

教学成果报告

成 果 名 称	“争当表率、争做示范、走在前列”的舞蹈 卓越人才培养体系构建与实践
成果完成人姓名	许薇，陈静，叶笛，顾芳，夏静，杨剑昕， 郭罗乐，郑阳，关健，王佳维
成果完成单位名称	南京艺术学院
成 果 科 类	艺术学
类 别 代 码	131

2025 年 11 月 4 日

一、成果研究和改革基础

1.1 问题的提出

我国是全球专业、业余舞蹈人员最多的国家，但舞蹈艺术的国际话语权不够，舞蹈学 70% 的基础理论一直沿用西方范式，舞蹈卓越人才培养匮乏等问题严重。这一现状表明了我国从“舞蹈大国”向“舞蹈强国”转型的紧迫性，舞蹈卓越人才的培养是实现转型目标的关键。

卓越舞蹈人才在舞蹈表演、编创、教育、理论研究等领域具备顶尖专业能力和艺术创造力。舞蹈卓越人才培养不仅是艺术领域的需要，更是国家文化战略的重要组成部分，具有“以舞化人、以舞兴邦”的深层价值。

本成果探索舞蹈卓越人才培养体系的探索与实践，以期为我国舞蹈高层次人才培养提供具有南艺特色的理论支持和实践参考。

1.2 研究和改革的必要性和可行性

1.2.1 必要性

(1) 破解舞蹈“高原乏力”困境 我国舞蹈“大而不强”，亟需培养具备自主创新能力、理论联系实际的卓越人才。

(2) 适应社会快速发展需求 随着人工智能等新技术突飞猛进、非遗传承等多元文化发展备受重视，对舞蹈人才的综合素养、创新能力、多学科交融、新技术应用提出了更高要求。

(3) 以舞化人以舞兴邦重要途径 舞蹈卓越人才培养对社会、文化和国家软实力提升具有深远影响，是国家文化战略的重要组成部分。

1.2.2 可行性

(1) 国家对舞蹈卓越人才培养高度重视 习总书记 2021 年 12 月在中国文联十一大开幕式上强调，文艺工作者要“坚守艺术理想，追求德艺双馨，努力以高尚的操守和文质兼美的作品，为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名”。

(2) 学校对舞蹈卓越人才培养倾力支持 南京艺术学院坚持立德树人根本任务，聚焦高质量发展战略主题和高水平大学建设方向，立足中国特色、瞄准世界一流、彰显综合优势，不断为中国艺术教育

的发展与崛起作卓越贡献。

(3) 教学团队对舞蹈卓越人才培养积极投入 南艺舞蹈学院秉承“阅约深美”校训，发挥综合性艺术大学的学科优势，校地并举，构建与优化课程体系，搭建科研与实践平台，打造“知与行协同、内与外打通、跨学科交融”培养特色。

(4) 校内外平台为舞蹈卓越人才培养提供保障 引进和聘请国家一级编导、院团首席演员、大剧院舞美总监、舞蹈非遗传承人等多领域顶尖人才，打造“双导师”队伍，建立了南京、苏州、上海、香港等地的多个优质实习基地，“科班功底+创新思维”双重培养。

综上，本成果研究极具可行性。

1.3 研究和改革所要解决的核心问题

- (1) 具有中国特色的高水平舞蹈学教材缺乏问题；
- (2) 资源与平台不足致使舞蹈研究生跨学科能力培养受限问题；
- (3) 高质量舞蹈研究生培养的理论与实践脱节问题。

1.4 相关项目立项情况

项目团队主持国家级、省部级相关项目 19 项、校级教学教改项目 10 多项，依托上述项目开展研究探索与实践。

二、成果的研究和改革实践

2.1 研究方法和研究过程

2.1.1 研究方法

①创新培养理念 传承南艺“阅约深美”为学思想，打造“四融合”(舞蹈理论、创作、实践、教学融合)培养理念，涵育家国情怀、创新意识、综合素质与使命担当。

②提升培养高度 依托国家级、省部级研究项目构建中国特色的舞蹈理论与教育体系，主办“阅约大讲坛”邀请国内外大师讲学，开设“大师班课堂”，与国内外顶级舞蹈学院协同，大艺术观育人。

