

Comparison and Integration of Chinese Dance Education System and Western Dance Education Models from a Cross-Cultural Perspective

Xiaoru Lin

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

This paper examines and discusses the comparison and integration of Chinese dance education systems with Western dance education models through a cross-cultural lens. The paper first reviews the development process of dance education, with a particular emphasis on the background of Chinese dance education being influenced by the early professional education model of the Soviet Union, as well as the trend towards universal education in recent years. In Western dance education, the professional education represented by the Soviet Union and the United Kingdom aimed to cultivate top dance artists, emphasizing both professional skills and cultural literacy, while the popular education in the United States focused more on cultivating a wide range of interests in dance. Although it covered a wide range, it may lack professional depth. Chinese dance education has made remarkable progress in the process of popularization, particularly in elevating its status within aesthetic education. However, it still faces issues such as the distorted application of grading systems and gender imbalance.

Keywords

dance education; foreign dance; dance system; talent cultivation

跨文化视野下论中国舞蹈教育体系与西方舞蹈教育模式的比较与融合

林小茹

华南师范大学, 中国·广东广州 510000

摘要

论文通过跨文化视角,对中国舞蹈教育体系与西方舞蹈教育模式进行了比较与融合的探讨。论文首先回顾了舞蹈教育的发展历程,特别强调了受苏联早期专业型教育模式影响的背景,以及近年来向普及型教育转变的趋势。西方舞蹈教育中,苏联与英国代表的专业型教育旨在培养顶尖舞蹈艺术家,注重专业技能与文化素养并重,而美国的普及型教育则更侧重舞蹈的广泛兴趣培养,虽覆盖广泛但可能缺乏专业深度。中国舞蹈教育在普及化进程中取得了显著进展,尤其是在美育教育中的地位提升,但仍面临考级制度的异化使用和性别比例失衡等问题。

关键词

舞蹈教育; 外国舞蹈; 舞蹈体系; 人才培养

1 舞蹈教育的目的

从20世纪20年代起,蔡元培先生在其对于美育的论述中提及了舞蹈,黎锦辉先生在其创作中将目光转移到青少年的群体中,吴晓邦先生将舞蹈作为学科展开了全面的研究并建立起了三位一体的教育模式及完备的思想^[1]。经过历史的沉淀与发展,中国在20世纪50年代正式成立了第一所正规的舞蹈学校——北京舞蹈学校。舞蹈教育也逐渐走入大众的视野中,在吕艺生老师的“大舞蹈教育观”之下,他提出:

“舞蹈教育当然离不开对于身体的开发与应用,但以技能习得为目的的教育仅是职业教育范畴内所追求的方向。”因而在吕艺生的舞蹈教育理念中,身体的开发与运用只是作为一个舞蹈课堂中的某一过程与手段,目的则是从舞蹈出发对人的多维度启发;吕艺生“大舞蹈教育观”之下的舞蹈教育理念开放、包容,是以学生为中心的舞蹈教育教学理念;吕艺生“大舞蹈教育观”之下的教育内容是文化的多元融合、交叉学科下的整合,将舞蹈教育置于更大范畴下去看待能够打开对舞蹈的进一步认识^[2]。论文基于吕艺生老师的“大舞蹈教育观”视角下从跨文化的视野下分析中国舞蹈教育体系与西方舞蹈教育模式的异同之处,并思考如何学习西方已有的先进舞蹈教育理念且在立足于当下中国的舞蹈教育体系

