

当中小学教师还沉浸在2018年暑期最后几天的“享受”、余兴未尽时，沪上一场舞蹈艺术教育“大师级”切磋的盛宴正徐徐上演。

时间：2018年8月27日至29日。
地点：上海外国语大学闵行外国语学校。
人物：“中华之光”——传播中华文化年度人物、原北京舞蹈学院中国古典舞系副教授、现任美国杨百翰大学舞蹈系终身教授黄嘉敏；美国杨百翰大学舞蹈系主任玛丽莲·贝瑞特教授。
闵行区“舞向未来”项目实验学校、区舞蹈联盟成员学校40余名教师。
主题：“教师创新思维与舞蹈教学”——“舞向未来”大师班。
作为：舞蹈艺术大师“送教上门”，为从事“舞向未来”教学的基层一线教师“传经送宝”，且以非常规、非常态、非常法的舞蹈教育艺术“点拨经典”。
主办方：闵行区教育局、中国福利会少年宫陈白桦领军人才工作室、“舞向未来”项目组。

格局：与舞蹈教育创新携手 格调：与艺术资深大师邂逅

“舞向未来”大师班的魂、韵、美

“教师创新思维与舞蹈教学”——“舞向未来”大师班在上海闵行开班非同寻常

“舞向未来”是闵行区教育局、中国福利会少年宫陈白桦领军人才工作室共同承担舞蹈艺术普及的杰作，是学生皆能舞的共舞台。而“舞向未来”大师班则是深入舞蹈艺术教育领域最核心的部分、刷新舞蹈教学的力量，是教师皆能创的“T型走台”。这是“舞向未来”从爆发性生长到内涵性提升的“强基固本”，也是多方致力于用“大师级”规格大幅提升舞蹈教师艺术教学水准的“精准探索”。这标志着“舞向未来”在美育旗帜下的再出发，标志着“舞向未来”

在借鉴引入与本土化之间又架起一座“彩虹桥”。

“舞向未来”，是走进21世纪，在学生舞蹈普及与提高新征程上的一项创业事件，也是走入更宽天地，在引进国外先进舞蹈艺术理念与开展本土化智慧创新旅程中的一个创新平台，更是走向资源合理配置，在多方携手合作与有序深度发展历程中的一种创意建构。

这场出于中国福利会少年宫陈白桦领军人才工作室的“高位引领”、产于闵行区教育局慧眼识珠的中小学“倾情

投入”，于国外先进舞蹈艺术的“传递辐射”的学生舞蹈盛况，成为沪上艺术教育蓬勃发展的经典画面。闵行区教育局副局长乔慧芳在“舞向未来”大师班开班仪式上强调，“舞向未来”不仅是艺术教育的品牌，也是闵行教育的“名片”。

“舞向未来”项目组负责人阮晨老师说：“经过多次实地考察和交流，这次大师班选择黄嘉敏教授、玛丽莲·贝瑞特教授作为主讲，是最合适的，因为她们既有舞蹈功底和教育背景，更有情怀。”

大师班出现：“舞向未来”高度发展的见证

如何让舞蹈从少数尖子生的“阳春白雪”变成惠及每一个学生的“下里巴人”？
如何让舞蹈教育从注重动作训练变成展示人类美感的身心表达？
如何让舞蹈从门外汉的“热闹”变成内中人的“门道”？
如何让国外舞蹈教育的“成功经验”内化为本土化的“生动实践”？
“舞向未来”交出了具有分量的答卷。

艺术与教育的美妙联姻

2011年的一次美妙联姻——“舞向未来”的艺术教育实验，终于“舞”出了一片新天地，为此提供了完整的范本和生动的案例。

“舞向未来”，是由中国福利会少年宫陈白桦领军人才工作室携手闵行区教育局、美国全美舞蹈协会、美中文化协会共

同开展的普及性艺术教育项目。自2011年以来，“舞向未来”走进闵行区30所普通中小学，惠及万余名中小學生，培训70余名教师，在教育实践与研究方面积累了丰富的经验和成果，成为闵行区艺术教育品牌项目，引起广泛社会关注。

