

三个角度看舞蹈美育

周鹏

舞蹈教育是我国学校教育的重要组成部分之一,它通过传承美、培育美、创造美、弘扬美的教育方式,在增进文化自信的国家战略中起着非常重要的作用。

从国家战略角度看舞蹈美育

舞蹈美育,育人是目标,美是方式,舞蹈是载体。舞蹈的方式,可以让更学生参与感,更具体验性,用感性认知和理性知识相结合的方式加强思想政治修养和提升道德文化素质,将舞蹈美育与思政课程有机融合。具体涉及以下几方面内容:

传统文化的挖掘与体验。舞蹈,尤其是中国舞,有着丰富的传统文化底蕴,可以通过舞蹈与语文、历史、地理、政治等多学科的融合,达到弘扬中华优秀传统文化的目的。如进行民族舞蹈教学时,可让学生先收集相关资料,然后鼓励学生在课堂上“模仿”,在课下揣摩,在生活中体验,帮助他们深入了解中国传统文化之美,进一步培养民族自豪感,提升民族自尊心,增强文化自信。

时代精神的美育与浸润。舞蹈的审美,是大社会、大文化的浓缩与传播。现在的青少年群体,是互联网时代的原住民,信息接收渠道多,视野开阔,但同时也需要在文化艺术的审美上予以引导。舞蹈美育在教授学生艺术鉴赏知识的同时,应传播积极、向上、健康、阳光的正能量。

创新思维的开拓与融合。创新思维来自于多学科的融合,很多舞蹈大师都是文理兼修,具备深厚的文化底蕴,进而形成创新的思维方法。舞蹈美育要以人的全面发展为目标,与多学科进行融合,如将舞蹈美育课程与机器人编程课程相结合,采用多学科集体备课的方式,可以有效开发和培养学生的创新思维与实践应用能力。

从义务教育艺术课标看舞蹈美育

2022年公布的义务教育艺术课程标准,在艺术课程方面进行了较大的改革,并对开设的门类、课时占比都有详细规定,在舞蹈美育方面体现出以下新变化:

新课标对于舞蹈学科来讲有着里程碑式的意义。新课标提出:在课程设置上“一至七年级以音乐、美术为主线,融入舞蹈、戏剧、影视等内容”。该表述意味着舞蹈被正式列入课标,纳入义务教育阶段的美育课程中,成为“新三科”之一。这不仅更新了艺术教育理念和课程内容,也体现出国家意在变革育人方式的决心。据了解,在九年制义务教育总课时中,艺术课时占比达9%—11%,比原来高出了近5%,仅次于语文和数学。

新课标明确了舞蹈美育的新内容。新课标中舞蹈学科课程理念科学、系统,课程内容全面、综合,课程形式多样、灵活。与2011年版艺术课标中的感知与体验、创造与表现、反思与评价三项艺术能力培养方向相比较,新课标在培养艺术能力方面提出了表现、创造、欣赏和融合的4类艺术实践活动,其中涵盖了14项具体内容,一至二年级、三至七年级、八至九年级三大学段设置不同的学习任务,将学习内容嵌入其中,以结构化的方式使课程内容呈现更加清晰、简洁。

新课标体现了舞蹈美育的新思路。新课标在艺术教育目标、教育内容和教学基本要求等方面都体现出国家意志,提出了培养担当民族复兴大任时代新人的要求。总体设计思路是遵循学生身心发展规律,强化一体化设计,注重学段间的衔接,提升课程的科学性、系统性;优化课程设置,细化学段育人目标,明确实施要求,增强课程的指导性,体现国家育人目标的最终指向,推动我国美育事业的高质量发展,为我国义务教育阶段艺术教育工作提供明确的参考与指导。对于舞蹈艺术学习而言,舞蹈不只练习技能,更多应依靠学生自身在艺术实践中的感知和感悟,在润物无声中促进学生想象力、表现力和创造力的培养。

从学生家长关心的角度看舞蹈美育

在“双减”“新课标”双重背景下,舞蹈美育有其更大的可为空间,可以从以下方面进行思考:

一是身心健康。舞蹈是人与自身、人与自然的对话,在对身体的运用中,以美的方式得到精神升华。它可以帮助学生在身心方面获得良好的教育,而舞蹈所具有的舒缓焦虑、心理调节等功能已被广泛认可与应用。学生学业压力大,需要通过舞蹈的方式进行疏导,舞蹈可以有效预防青少年抑郁症、自闭症等心理疾病的发生;舞蹈是肢体的活动,通过舞蹈可以帮助学生强化形体、姿态,锻炼身体;将舞蹈课程与校园心理健康工作结合起来,更有利于促进学生全面健康成长。