【作者简介】林小茹(2002-),女,中国广东湛江人,在读本科生,从事舞蹈学研究。

的发展现状的条件下，促进我国舞蹈教育的发展。

2 探究外国舞蹈的教育模式

吕艺生老师的《舞蹈教育学》中，我们了解到苏联、英国属于早期专业型教育，早期专业型舞蹈教育是以培养舞蹈专业人才为目标，它在国民体系中自成系统。能够最大限度地发现、培养具有特殊才能的舞蹈人才，使他们的技能能够得到高度发展，成为社会中最拔尖的舞蹈家^[3]。这样做的好处显而易见，经过系统化训练出的演员不仅能够拥有深厚的专业基础知识，而且还能够在一定程度上为本国的舞蹈事业发展做出贡献。在专业技能扎实的基础之上，以苏联、英国为代表的舞蹈学校并没有“重专业”而“轻文化”，他们在教授学生专业技能的同时也会保证文化课与普通学校拉平，以培养文化修养与专业技能全面发展的专业型舞蹈人才为目标。早期专业型舞蹈教育对于国家的综合实力有较高的要求，需要足够的资金、人员、政策等支持。因此，培养出的专业型舞蹈人才也就拉大了与普通人之间的差别，易成为“少数人的艺术”。

美国的是属于普及型舞蹈教育类型，普及型舞蹈教育，是一种将舞蹈教育渗透在普通教育之中的制度，它与普通教育同步进行，教育的覆盖面很宽^[4]。与前苏联、英国为代表的早期专业型舞蹈教育制度不同的是，普及型舞蹈教育模式中专业型的舞蹈学校数量上会少许多，他们不以培养专业型的舞蹈人才为目的，是以培养学生的兴趣爱好为教育目的。当前，美国的舞蹈教育呈现出多样化的趋势，为不同背景、年龄和水平的学生提供风格多样的舞蹈课程。在公立学校、私立学校、校外舞蹈工作室、社区中心、外联计划、课后计划、表演艺术中心教育部门、大学及学院等，学生均可接受舞蹈教育。但普及型舞蹈教育的缺点也显而易见，因为教育的覆盖面很宽，学生只将舞蹈作为一种兴趣爱好来发展，所以能够推动国家舞蹈艺术发展的专业型人才较少，并不利于长期舞蹈艺术的发展，并且美国的教材缺少统一的标准，教师也并未经过严谨且统一的训练。因此，教学效果将难以达到预期。

3 浅析中国舞蹈的教育模式

3.1 中国舞蹈教育体系的历史发展历程

3.1.1 古代舞蹈教育

中国最早的舞蹈教育最早可以追溯到周代，乐舞制度在周代已经被列为国策，西周乐舞制度中就形成了比较完备的学校教育制度，分为国学和方学^[5]。在先秦时期，就有专门的乐舞机构服务于统治阶级，用于国家的祭祀活动以及统治阶级的娱乐项目等，这体现了政治与文化的紧密结合；到了汉唐时期，舞蹈教育得到了进一步的发展，由于唐朝时期综合国力的强盛，舞蹈艺术在唐朝时期达到了巅峰，舞蹈教育机构也更加地蓬勃发展，出现了太常寺、教坊和梨园。但至明清时期，受到自身的衰落的影响和外来文化的冲击，乐

舞教育机构已呈现逐渐衰退的趋势。在这一阶段，舞蹈艺术教育的发展受到限制。综上所述，中国古代的舞蹈教育与音乐、诗歌紧密结合，与经济、政治联系紧密。

3.1.2 近现代转型

20世纪20年代末，“黎锦晖创办的中华歌舞专门学校，用新颖快速的舞蹈教学模式培养人才，为中国近代的舞蹈教育模式开辟了道路。舞蹈作为其中的一个训练科目，学生每天早晚各一堂舞蹈基本功训练，上午和下午各有两节歌舞课和文化课。舞蹈课的内容分为艺术舞蹈、形意舞和歌舞剧”。这一变化，体现中国进入到近代，随着西方文化的传入和社会结构的变化，中国舞蹈教育发展受到了西方国家的影响，开始引入西方的舞蹈教育体系，最先学习的是西方国家的“早期专业型舞蹈教育模式”。这一时期的舞蹈教育模式，逐渐走向了专业化和现代化，出现专业的舞蹈学校和社团，推动了舞蹈教育的初步现代化。但在舞蹈教育的科学性和严谨性上仍有较大的缺点，没有形成一系列统一的、规范的专业性教材。