在闵行生根发芽

七年来，“舞向未来”取得的良好教育成效和社会反响，得到了全市、全国乃至国际艺术教育领域的广泛关注和认可。2014年12月，“舞向未来”召开首次研讨会，上海市教委副主任王平、闵行区副区长杨德妹等领导，以及上海社科院、华东师范大学、上海师范大学多位专家学者，对“舞向未来”的育人成效给予高度评价。2015年至2016年，全国政协副主席马飏、美国国家艺术基金会主席宋楚贞先后观摩“舞向未来”现场教学，并给予肯定。2016年6月，受市教委委托，“舞向未来”项目开展为期半年的全市首批教师培训，将闵行经验向全市16区县32所试点小学推广。10月，受第八届上海国际艺术节组委会邀请，“舞向未来”深度参与“艺术塑造完美人格”专题

论坛，并承办工作坊活动，“舞向未来”的成功经验引发国内外人士热议。“舞向未来”艺术团应邀参加上海各界人士春节团拜会、上海国际艺术节“音乐连接青年和未来”交流演出等，还受邀赴意大利参加米兰世博会“意大利之夏”交流演出等，赴美国纽约参加NDI“中国年”大型演出，受到广泛好评。

基于舞蹈，高于舞蹈；基于艺术，着眼教育；基于现实，前瞻未来，“舞向未来”，从舞蹈起步，从艺术入手，从教育入手，舞出了立德树人新舞步，舞起了艺术教育的新天地，舞向了自信满满的新时代。

“舞向未来”的启示

“舞向未来”带给大家许多深刻的启示：舞蹈原来是可以这样有生命力、感染力和表现力的；艺术教育是可以这样有亲和力、渗透力和辐射力的；借鉴国外艺术教育是可以这样有融合力、本土化和发展力的。

陈白桦指出，“舞向未来”的内涵价值，以舞蹈艺术为载体，走的是以育人的道路，产生的是艺术结合、艺教融合、艺德契合的效应，可具体表述为：

大师班出新：“舞向未来”深度发展的佐证

大师班的出现，让人们看到了舞蹈教育的精华、艺术教育的精髓，“舞向未来”的未来在何方。舞魂，与机械、呆板、枯燥无缘，却与灵性悠长。

舞蹈理念牵魂

大师班开班典礼结束后，马上进入培训阶段，按常规似乎进行摆腿等热身运动。出人意料的是，黄嘉敏教授让大家围成几圈席地而坐，聊的第一个话题，不是舞蹈动作，而是“我的教育观”，先还让每个学员写上百把字的一小段。

黄嘉敏教授侃侃而谈，循循善诱，和盘托出了一个中心思想：要爱心中的艺术，而不是爱艺术中的自己。上海外国语大学闵行外国语学校曾老师深有感触地说：“在这三天中最让我印象深刻的是黄老师让我们写的‘我的教育观’，因为这是作为一个老师最基本的信念。我认为教育观应该是我在教育的过程中坚持了什么？第一，是最重要的，可用韩愈说的话来表达。师者，传道授业解惑也。老师，是传授知识、教授学业、解答疑惑的人。第二，是最核心的——教书育人，教师在教学中要尊重学生，并通过自身的方式帮助学生树立正确的三观（世界观、人生观、价值观）。第三，是最重要的，通过对舞蹈的学习能让学生获得身心健康和感受到快乐。这是一个教师应该做到的，我相信今后的舞蹈教学一定会越来越好，向另一个高的方向起航。”

上海市日新实验小学张帆老师说：“三天培训中除了大量实践体验之外，更让我深思也是让我一直在思考的是何为教

育观？培训第一天黄嘉敏教授就让每一个学员写了自己心中的教育观。黄嘉敏教授从最初感动自己的一个小故事讲起，触动了对舞蹈教育的不同理解与全新诠释，对于她而言完全颠覆了她的教育观。看来，只有观念改变，才有可能创造舞蹈教育的大格局。创造力应该是艺术教育最大的课程目标。”

创新动感迸发

姓名也能舞出舞蹈，甚至是舞韵。黄嘉敏教授在第一堂课，就以自己名字作素材，示范舞出了一段舞蹈，而且与名字的韵味相合，这让学员颇为振奋。

而玛丽莲教授把学员分成11个组，扮成11个不同的物体，随后编舞与物体有关的身体表现，学员出奇地放松、协调和激情。“玛丽莲教授，很有气质，我很喜欢她给我们做各种各样的练习。如让我们发挥自我，用舞蹈来演绎自己的情绪，每一遍教授提的要求都不一样，让我们做了很多种变化，每个人都投入。印象最深刻的是，找一件物品，通过观察物体的形态特征，来编一段舞蹈，大家充分发挥自己的想象力，各种各样的物品引出各种舞蹈，太神奇了！”