二是审美提升。舞蹈美育主要是通过舞蹈动作将自身对于生活的感悟表达出来,用舞蹈来表达和感染人们的情绪,让不同的思想和心灵在艺术中产生碰撞,以达到振奋人心的作用。由此可见,舞蹈美育不仅可以陶冶学生的艺术情操,逐步提高学生的审美修养,还能让他们充分感受到生活的美好。

三是意志品质。舞蹈作为一项技能,需要反复训练习得,其教育过程充满了挑战和困难。如简单的压腿等动作,一些意志力薄弱的学生一开始无法坚持,但通过教师不断鼓励,学生在坚持中学会了忍耐,得到了磨砺,在不懈的坚持中获得了精神的力量,这对学生今后的学习和生活能起到积极作用,令他们敢于迎难而上,敢于开拓前进,敢于挑战挫折,总而言之,有助于锤炼意志、健全人格。

(作者单位系北京舞蹈学院继续教育学院)

本期关注

各级赛事遍地开花,纳入课后服务应设项目——

啦啦操缘何在校园异军突起

本报记者 李小伟 高毅哲

音乐节奏动感,舞步青春洋溢。

近年来,啦啦操这项运动呈现星火燎原之势,走进越来越多的中小学,各类赛事也在全国遍地开花。据不完全统计,全国有8万多所学校及单位开展啦啦操活动,参与啦啦操运动的人数超过4000万。手持花球的孩子们用亮丽的色彩描绘了一幅充满活力的校园风景画。

2022年7月,国家体育总局办公厅、教育部办公厅与国家发展改革委办公厅下发《关于提升学校体育课后服务水平 促进中小学生健康成长的 通知》,将啦啦操与足球、乒乓球、羽毛球、田径等项目一起列为体育课后服务活动课程应设项目。

作为一个新兴项目,啦啦操缘何在校园异军突起,能否与传统项目并肩,在校园掀起热潮?

简单易学,有利于培育团队合作精神

“简单易学,覆盖面广。”

“参与感强烈,特别有利于培育团队精神。”

“运动量大,锻炼身体效果明显。”

在接受记者采访时,校长、家长对啦啦操的优点如数家珍。

“啦啦操对场地、器材和身体条件要求不高,可以面向全体学生。”江苏省南京市琅琊路小学明发滨江分校校长季红兵说,“自从学校将啦啦操作为学校体育特色项目以来,每天的大课间啦啦操活动以及每学期的啦啦操联赛,都让学生收获颇丰,不仅锻炼了学生的身体素质,通过班级啦啦操比赛,更能够提高学生之间的团队意识,增强相互协作的能力,增强同伴之间的责任感和信任感。”

南京市力学小学学生尹浩闻参加啦啦操训练和比赛以来,学会了与人相处和团结协作,变得更加开朗、活泼和自信,在努力向优秀队友学习技术的同时,对自己的形象和言谈举止也开始有更高要求,如今不仅身体好了,文化课成绩也提高了。这一系列变化让家长非常欣喜。

长期从事项目推广的啦啦操一级教练员卫婕说:“啦啦操倡导团队文化,注重集体意识的培养,青少年往往更容易在团队氛围中获得归属感和向心力。与此同时,啦啦操

是力与美的融合,能有力彰显青少年独一无二的青春活力。”

卫婕认为,随着啦啦操在本土的普及,该项目逐渐拥有了鲜明的中国特色。“中国的啦啦操有机结合了中华优秀传统文化和流行文化,例如在舞蹈啦啦操中倡导灵活运用中华民族独特的风格动作,在技巧啦啦操中鼓励使用母语作为口号等,这有利于增强学生的文化自信。”卫婕说。

作为一位啦啦操俱乐部的创始人,体操世界冠军莫慧兰在谈到创办初衷时,发自内心的赞赏道:“我看到的啦啦操是多元化的存在,它可以让运动员像舞者一样翩然起舞,也可以让运动员像演员一样,用肢体动作传递热情与期盼。啦啦操兼顾体育和美育,产生了一加一大于二的效果。”

“我们有着五千年历史和文脉,但不大会表达自己的感情,有些内敛、沉闷,学会正确地表达自己的情感,是孩子们成长路上的必修课。啦啦操就在潜移默化地引导孩子们表达自己的情感,通过呐喊、通过肢体动作,表达自己的喜爱,为别人加油。从幼儿园、小学、中学到大学,很多学校现在都有了自己高水平的啦啦操队伍,在帮助学生强身健体之余,更有助于培养学生积极、乐观的心态和豁达的人生态度。”莫慧兰说。

