

论舞蹈教育中的审美体验

蒋立秋

舞蹈可通过肢体语言表达内心世界

舞蹈教育作为美育的一种教育方式能给学生带来深刻的审美情感体验。美育能提高人的审美感受能力和审美心理素质，而舞蹈美育则是培养学生感受自我美、认识自我美、鉴赏自我美、创造自我美和体验自我美的一种教育方式。

舞蹈是通过人的肢体语言来表达内心世界的艺术。舞蹈无论是在舞蹈表演、舞蹈欣赏还是舞蹈编创过程中，无时无刻不与人内心情感相联系，因为任何一个舞蹈动作都是孕育着丰富的情感意义。如芭蕾舞姿当中的阿拉贝斯，其中文名为“迎风展翅”，它的表现形式呈放射状，在给人向上飞翔的同时也寄予了人们对美好生活的向往。藏族舞当中，人上身的体态是向前倾倒，腰部是下塌着，并把力量都着在胯上的，而脚底的步伐大多是沉重缓慢且带有粘性的，膝盖部分经常呈现弯曲的状态，这些基本的体态都源于藏族先民的生活当中，表达的是藏族人民辛勤劳动和对神的崇拜之情。维吾尔族舞中经常会出现男女互相用眼神挑逗的动

作，很显然表现的是青年男女之间的暧昧之情。

再如第二届 CCTV 全国舞蹈大赛中的当代舞《最爱我的人去了》，舞蹈表现的是一个女孩失去了最亲近的亲人后内心的痛苦、孤寂和思念。整个舞蹈过程中，舞者

的一个眼神、一个皱眉都散发着一股让人心灵无比震撼的力量，这种力量让每一个人体会到她的无助。这种力量是伟大的，因为它为人们描绘了人间亲情，让人们感受到了人与人之间最真实最深厚的情感，让人们通过感受这种深刻的情感而得到一种美的体验。

那些悲哀的、惆怅的甚至愤怒的情感体验也是一种审美的情感体验。因为不论是哪种情感意义，它们都可以使人的心灵进入享受状态，从而得到一种审美的愉悦，而这种愉悦是一种身心的感悟，是一种对人生、对世界的有益启迪，并导致心理美感的产生，所以这种体验更是一种审美的体验。

舞蹈欣赏能带来丰富的审美体验

舞蹈教育中，不仅舞蹈表演可以给舞者带来审美体验，而且对舞蹈欣赏的学生来说，也同样

会带来丰富的审美体验。

学生在欣赏舞蹈作品时，不是被动地接受，而是可以进行能动的积极再创造，他们不只是单纯地观看别人怎么跳，也不是只盯着舞蹈的空间调度或是演员的技巧。由于他们了解舞蹈的语汇，了解舞蹈的表现形式，并且也亲身接触过，所以他们在对作品理解的同时会把自己的主观感情转移或外射到舞蹈作品中，并用他们的生活经验、感情记忆，按照自己的审美习惯和愿望，通过联想和想象给作品的形象以补充和丰富，使艺术形象更加具体、更加丰富，并且使它们活起来。

这是一种心理过程，从美学上讲即移情。也就是说，在审美或欣赏时，人们把自己的主观感情转移或外射到审美对象身上，然后再对之进行欣赏和体验。这种审美体验是从内部引起的，先在身体上面发生一定的反应，这种从内部产生的感觉会引发一种情感，适合这种情感的形式便会产生相应的美感。

总之，舞蹈教育作为美育的一种有效方式，它使学生体验丰富的审美情感，心灵得到释放和净化，使其生理和心理得到和谐统一发展，形成健康、积极的人生观，进入一个高层次的人生境界。

能真正理解“舞内之意”和“舞外之意”，也不能在当今多元化的社会意识形态中产生更强有力的影响。舞蹈表演之所以被认为是二度创作，就在于它是内在心灵的体悟和外向反映的统一。舞蹈的成功，既在于技能技巧，又在于主体的精神灵气。当代舞蹈家特德·肖思指出：“我认为真正的舞蹈教育也是人的全面教育——他的身心、情感将在舞蹈中获得滋养、熏陶和锻炼。”

素质教育是整体的，是潜移默化，舞蹈教育则是形象直观的。素质教育的效果是各个门类教育效果的聚合，而舞蹈教育有它独特的不可替代的作用，它对每个人都是有用的，不但可以健美、健身，使人形成良好的仪态，还可以帮助人们了解各国民族的历史文化。具有感性形态的舞蹈，其中沉淀了相当多的文化内容，舞蹈艺术形式感强。可以说从任何一种舞蹈形态中，你都会看到特定的生活环境、生活方式、生活习俗。