3.1.3 中华人民共和国成立后

1949年中华人民共和国成立以后，党的各项事业都需要发展的机会，中国共产党领导下的新中国对艺术的发展高度重视，在1956年提出“双百方针”，即“百花齐放，百家争鸣”，因此舞蹈教育得到了充分发展，在这一历史时期，中国已经成立了第一所专业的舞蹈类院校——北京舞蹈学校，并逐步建立起一套完整的舞蹈教育体系。这一时期，民族民间舞蹈被大量地挖掘整理，并融入舞蹈教育当中，促进了民族舞蹈的传承与创新。与此同时，舞蹈教育家也逐渐进入到人民的视野当中，著名的代表人物有李正一、唐满城、潘志涛等。他们为舞蹈教育的发展做出了卓越的贡献，为将来的舞蹈教育事业起到了深刻的影响。

3.1.4 改革开放至今

自1978年改革开放以来，随着国门的开放和国际交流的增加，中国舞蹈教育进一步国际化，同时更加注重本土文化的保护与发扬。舞蹈教育体系不断完善，不仅在专业院校中得到强化，也在基础教育中普及，尤其是少儿舞蹈教育受到重视，成为美育教育的重要组成部分。此外，现代舞蹈理念和技术的引入，促进了舞蹈创作的多元化，舞蹈史研究也迎来了新的发展阶段。

3.1.5 21世纪的新发展

进入21世纪，随着中国国家政策的扶持和教育技术的进步，舞蹈教育更加注重理论与实践结合，强调创新能力和跨文化交流。数字化、网络化教学手段的应用，使得舞蹈教育资源更加丰富，学习方式更加灵活多样。同时，舞蹈教育也开始关注舞蹈的跨界融合，如与戏剧、影视、新媒体等的结合，为舞蹈艺术的未来发展开辟了更广阔的空间。

整体来看，中国舞蹈教育的历程是一个从传统到现代，从封闭到开放，从单一到多元，不断吸收、融合、创新的过程，

反映了中国社会文化变迁的轨迹。

3.2 中国舞蹈教育的教育特色与方法

中国的舞蹈教育体系建立经过多个历史时期的沉淀与发展,早期舞蹈艺术的发展主要是受到苏联早期专业型舞蹈教育模式的影响,以培养专业型的舞蹈艺术人才为核心,旨在推动我国舞蹈艺术的发展。随着时代的发展变化,我国的舞蹈教育制度逐渐完善,教育部在2022年新修订了义务教育的课程方案和课程标准,增加了“新三科”科目内容,在“新课标”的指示下,美育精神得以贯彻落实,舞蹈作为美育教育的重要项目之一,其重要性不言而喻。当前,随着政策的出台,中国逐渐走向了普及型舞蹈教育的模式中,舞蹈教育逐渐普及更加广泛的群体当中,我国的舞蹈教育不仅体现在专业类院校的课程中,还体现在中小学的日常课程当中。在舞蹈艺术蓬勃发展的同时,社区教育、课后兴趣班的入学的门槛也较低。能够使舞蹈成为提高大众艺术修养的途径之一,让大众了解舞蹈、学习舞蹈、热爱舞蹈。与此同时,也体现了中国舞蹈教育的特点,如集中制教学、注重言传身教的特点等。