图为第六届中国(南京)啦啦操公开赛上,技巧啦啦操比赛的场面。

图为2019年世界啦啦操锦标赛上,残疾人啦啦操比赛的场面。

以“体育教育”为立足点,建立高质量推广体系

啦啦操的迅速普及离不开有关部门的大力推动。“在国家体育总局体操中心的领导下,目前已在31个省份、200多个地市设立了啦啦操项目负责人,初步建立了全国、省、市三级推广体系。”中国蹦床与技巧协会啦啦操分会技术委员会主任李利说。

李育林介绍,啦啦操的推广采取了“立足校园,深耕青少年体育教育”的推广路径。如今,有关部门正在全国范围推广校园啦啦操“4+2”工程,即:培养一名啦啦操教练员、开展一套啦啦操大课间、建设一家啦啦操俱乐部、建成一支啦啦操校队参加啦啦操赛事,加上创编一套啦啦操校本教材、开展一场校园内啦啦操活动。同时,通过举办以乡村振兴为主题的啦啦操大课间活动,积极引导城市和乡村学校产生联结,以“传、帮、带”的方式共同开展校园啦啦操活动,即:一所城市学校与一所乡村学校“结对子”,合作完成城乡啦啦操大课间活动。

为了高质量普及啦啦操,有关协会制定了一系列标准并付诸实践。

“在啦啦操教学方面,我们重在培养学生兴趣、增强学生的团队凝聚力,并高度重视中小学生学习达标标准,通过啦啦操训练增强学生身体运动能力,并以培养品

德好、学习好、气质好、技术好的四好运动员为出发点,切实提高学生综合素质。”中国蹦床与技巧协会啦啦操分会技术委员会主任李利说。

南京市琅琊路小学明发滨江分校一直致力于培养“精修品行、精习文化、精炼体格、精通技艺”的“乐学”学生。季红兵说:“啦啦操融合了体操、舞蹈、音乐,能够展现出学生阳光、活力、健康的精神面貌,符合学生身心健康发展的规律,能激发学生对体育运动的兴趣,契合学校教育理念及学生文化。”

从实际教学的角度出发,莫慧兰认为:“《啦啦操运动员等级标准》系统化地给孩子们开辟了从小萌新到五星级运动员的体育运动之路,并通过全国啦啦操七彩星考级工作的开展,不用费心规划,稳步前行扎实训练,每个人都能收获绚丽的彩虹。”

与此同时,立足“服务全民健身”,有关部门积极与社区、企事业单位、工会、中国残疾人联合会等部门和组织合作,探索开展社区啦啦操、职工啦啦操、残疾人啦啦操的推广工作。此外,啦啦操的延伸项目还包括亲子啦啦操、创意啦啦操、吉祥物啦啦操、看台啦啦操等,努力实现啦啦操人口广泛覆盖,让项目为健身服务、为全民服务。

竞赛体系愈加完备,激发青少年参与热情

越发广泛的群众基础,为开展啦啦操竞赛赛事提供了广阔的舞台。如今,啦啦操赛事体系更加完善,赛事组别丰富多元。

中国蹦床与技巧协会啦啦操分会竞赛部负责人高翔介绍:“目前常规的系列赛事有全国啦啦操联赛、全国啦啦操少儿精英赛、全国啦啦操俱乐部联赛、全国啦啦操锦标赛、全国啦啦操冠军赛等。2021年,啦啦操分会组织全国性啦啦操赛事近70场,参赛人数超过15万。啦啦操项目正好充分利用体育竞赛这个杠杆,激发青少年的锻炼热情,带动更多人投身到体育活动中。”

多次带队参与啦啦操国际赛事的重庆市第二十九中学校啦啦操教练王敏说:“完备的竞赛体系,激发了学生的动力。通过啦啦操活动及竞赛,他们走出本地、走出国门,与世界各地的青少年过招、交流,对个人综合素质的提升帮助很大。”

经过长期的训练和发展,南京市琅琊路小学明发滨江分校制定了完善的啦啦

操梯队发展规划:低年级立足兴趣培养,高年级则培养高水平的“明动彩虹啦啦操队”。他们代表学校参加一系列大型赛事,在全国性比赛、南京市比赛、区级比赛等各大赛事中均获得过一等奖的好成绩。

据悉,“全国啦啦操社区运动会网络比赛”于2022年6月至12月在全国各地陆续举办,在各省市区积极组织开展30余场全国性啦啦操体育竞赛活动,赛事组别设置覆盖幼儿园、小学、初中、高中、大学、成人、亲子、社区、职工、残疾人等参与人群。赛事充分发挥项目自身优势,为进一步推动广大人民群众积极参与全民健身活动搭建新平台。