舞蹈通过美的手段激发人们美好的情感

舞蹈是人的情感产物，它擅长于表达人强烈的情感，同时能反作用于人的情感，它使真、善、美浸透人的心田，感染人们的思想，陶冶人的情操。当舞蹈作为美育手段时，应该充分发挥这一功能，从情入手，以情带形，以形显情，要致力于通过美的舞蹈手段，激发人的情绪和情感交流，达到振奋精神、净化心灵的目的。

舞蹈不仅给人以美的享受，通过审美得到情绪的感染，情操的陶冶，思想境界的升华，甚至引发对人生价值的思考。它比道德说教更容易进入学生的心田，它不是以抽象的道德原则进行说教，而是把道德准则通过审美功能体现出来，使人从情感上受到感染，发自内心地体验这一原则的崇高性，把它变成自己的内在心理欲求。常言说：“要做艺术家必须先学会做人。”古人云：“艺高为师，身正为范。”舞蹈最高境界的达到也需要对生命最高境界的理解和对人格最高境界的培养。

审美教育是现代教育不可或缺的重要课题，有利于促进学生全面发展。舞蹈教育是审美教育的一种有效方式，对于培养学生形成正确的观念和鉴赏美、创造美的能力，体验丰富的审美情感，实现生理和心理和谐统一发展，具有十分重要而独特的作用。

在国家素质教育的德、智、体、美四项内容当中，艺术教育担当着美育的主要任务，而舞蹈教育属于艺术教育的一个范畴，在审美教育和促进学生全面发展方面起着举足轻重的作用。

舞蹈教育实际上就是审美过程

舞蹈美育不仅能使学生获得形体、气质方面的塑造，更重要的是能丰富学生的审美情感，发展审美能力。舞蹈教育从本质上来说也是一种情感教育，其对于人的情感塑造起着直接作用。在舞蹈活动中，舞蹈者不受外在功利关系的制约，而是处在一个极其自由、超脱的审美情感中。

舞蹈教育作为一种有效的教育手段，能够引导学生正确地进行审美活动，并获得丰富的审美情感，从而使学生形成美的心理结构、高尚的品德情操以及优秀的人格魅力。舞蹈艺术乃至一切艺术的终极目标都在追求高尚的人格形象、高雅的生活和完美的精神世界。

舞蹈艺术的审美过程，就是以舞蹈的审美体验为主线而展开的舞蹈审美能力训练培养过程。通过舞蹈这个审美媒介来焕发人的美感，使人们了解舞蹈审美知识，在参与舞蹈艺术实践的过程中，通过自由审美的观照，得到感官的愉悦、意象的感悟，并超越功利意识，而达到陶冶情操、提升精神境界、培养创新意识、提高其综合素质的目的。

舞蹈审美需要深厚的文化积淀作基础

我们越来越发现，即使是对单纯舞蹈动作的领悟，也需要有深厚的综合素质做背景。如果没有对舞蹈的理解和感受，只是着重舞蹈的某些动作和技巧，是不

乐，当他们投入红树林的怀抱时，他们就有了灵感，有了欢笑。而目睹他们的真情流露的大人们则也从中学到了许多感悟，孩子们对纯真、大海的纯净，红树林里人与自然的和谐，不正是我们每个人向往的生活境界吗？舞台上的红树林，其实也是大人们的精神家园。而这，就是《宝宝回家》所蕴涵的可供大人与孩子共同分享的人生体验。

《宝宝回家》是一个有内涵的现代童话，然而，《宝宝回家》通篇没有一句空洞的大道理。它将活

特的美。戏的开场，晨曦中的红树林生机勃勃，海水轻拍，树木摇曳，鹭鸟飞翔，大自然的和谐令人神往。戏的中间，小鹭鸟被捕后，月光下的红树林，鹭鸟妈妈伫立海边，引颈遥望，盼望着小鹭鸟能早日回家，舞台深处回响着小鹭鸟呼唤妈妈的叫声，这舞姿，这声响，这音乐，这意境，勾起人们心弦的颤动，更勾起人们对大自然的思念和依恋。戏的最后，小鹭鸟和动物们在高小宝和伙伴们的陪同下回到红树林，红树林里活力

红树林的现代童话

——评儿童剧《宝宝回家》

荣广润

剧，它具备了优秀儿童剧应有的基本特质，这就是由深圳福田区委、区政府和深圳投资控股有限公司主办，陈慧中编剧、傅丽华导演，深圳实验幼儿园近 300 名孩子演出的《宝宝回家》。

