈去加强。

拉班说：“舞蹈在古时候常被用作改善人际关系的手段。

舞蹈还被当做是一所行为学校，人们指望它在外露的礼貌背后产生一种扎根更深的社会性的和谐和友善。

”由此可见，人们学习舞蹈的过程无疑是一种接受教育的过程，当然，舞蹈也就具有了教育功能。

.....

编辑推荐

本书是为舞蹈艺术教育活动的实施操作做理论、知识、方法准备的，只是为开展舞蹈艺术教育活动提供一般的理论原则、操作方法、运作模式。

本书内容新颖、形式灵活多样，非常适合全面素质教育的需要。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>