“我们希望通过此轮赛事活动,让孩子带动家庭,让家庭带动社区,形成‘处处都是运动场,人人都是运动员、家家都有啦啦队’的富含活力的运动氛围。”体育总局体操中心事业发展部主任徐国敏说。

(图片由中国蹦床与技巧协会啦啦操分会提供)

美育论道

回归初心,打造多位一体美育格局

张璐

距教育部出台“五项管理”措施以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)已经过去一年多的时间。这些政策举措对基础教育生态影响深远,就美育而言,在这一年多的时间里,从学校美育到家庭美育,从个人美育到社会美育,都在回归美育初心,新的格局正在形成。

“双减”的初衷是为学生减轻非必要的学业负担和课外培训负担,“双减”政策的实施给了学生更多提升自我的时间与空间,有利于激发美育活力,使美育从“音乐小三门”“艺术特长加分”等尴尬地位中解放出来,在培养高尚情操、建设美丽心灵上发挥主渠道作用。“双减”带来学校教育和课程体系的结构调整:学生的学业负担和课外培训减少了,用于开展体育活动和美术、音乐等艺术活动的空间增加了;同时,“双减”政策要求减少学科性的课外培训,对于音乐美育等有助于提升学生综合素质、促进学生全面发展的课外培训持鼓励态度,这改善了社会美育生态,为家庭美育提供了更多的选择空间。社会公共文化服务空间的

延伸与使用,让学生有更多机会走进博物馆、音乐厅、画廊与剧院,拓宽了美育提升的路径。

美育不仅是审美教育、情感教育,更是塑造健全人格的教育。美育能够带领人们观察世界。艺术不是独立存在的,是与生命的连接,与历史、政治、经济有着密切的联系。因此,美育课程不应忽略学生的知识背景及理解能力,应当突出美育的价值观导向功能,不仅要关注艺术教育的实践路径,更要通过美育塑造教育的新形态、新格局。比如针对音乐作品《革命练习曲》《保卫黄河》《领航》等,除了进行传统形式的欣赏与理解,教师更应该将课堂还给学生,采取任务驱动法等多种教学法,强化学生对美的感悟,可通过“假如你走进祖国的田间地头”“美的班歌”等主题活动,形成“美育+思政”的新形态。

政策引领、内外联动,构成了当前社会公共美育、家庭美育协同发展的新格局。相较于传统的学校艺术教育课程,家庭美育和社会美育是当前美育发展的短板。在实施“双减”后,多数孩子有了更多时间回到家中,同时,伴随着二孩、三孩时代的到来,

家庭中的亲属关系也逐渐多样化,这为塑造美育氛围、拓宽沟通渠道带来多种可能性。家庭环境中的美育生态,主要体现在氛围与习惯,要从幼儿阶段就开始引导孩子欣赏艺术、了解艺术,让孩子发现生活和大自然的美,增强对美的体验与感悟。2021年,上海家长学校在课堂堂以“家庭美育,沁润心灵”为题,从美术绘画角度出发,分享了在家庭教育中浸润孩子心灵的经验。家庭美育的目的在于潜移默化地提升孩子的艺术素养,使孩子们进入美的世界,而非让美的知识闯入他们的生活。

多位一体的美育格局还包括城市美育。经济的富饶,可以使一个国家或民族富起来,军事的强大,可以使一个国家或民族强起来,但只有文化的持久,才能使一个国家或民族受人尊重。在人类学家的意识中,文化作为一个共享和相互协调的意义系统,存在于我们生活中的各方面,它的影响力会让我们体会文化如何建构我们生活的形貌。城市被视为文化系统与环境系统相互作用的产物,文化生态对城市的可持续发展具有重要意义。从城市的建设,到城市的治理,美育是其中的重要组成部分。以博物馆、展览

馆、艺术馆、音乐厅等为代表的社会公共美育场域,让大众通过艺术看城市,通过美育浸润人心,这是城市美育景观的目标,也是城市现代化进程中的重要一环。回顾这一年的时间,城市美育方面的讲座、会议等活动不胜枚举。2021年以来,中央美术学院、北京城市学院等众多高校与行业合作,推出公共文化与艺术品鉴等讲座;致力于美育传播及推进的中华世纪坛美育大会已经成功举办两届。

自媒体时代的到来,让我们更加关注如何浸润、引领个人的美育素养提升。自媒体使个人的才华得到了释放与体现,但作为信息的主导者,每个人的美育素养都关乎社会的和谐发展。因此,在多位一体的美育格局中,家庭、学校和社会等多方应协同努力,从被动地无意识地观看和传播来自自媒体的信息,到有意识地主动传播美的声音,传播和释放正能量。人人具有主动性,人人皆有美育责任感,这也是打造多位一体美育格局的时代要求。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院副院长、副教授)