《宝宝回家》是一个美丽红树林的现代童话。红树林是深圳一个特别的生态区域，它被深圳人赋予许多象征的意义，作为都市环境中难得的绿洲，它寄托着人们对大自然的向往与珍惜。在《宝宝回家》中，编导把这作为作品的主旨，并以丰富的想象加以生发。一只珍奇的小昆嘴鹭被人诱捕带离了它宁静的家园——红树林，它辗转在野味店、儿童特长班、宠物医院，经历了被剥夺自由、被污染等磨难。和小鹭鸟在红树林结为好友的高小宝几经曲折，终于找到了小昆嘴鹭，并和伙伴们一起帮助小昆嘴鹭和其他小动物回到红树林。剧中，红树林是昆嘴鹭与动物们的幸福家园，是高小宝与孩子们的乐园。当高小宝们和小鹭鸟们被迫与红树林隔绝时，他们就失去活力，失去快

泼生动、童趣盎然的戏剧场面和红树林优美意境融合为一体，形成了全剧鲜明的艺术特色。剧中几个儿童特长班的段落有许多从现实生活提炼而成的幽默笔墨。武术班的孩子们好心地给青蛙吃小虫，没料想青蛙吃了大叫肚子疼，原来虫子是在小区里的草地上抓的，工人刚给草地打过药水。书法班的孩子们为了奖励历练的乌龟给它洗澡，谁知竟把它洗成了一个白乌龟，那是自来水里漂白粉惹得祸。这些场景总是逗得小观众们乐不可支，大人看了也不禁莞然。它们很夸张，很有趣，更主要的是，它们很传神，有深意。与这些妙趣横生的情节相对应的，是红树林场景的抒情描写。红树林是这个戏的戏眼。导演深知红树林的处理好坏直接关系到全剧的成败，因而对此倾注了全部的激情与心血，从而给观众展示了一幅幅沁人心脾的优美画面。全剧共有三个红树林的场面，分别是戏的头、尾和中间。它们色彩各异，意境有别，呈现出各自独

涌动，一片欢腾，绿色的树宝宝钻出地面，展开枝叶，鹭鸟们展开翅膀，翩翩起舞，迎接动物们的归来，“回家、回家”的主题歌响彻舞台。此时，一个激动人心的场面出现在观众面前：120 个由 2 岁至 3 岁幼儿扮演的小小鹭鸟从乐池爬上舞台，爬向红树林的深处。观众全体沸腾了，全剧达到高潮了，戏的主题升华了，因为孩子们展示的是生命的活力，是人生的真善美，是我们对人与自然的和谐企盼与礼赞。

《宝宝回家》的特别之处还在于它的全部演员是近 300 名幼儿，这在中国儿童剧历史上是未曾有过的，可以想象这是一个多么具有挑战性的创作过程。这对导演的艺术功力和才干无疑是个考验，更是导演艺术追求和自信的表现。经过傅丽华几个月的调教，孩子们的表演虽然稚嫩，但却是那么的生动可爱。它带给观众的是有别于成人演员的天真和清新。

（作者系中国剧协理事，上海剧协副主席）

提升软实力是群文事业发展的核心

黄泽顺

群文事业也有硬实力和软实力之分。可以说，群文事业的发展实质是硬实力和软实力共同作用的结果，只有处理好硬实力和软实力的关系，在稳步推进硬实力建设的同时，全面加强软实力建设，才能进一步开创群文事业发展新局面。

软实力建设要两手抓

软实力是近年来风靡国际关系领域的最流行的关键词，其概念是由美国哈佛大学教授小约瑟夫·奈于 20 世纪 90 年代首先提出的。他指出，影响一个国家综合国力的，除经济、科技、军事等硬实力外，还包括以文化和意识形态吸引力体现出来的软实力，主要表现为一国的文化、价值观念、社会制度、发展模式的国际影响力与感召力。

据此推论，群文事业也有硬实力和软实力之分，其中软实力可以引申为精神、意志、公共服务理念等意识形态的吸引力和凝聚力。它是一个包括群文机构的组织模式、价值理念、管理体制、创新能力等在内的综合体系。它的作用更为内在、更加深刻，决定着文化走向及基本品质，是群文事业的精神导向、动力源泉和智力支持，对群文事业的发展占据支配地位，发挥着指导作用。硬实力则是指文化基础设施、设备、场所、资本、事业规模等有形的物质形式，它是衡量群文事业发展的一项重要客观指标。

群文事业硬实力和软实力之间是相辅相成，缺一不可。如果说硬实力是群文事业发展的基础，那么软实力就是群文事业发展的灵

魂，但它又必须通过硬实力才能发挥作用。同时，软实力的发挥，又有利于促进硬实力的优化配置。两者犹如鸟之两翼，车之两轮，共同促进群文事业的协调、持续、健康发展。

群文事业发展要以软实力为核心

随着社会的发展，人们物质水平的提高，群众文化需求呈现爆发式增长。群众业余艺术热、民间艺术热、民间收藏热、高雅演出热、文化讲座热等现象相继出现，这对公共文化服务提出了很高的要求，已不再是单纯只靠高质量的文化基础设施所能满足的，必须从内容到形式上不断满足人们求真、求善、求美的强烈愿望，这就得靠软实力去全面规划，创新形式，多方式、多角度、全方位地推动群文事业的发展。