③优化培养机制 打造校内校外优质实践基地，构建“课堂-舞台-田野-社会”立体实践网络，形成“创-演-教-研”全链条指导体系，深度挖掘江苏地缘文化优势，解决“在地化”不足问题，培养学生掌握传统技艺的同时接触行业前沿，“科班功底+创新思维”双重培养。

④创建培养模式 引进和聘请领域内顶尖人才，打造“双导师”队伍，依托国家级、省部级科研项目，利用国家级、省部级等科研平台，“创作-演出-研究”一体化训练，文舞并重，形成既能闪耀舞台、又能创新理论的舞蹈卓越人才培养模式。

2.1.2 研究过程

本成果研究始于2009年，分三个阶段建设：

体系构建阶段：探索舞蹈卓越人才培养模式创新，修改培养计划，构建理论体系框架，推进校外实训实践基地建设。

协同育人阶段：打造“双导师”队伍，编写体力额教材，开发数字资源，校内校外协同，课程思政融入，培养理论联系实践的高素质舞蹈人才。

成果升华阶段：完善培养方法，形成“四融合”“两并”培养模式，提炼教学成果，发表研究成果，扩大成果的辐射面，推广成果应用。

5年实践检验证明了本成果培养模式的可行性。

2.2 教育教学方案(成果解决教学问题的方法)

以提升舞蹈专业研究生的理论联系实践能力、创新能力、可持续发展能力为目标，构建了“四融合”“两并”育人体系，实现能力培养与价值引领齐头并进。

2.2.1 理念创新——构建中国舞蹈高层次人才培养新范式

南艺舞蹈学院作为中国舞蹈高等教育的开拓者与引领者，以“定义高层次舞蹈人才培育范式”为使命，自觉站在新时代文艺事业发展的战略高度，直面新时期舞蹈人才培养的关键问题：表演、研究、创作三大能力板块相互割裂，技艺训练与人文滋养难以深度融合。

依托数十年舞蹈艺术教育的深厚积淀，率先提出并系统构建了“四融合”“两并”卓越人才培养体系。以“技艺臻善、学理精深、创造自由、人文醇厚”为核心维度，打破专业藩篱，深植人文思想，构建研创反哺闭环，创新中国舞蹈“三大体系”，全面培养既能闪耀舞台、又能创新理论、未来还能引领行业发展的复合型高层次舞蹈人才。

2.2.2 模式创新——打造“演研创一体、艺文融通”育人体系

(1) 重构课程体系，融合“演研创”与“课程思政”

突破传统课程分类，打破学科壁垒，建立了理论实践交融的培养机制。同时，在课程设计中深度融入课程思政理念，将社会主义核心

价值观、中华优秀传统文化等思政元素有机嵌入融入专业教学。如许薇教授主讲的国家级一流课程《舞蹈评论》，通过分析红色经典舞剧，培养学生的家国情怀，获江苏省“课程思政示范课程”，指导学生参加国家挑战杯红色专项获国家级三等奖，省级一等奖。

(2) 搭建多元平台，贯通“艺文”培养路径

增设跨学科人文艺术课程，邀请文史哲、戏剧、音乐、美术等领域学者联合授课或举办讲座，拓展研究生人文视野与批判性思维；联合建设并实现实践平台的多维联动，构建“课堂-舞台-田野-社会”立体实践网络，使得学生在学术研究中探索艺术本体与文化观照。

(3) 创新教学机制，赋能人才培养

推行创新实施“双导师”制，保障学术与艺术平衡；整合博士点、优势教材、科研平台，“创作-演出-研究”一体化，实现实践到理论的完整提升。主动联合美术、音乐等学科开展“跨媒介舞蹈实验项目”，推动舞蹈与新媒体技术融合。确立“文舞并重”评价标准，允许学术论文、创作作品、教学实践成果等值置换学分，尤为注重过程性考核。

