《舞蹈编导基础》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Choreography	**课程代码**	MUSI2479
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师		**修订日期**	2023
指定教材	田培培著.形体训练与舞蹈编导基础[M].上海:上海音乐出版社,2018.江口隆哉著.舞蹈创作法[M].金秋译.北京:学苑出版社.2014.

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《舞蹈编导基础》是面向音乐师范生开设的一门学科基础课程，属专业教学课程群中的必修课。随着2021版新课标的修订，小学低年级已经打破音乐、美术的分科课程，而开设艺术综合课程。在这种“大艺术教育观”的趋势下，舞蹈作为集视觉、听觉、动觉于一体的身心合一的综合性艺术形态，在中小学音乐教学中具有重要作用。学生在修完《舞蹈基础》课程之后，需要继续学习《舞蹈编导基础》课程。本课程以舞蹈创作法为核心，立足于中国新时代的相关文化与教育精神，围绕中小学学生的生心理发展特征，结合中小学音乐课程特性及音乐教师需求，将舞蹈创作法的理论与实践相融合，将舞蹈创作与音乐教学相融合，重视学生综合运用青少儿舞蹈创作法的实践能力，培养学生在艺术核心素养导向下的学科素养、编创能力及师德情怀。

（二）课程目标：

通过舞蹈创作法的学习，学生能够认知、熟悉各层类青少儿舞蹈创作及排练方法，并能够在教学实践中融会贯通，将之应用于中小学音乐课程、艺术综合课程以及中小学各类艺术活动的教学中，形成全面、综合的职业胜任力。

课程目标1： 通过青少儿舞蹈创作法的学习，学生能够进一步认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作的相关概念与理念。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2： 通过青少儿舞蹈创作法的学习，学生能够进一步认知舞蹈创作、排演的具体方法，并将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践；同时与音乐教学相结合，在模拟教学实践中够获得创排、组织音乐舞蹈综合活动的能力，提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3： 通过前二个课程目标的学习，学生能够获得综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织中的多元能力，并在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。（支撑毕业要求3-3）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	通过青少儿舞蹈创作法的学习，学生能够进一步认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作的相关概念与理念。	第一章 舞蹈创作与青少儿舞蹈创作第一节 舞蹈创作思维的引入第二节 舞蹈创作者的基本素养第三节 不同类型的舞蹈创作第四节 青少儿舞蹈创作特征	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
课程目标2	通过青少儿舞蹈创作法的学习，学生能够进一步认知舞蹈创作、排演的具体方法，并将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践；同时与音乐教学相结合，在模拟教学实践中够获得创排、组织音乐舞蹈综合活动的能力，提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。	第二章 青少儿舞蹈创作技法第一节 青少儿舞蹈创作的主题动机来源第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展第三节 青少儿舞蹈创作的结构样式运用第四节 青少儿舞蹈创作的舞蹈空间建构第五节 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用	3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
课程目标3	通过前二个课程目标的学习，学生能够获得综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织中的多元能力，并在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	第一章 舞蹈创作与青少儿舞蹈创作第二章 青少儿舞蹈创作技法	3-3【学科实践】对学习科学相关知识有一定的了解，掌握音乐教学知识与策略，能够结合社会生活实践，有效开展音乐教学活动。

三、教学内容

第一章 舞蹈创作与青少儿舞蹈创作

1. 教学目标

通过这一章的学习，学生能够认知青少儿舞蹈艺术作品与青少儿舞蹈创作的基本常识，了解舞蹈创作在中小学舞蹈教学、音乐教学以及艺术活动中的重要地位与价值，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作的相关概念与理念。