蔷薇小学何景云老师兴奋地复述道：“谁曾想到一个小小的塑料袋，一根耳机线，一根绳子，一只碗，都能用身体表现得淋漓尽致？大师们在有引导性的鼓励中，带领我们突破固有的思维模式，从不同物体中探索各种不一样的表现方式，探索、体验、寻找及聆听彼此与个体之间所产生的不同价值。”

是这样描述的，“在培训中，教授带着我们一起尝试了舞蹈与其他学科的结合，感觉很微妙，通过舞蹈来展示几何、诗词、自然……通过小组的合作分工，最后呈现出5段很美的舞蹈，恰到好处地融合，能让小朋友在喜欢舞蹈的同时，来更深刻地理解朋友的其他科目，并且产生浓厚的兴趣。舞蹈真是学科教学打开兴趣的方式。”

玛丽莲教授在课的一开始就让我们做了一个表达自己内心情感的练习，“假设我们找到人生中第一份重要的工作时是什么样的心情？并用自己的身体表达出来，并经过时间、空间、力度等变化，老师们马上知道该如何用身体去表达自己的内心情感，并且通过即兴的方式做出了每一个人不一样的身体表达，就像黄嘉敏教授所说‘分析和发现专属于自己创造的DNA’。闵行中学丁强老师说：

陈白桦认为，舞蹈，以身体语言为主要特征，但并不拘泥于一般的动作演绎。“舞向未来”，不仅让每一个学生发现自己能跳舞，而且能点燃生命之火；不仅让每一个老师懂得可以这样教舞蹈，而且领悟了舞蹈其实是有灵性和思想，她可以传递人类文明、表达人们情感、融洽人际关系。

说舞蹈是有灵性的，是因为舞蹈有本原的东西和原原的想象，两者通过合理组合，可以释放很多也许意想不到的结局，让人充满憧憬。说舞蹈是有思想的，是因为舞蹈有本身的思想元素和与此相关的理念碰撞带来的无限拓展。而这次大师班的开设，给舞蹈教师们开了一个别出心裁的“脑洞”，给舞姿翩翩提供了一个别有韵味的“深堂”。

教授创作时，要引导学生开发自己的身体，教师还要用语言引导。”

有个学员说：“上完大师班的课程，在以后的教学中，我相信一定可以和学科老师沟通好，做好舞蹈和其他学科的相互融合、相互渗透。”

教学汇报场面神了

8月29日，大师班“压轴戏”——教学汇报拉开了帷幕，这是一出“情景大片”，同时也是教学过程“微格化”。

情境1：好朋友结婚，用不同的动作表现惊喜，尝试2-3次。

相关链接

学员心声

“爱心中的艺术，而不是爱艺术中的自己”。这句话出自斯坦尼斯拉夫斯基，著名的戏剧教育家。而让我真正理解到活中的深意与内涵的人则是美国杨百翰大学的终身荣誉教授——黄嘉敏教授。在这三天的教师创意思维培训的课堂中，黄教授让我们跳出自己那“顽固不化”的思维，引领着我们开始了一场脑洞大开、奇妙妙想的舞蹈之旅。

三天的时间里黄教授和玛丽莲教授引导我们解放自我，打开思想的枷锁，让身体产生无限的可能，告诉我们艺术创作的本身，是没有对与错的，只是探索中的深与浅，要懂得释放自身，要培养自己和学生的创意思维与创造力，同时我们更要懂得如何去利用环境，利用氛围去激发学生创造力的产生和发展。（刘芳菲 上海交通大学附属第二中学）

衷心感谢“舞向未来”让我们在如此高端的平台上领略了大师们的风采，使我受益匪浅！两位专家的教学状态与教学思路，还有所产的教学过程，都使我们强烈感受到了作为一名舞蹈教师——首先要学会尊重学生的想法与选择，运用符合学生身心发展的学习规律，在给予学生知识元素的同时，发展学生的创作兴趣与能力。（郭敬苓 七宝明强第二小学）