在知识经济时代，在全国群文事业硬件水平普遍提高的情况下，文化软实力已超越传统硬实力而成为群文事业制胜的关键要素。因为随着经济和科技发展，群文事业硬实力水平最终会出现趋同形势，这时硬实力已经不具备可比性了，那就要靠打造符合自己个性的软实力，形成特色，形成核心竞争力。所以说，群文事业的竞争，归根到底是软实力的较量。只有把建设软实力摆在重要战略地位，在强大文化软实力的引领下，群文事业才能持续发展、基业长青、走得更远。

党的十七大报告中将增强文化软实力作为发展、繁荣社会主义

文化的重要任务之一，把文化建设的意义提升到前所未有的高度，这是我们党对文化在党和国家工作全局中战略地位和重要作用的新认识、新论断，表明我们党和国家已经把提升文化软实力作为实现中华民族伟大复兴的新的战略着眼点。这是群众文化发展的大机遇，也是创新能力的大挑战。

提升软实力要有战略考量

全面提升群文事业软实力，是当前群文工作的一件大事，但这不是一句口号，必须有战略性的策略和措施。

当前，高水平专业人才缺乏已成群众文化发展的瓶颈，因此亟须有针对性地培养一批专业技术过硬的文化干部。走人才兴文路线，要突出抓好三支队伍：文化专业人才、文化经营管理人才、群众文化骨干。既要用好现有人才，重视本地人才，还要培养文化新人，引进外来人才，努力构筑文化人才高地；培养素质过硬的经营管理人才，才能把好评文工作方向；培养群众文化骨干以增强群文事业的中坚力量。同时，还要用好文艺专家资源。与当地专家建立友好合作关系，通过专家指导，为群文事业人才力量增加有益的补充。

品牌就是软实力和影响力。要以名人、名胜等文化资源为手段，积极引进和培养一批文化名家，创作一批文化名作，打造一批文化品牌，以品牌效应带动群文事业的软实力的发展。如 2008 年广州市越秀区开展“和谐社区，文化越

秀——百家讲坛进社区”活动，把专家、名家请到社区，深受群众喜欢。打造文化品牌，要注重特色。广州市越秀区各街区根据各自的特点，通过“打造没有围墙的博物馆”“客家山歌墟”“迎春花市”“五羊传说”等一系列项目，形成了“一街一品牌，一街一特色”的良好局面。

群文事业要取得突破性进展，必须扎实推进文化体制改革，在坚持以政府为主导的基础上，整合资源，搭建平台，鼓励社会力量参与群文事业建设，逐步建立比较完备的公共文化服务体系。如广州市越秀区文化馆盘福路分馆 10 楼装修改造工程，曾因政府资金困难一度被搁置。2008 年，该馆与社会著名专业艺术团体合作，通过文化馆出场地，社团出资金、人才的方式，共同发展群众文化事业，终于解决了历史遗留问题，还使场地得到了有效利用，达到了社会效益与经济效益的完美结合。

提升群文事业软实力，需要大胆探索，不断创新。如在原有丰富文化品种的基础上继续发扬光大，不断为传统文化注入新元素，催生新品种，推出人们喜闻乐见的文化新形式和新方法。通过整合社会各方面的资源，发掘本地区历史文化资源和群众文化特色，改进和提高文化表现形式。还要积极推动不同文化门类相互学习，推动传统文化与现代文化、民族文化与外国文化的相互借鉴。此外，要促进全国各地的文化馆、本省市文化馆之间的优势互补。

（作者单位：广州市越秀区文化馆）

感觉就是力量感，同时也体现了人声的魅力。合唱具有丰富的表现力，有利于培养演唱者和听众的听觉，发展其形象思维能力，培养其集体主义精神和排除干扰的坚定信念。脍炙人口的曲目《黄河大合唱》，在排练的同时就能让人感受到强烈的合唱力量！它凝聚了一个集体的智慧和力量，这是群众的力量，体现了一个民族的精神，甚至代表着一个国家的形象。

随着合唱艺术的发展和普及，人们常常以它来代表一个集体乃至一个民族的文明水准，因而，合唱又具有典型的代表性和交流性，是一门高雅而大众的艺术。（作者单位：深圳市福田区文化馆）

▲广东省连州市群众有热爱摄影的传统，从 2005 年开始，连州市每年一届的“连州国际摄影年展”吸引了世界各地的摄影名家踊跃参与，影响广泛。图为本届摄影年展参展作品之一《天湖之春》。 刘志成 摄