4 中西舞蹈教育的比较分析

4.1 教育目标与价值观

西方舞蹈教育往往强调个体的表达与创新思维,鼓励学生探索个人风格和创造能力,致力于引导学生开发想象力,探寻出自身的“个性”,西方舞蹈,特别是现代舞,受到现代舞之母玛莎·格莱姆“芭蕾一点也不美”宣言的影响,现代舞的发展倾向于“反叛”传统,追求个性化的表达,这与西方社会重视个人主义的文化背景紧密相关。著名的现代舞代表人物玛莎·格莱姆、莫斯·坎宁汉等人引领的现代舞运动,就是对传统芭蕾的反叛与超越;反观中国舞蹈教育,其更加侧重于技艺的传承与文化内涵的传达,强调舞蹈的表意功能和文化功能。中国古典舞与中国的民族民间舞教育中,动作以及动机的变化发展都与特定的历史故事、传统文化息息相关,每个作品的背后都有较为清晰的文化意图和思想表达,这与中国文化中注重集体和谐与历史传承的价值观不谋而合。

4.2 训练体系

芭蕾舞作为西方的代表性舞种,拥有一整套的科学训练体系,强调“开、蹦、直、立”,注重线条型的动作姿态、技术和力量,追求身体的外在完美形态。西方舞蹈教育体系往往与更广泛的艺术和学术课程相结合,学生有机会获得更为广博的知识结构,这有利于培养舞蹈与其他艺术形式的跨界能力;中国舞蹈注重内在的发力方式,注重身韵和内在情感的表达,中国古典舞基训中强调“身法”与“韵律”,融

合了武术、戏曲等艺术元素,注重动作的流畅性与意境的营造。中国舞蹈教育过去可能更侧重专业技能训练,但近年来也在向综合型教育转变,增强理论与实践的结合,不过,文化课成绩在某些情况下仍然是学生能否接受最好艺术教育的一个重要考量因素。

5 中西方舞蹈教育的融合与发展

5.1 教学理念的互鉴

西方舞蹈教育强调创新和个性化表达,鼓励学生探索自我风格,而中国舞蹈教育注重传统技艺的传承和文化内涵的传递。如今,双方都在尝试融合对方的优点,如西方舞蹈教育也开始强调舞蹈的历史和文化背景,而中国舞蹈教育则越来越重视培养学生的创造力和即兴能力。

5.2 教育模式的创新

在全球化影响下,中西方舞蹈教育机构都在探索更加开放和包容的教育模式,如采用在线教育、跨国合作项目等方式,打破地域限制,共享优质教育资源。随着科技的不断进步和网络的日益普及,中西方舞蹈教育机构之间的合作与交流愈发频繁。除了在线教育、跨国合作项目外,双方还通过举办国际舞蹈节、研讨会等活动,进一步促进了舞蹈教育的国际化。在这些活动中,中西方舞蹈教育机构纷纷展示了各自独特的舞蹈风格和教育理念。中国的传统舞蹈如古典舞、民族舞等,以其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力吸引了众多国际友人。而西方的现代舞、街舞等则以其独特的创意和动感的节奏,赢得了中国年轻一代的喜爱。在合作与交流中,中西方舞蹈教育机构互相学习、互相借鉴,共同推动舞蹈教育的创新与发展。他们不仅关注舞蹈技巧的传授,更注重舞蹈艺术的文化内涵和人文精神的传递。他们鼓励学生们在舞蹈学习中融入自己的理解和情感,以独特的视角和创新的思维去诠释舞蹈艺术。

综上所述,中西方舞蹈教育的融合是双向的、深层次的,它不仅丰富了舞蹈教育的内容和形式,也为促进世界文化的交流互鉴做出了贡献。

参考文献

- [1] 陈丽琳.美国校外舞蹈教育经验对我国的启示[J].中国校外教育,2024(1):122-128.
- [2] 彭佳琪.新时代视域下高校舞蹈教育创新发展研究[J].尚舞,2023(24):151-153.
- [3] 朴荟霖.高校舞蹈教育专业“深度学习”模式的建构与实践[J].北京舞蹈学院学报,2023(2):136-141.
- [4] 张紫薇.吕艺生舞蹈教育思想研究[D].北京:北京舞蹈学院,2023.
- [5] 何昉芷.浅谈中国舞蹈教育的发展历程[J].艺术科技,2018,31(8):275.