2.2.3 价值成效——高质量成果彰显引领力

(1) 人才培养

持续完善课程体系、培养模式，培养舞蹈高层次人才。研究生成果分布于著作出版、论文发表、课题立项、重要获奖等多个方面：

1) 著作出版：先后出版了《江苏民间舞蹈教程》《舞蹈创作基础理论》《舞蹈评论形态分析教程》《舞剧构思文学表达教程》等 10 部教材；

2) 论文发表：14 名学生于《北京舞蹈学院学报》《民族艺术研究》《舞蹈》《南京艺术学院学报（音乐与表演版）》等 CSSCI、北大核心、AMI 等舞蹈重要来源期刊发表数十篇学术论文；

3) 课题立项：获批国家社科基金艺术学青年项目“改革开放四十年云南省舞剧舞蹈诗创作研究”，参与 2022 年度教育部人文社会科学研究项目“舞蹈人类学研究”和国家社科基金艺术学重大项目“多民族艺术交融与中华民族认同研究”，多人参与国家社科基金艺术学一般项目、青年项目的研究工作；主持江苏省研究生科研与实践创新计划项目 7 项并结项；

4) 重要获奖：成果期间，一批研究生成果获奖：

- 杨婧祎等研究生. 你一往无前，我“舞”所畏惧——舞蹈雨花石的等待传承雨花英烈精神调研报告. 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项三等奖（指导教师：许薇）

- 颜蕾等研究生. 舞动长江: 非遗舞蹈的活态传承与创新传播——基于长江流域 13 省市 118 位非遗传承人的实证研究. 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛一等奖 (指导教师: 叶笛)
- 邹晓敏等研究生. 国标舞与书法跨学科融合系列课程——穿插与避让. 第一届中国研究生“文化中国”两创大赛舞蹈赛道舞蹈教育组一等奖 (指导教师: 许薇、夏静)
- 陈雨. 翱(独舞). 全国艺术硕士研究生舞蹈领域培养院校作品展演活动表演奖, 2021 (指导教师: 郭罗乐)
- 濮康赞等研究生. 黄土长歌(群舞). 第二届艺术硕士研究生舞蹈领域培养院校作品展演一等奖 (指导教师: 关健、郭罗乐) 等。

(2) 学科建设与科研反哺

本成果研究在推进高层次研究生培养的同时, 对教师的教学能力提升产生了良好促进, 还催生了一批高水平的实践、科研成果, 主要体现在研究生高水平教材、教学教改论文、教改课题/创作及课程立项以及教师教学获奖四个方面:

1) 研究生教材: 近年出版了 10 部高水平研究生教材, 包括《舞蹈创作基础理论》《舞蹈评论形态分析教程 (上卷)》《中国当代舞剧创作综论》《中国当代舞剧创作再论》等;

2) 学位点建设: 依托博士点、硕士点建设, 聚焦高水平舞蹈人才培养及专业型硕、博士点建设。2024 年, 学院组织召开“舞蹈专业博士人才培养协同创新联盟”研讨会, 为舞蹈学科的高层次人才培养与学科布局奠定了坚实基础。

3) 教学教改论文: 舞蹈育人团队近年发表了近百篇教学论文, 许薇、叶笛、夏静等导师还指导学生在《北京舞蹈学院学报》《艺术百家》《南京艺术学院学报 (音乐与表演版)》等 CSSCI、北大核心期刊杂志发表数十篇论文;

4) 教改课题/创作及课程立项: 成果期间, 国家艺术基金《舞剧理论评论人才培训》、国家社科基金《基于数字技术背景下舞蹈创作交互表达研究》等一批国家级、省级项目成为本成果研究的强力支撑。