作为教师，我们必须植根于生活，量化自己，要用儿童的眼睛看世界，用儿童的心灵反映世界，成为活动的主人。同时注意把握儿童每个年龄段心理和生理的不同特点，选取不同层面的不同题材，创作出具有时代气息和当代儿童精神面貌的舞蹈，在参加舞蹈活动的同时获得丰富的审美愉悦和精神熏陶，激发发现美、创造美和表现美的艺术潜能。（陆琪 田园外语实验小学）

最初听说有这样的活动是激动并胆怯的。激动是因为能够有机会参与接受来自中外专家的指导，虽然只有短短三天，但充满了期待。胆怯是因为自己并非学舞蹈专业的，仅仅凭借喜爱舞蹈的热情能胜任这样的培训吗？但经过半天的培训之后，心中的胆怯已完全消除。大概这就是两位教授想要带给我们最大的感受，舞蹈不分年龄、国籍、是否有基础，只要听从内心的声音，任何人都可以。（骆乐 闵行区实验小学）

两位教授上课都很热情投入，无论实践还是理论都在享受中学习，没有觉得特别的枯燥，而是带着一种期待。你不知道下一秒会发生些什么？只有集中精力跟随两位教授的步伐前行，从中感受节奏、速度、方向、空间、道具带来的创作灵感，这些舞蹈元素让自己变得更加强大。只有开动大脑，大胆尝试、勇于创作、团结合作才能体会其中带来的力量与快乐。（万晓旋 上海交通大学附属实验小学）

大师班出挑：“舞向未来”精度发展的印证

这次大师班，让学员真正领略了舞蹈的底蕴和韵味，与单一、重复、乏味无缘，从舞蹈起步而跳出了舞蹈本身。

学科元素也可以跳舞

舞蹈能提升数学学习成绩，真有这么奇妙吗？当黄嘉敏教授讲出这个故事时，学员脸上还带有些不解。“玛丽莲教授在小学将数学与舞蹈相结合，起初不受校长支持，后来通过与数学老师合作，改变了学生对数学的恐惧。鼓励学员们用自己仅有的那一点权限去改变，就会

取得突破，要通过自己作为去影响更多人。因为，艺术教育改变人生”，黄嘉敏教授一针见血地点题。

玛丽莲教授讲述自己在小学五年级教舞蹈的经历。在一个班用一学期教与数学学科结合的舞蹈课，学期结束的考试中，该班级数学成绩是学校年级第一，也是该学区第一。校长找她谈话，问她有没有泄题，这个班级从来没有考过第一。可见舞蹈与数学结合的成功。

是的，学员开始顿悟：“舞蹈和很多学科都可以结合，如英语，我们可以用身体造型表示字母、单词。舞蹈并不是舞蹈

老师独有的技能，其他学科老师也可以用舞蹈结合学科进行教学。”

黄嘉敏教授介绍玛丽莲教授在杨百翰创立了“connect”学科，每年都会做一场45分钟的舞蹈展示，展示舞蹈与其他学科结合的实验成果，让孩子懂得舞蹈与生活相关，舞蹈就在身边，它会让大家感到快乐。

教授在现场提示：“我们说舞蹈和其他学科相结合，不是要求教很多学科知识。另外，创造性舞蹈要循序渐进，不是第一节课

说：“短短三天，实现了质的飞跃，大家思想上的变化让我们看到，用创造性舞蹈的原则，可以做得更好，我们舞蹈人不弱于任何人。我们要用大脑去舞蹈，用身体去思考，让孩子身心不分离。舞蹈可以让他们自信、关爱、合作。我们把火种交给你们，希望你们可以呵护孩子们成长。”

玛丽莲教授则道白：“我现在看你们表演的感觉，就是你们教给孩子们后，看到他们舞蹈所感受到的感觉。要相信创造的力量，我们永远都是孩子，希望大家永远能感受到舞蹈带来的快乐。”

最后，大家拉成一个圆圈，让彼此感受到爱，大家步伐一致，预示着“舞向未来”能圆艺术、教育之梦。

对学员的精彩表现和惊人的悟性，两位教授亮出了“高分”：黄嘉敏教授