2.2.4 “双导师”队伍建设

(1) 团队的实践能力培养

每年有计划派出 2-4 名中青年骨干教师前往演艺团体进行培训和锻炼, 与校外导师一同指导学生实践。鼓励教师联合承担演艺团体的舞蹈创作, 并将创作成果转化为教学案例, 反哺教学。

(2) 提高校外导师的参与力度

校外导师深度参与培养计划制定和实践实训、毕业论文、研究创

新指导和建设联合实践基地建设，协同育人，社会需求与人才培养无缝对接，学校、学生、校外机构三方共赢。

2.2.5 课程思政建设

教师自觉将社会主义核心价值观、文化自信、家国情怀、团队协作、为人民而舞等思政元素融入培养过程，通过 MOOC、微信公众号、微信群、QQ 群等平台，指导研究生多元化、自主性、沉浸式学习，引导研究生发现课程与实践中的思政元素。

2.3 实施过程

(1) 以学生为中心，探索舞蹈卓越人才培养思路。

(2) 打造“双导师”团队，构建校内校外实践体系，形成“课堂-舞台-田野-社会”立体实践网络，强化理论基础上的实践与创新能力培养，建立“创-演-教-研”全链条指导体系。

(3) 深度挖掘江苏地缘文化优势，解决“在地化”不足问题，传统技艺与行业前沿交融，科班功底与创新思维并重。

(4) 加强教学教研交流，将成功经验向学院其他专业推广、向兄弟院校推介。

三、成果的特色和创新

3.1 成果的创新

(1) 培养理念创新：提出了“四融合”舞蹈卓越人才培养新理念

提出了舞蹈理论、舞蹈创作、舞蹈实践、舞蹈教学“四融合”的舞蹈卓越人才培养理念，面向国家发展与社会需求，将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等思政元素有机融入人才培养全过程，深度融合文化根脉、系统破解培养瓶颈，与国家需求、学科建设、学位点建设统一定位培养舞蹈卓越人才。

(2) 培养模式创新：探索了“两并”舞蹈卓越人才培养新模式

探索形成了文舞并重、校地并举的“两并”舞蹈卓越人才培养模式，创作-演出-研究一体化，开展跨媒介舞蹈实验项目，推动舞蹈与新媒体技术融合，确立“文舞并重”评价标准，打造理论体系，建设“硬核”课程，培养知识融合、艺术创新、前沿预判、组织协同和舞台实践等舞蹈卓越人才基本能力。

(3) 培养机制创新：创立了“创-演-教-研”舞蹈卓越人才培养新机制

依托南艺综合性艺术高校优势，凝练舞蹈学办学特色，创立了“创作-表演-教学-科研”全链条“双师”指导、校内校外协同育人的舞蹈卓越人才培养方法，在南京、上海、香港等地联合建设优质实习基地，构建“课堂-舞台-田野-社会”立体实践网络，解决了困扰舞蹈专业多年的理论与实践脱节的问题，形成了南艺舞蹈卓越人才培养范式。

3.2 成果的推广应用

南京艺术学院舞蹈学院立足江苏、辐射长三角、影响全国，以高度的文化自觉和使命担当，将人才培养模式的创新成果在国内外舞蹈教育会议、工作坊及重要学术平台上广泛推广，形成了具有鲜明特色、彰显时代精神的“南艺方案”。

面向未来，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续发挥江苏乃至长三角舞蹈人才培养制高地的引领作用，为中国舞蹈高等教育的高质量、高层次发展作出新的更大贡献。

四、成果需要进一步深化和完善之处

(1) 舞蹈卓越人才培养质量保障体系需持续改进 本成果需要构建更为完善的人才培养质量监测与评价指标体系，形成毕业生发展的长期追踪机制，全面评估评价培养成效，为成果持续研究与改进提供数据支撑。

(2) 卓越人才培养的推广应用范围需继续扩大 “四融合”“二并”卓越人才培养模式与艺术学领域外的新文科融合、新工科交叉，有待探索和加强。