1. 教学重难点
2. 认知青少儿舞蹈创作的基本常识；
3. 分析和鉴赏青少儿舞蹈艺术作品。
4. 教学内容
5. 舞蹈创作思维的引入

·舞蹈创作与舞蹈表演的差异

·创作思维与鉴赏思维的差异

第二节 舞蹈创作者的基本素养

·舞蹈创作者的基本素质

·舞蹈创作者的水平层级

第三节 不同类型的舞蹈创作

·不同舞种的舞蹈创作类型比较

·不同形式的舞蹈创作类型比较

·不同年龄的舞蹈创作类型比较

第四节 青少儿舞蹈创作特征

·青少儿舞蹈的创作、审美特征

·青少儿舞蹈的动作语言特征

·青少儿舞蹈的题材、立意、风格

·青少儿舞蹈的音乐、服装、道具

1. 教学方法
2. 讲授法
3. 演示法
4. 实操法
5. 展示讨论法

5.教学评价

课堂表现测评：通过学生课堂动作完成度及课堂过程参与度进行质性评价。

作业检测：通过学生作业完成度及质量进行质性评价。

第二章 青少儿舞蹈创作技法

1. 教学目标

通过这一章的学习，学生能够认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法及排演方法，形成对舞蹈艺术内涵与外延的把握与运用，并将之应用于青少儿舞蹈创作实践和音乐教学实践，获得创排、组织音乐舞蹈综合活动的能力，提升合作、沟通、创新等综合职业素养。

1. 教学重难点
2. 各类青少儿舞蹈创作方法的应用；
3. 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用。
4. 教学内容

第一节 青少儿舞蹈创作的主题动机来源

第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展

第三节 青少儿舞蹈创作的结构样式运用

第四节 青少儿舞蹈创作的舞蹈空间建构

第五节 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用

1. 教学方法
2. 讲授法
3. 演示法
4. 实操法
5. 展示讨论法

5.教学评价

课堂表现测评：通过学生课堂动作完成度及课堂过程参与度进行质性评价。

作业检测：通过学生作业完成度及质量进行质性评价。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	支撑课程目标	学时分配
第一章	第一节 舞蹈创作思维的引入第二节 舞蹈创作者的基本素养第三节 不同类型的舞蹈创作第四节 青少儿舞蹈创作特征	课程目标1课程目标2课程目标3	16
第二章	第一节 青少儿舞蹈创作的主题动机来源第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展第三节 青少儿舞蹈创作的结构样式运用第四节 青少儿舞蹈创作的舞蹈空间建构第五节 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用	课程目标1课程目标2课程目标3	20

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章舞蹈创作与青少儿舞蹈创作	第一节 舞蹈创作思维的引入	2	**作业**：思考舞蹈创作思维与舞蹈鉴赏思维的差异。**要求**：提交不少于300字的反思与思考。	
2		第一章青少儿舞蹈教学法	第二节 舞蹈创作者的基本素养	2	**作业**：思考中小学舞蹈创作者应具备哪些职业素养。**要求**：提交不少于500字的反思与思考。	
3		第一章青少儿舞蹈教学法	第三节 不同类型的舞蹈创作	2	**作业**：思考不同舞种的舞蹈创作差异。**要求**：分小组进行讨论，并提交结论PPT。	
4		第一章青少儿舞蹈教学法	第三节 不同类型的舞蹈创作	2	**作业**：思考青少儿舞蹈创作与成人舞蹈创作的差异。**要求**：分小组进行讨论，并提交结论PPT。	
5		第一章青少儿舞蹈教学法	第四节 青少儿舞蹈创作特征	2	**作业**：自选优秀幼儿舞蹈作品为例，思考青少儿舞蹈创作的特征。**要求**：分小组进行讨论，并提交分析PPT。	
6		第一章青少儿舞蹈教学法	第四节 青少儿舞蹈创作特征	2	**作业**：自选优秀少儿舞蹈作品为例，思考青少儿舞蹈创作的特征。**要求**：分小组进行讨论，并提交分析PPT。	
7		第一章青少儿舞蹈教学法	第四节 青少儿舞蹈创作特征	2	**作业**：自选优秀青年（初高中）舞蹈作品为例，思考青少儿舞蹈创作的特征。**要求**：分小组进行讨论，并提交分析PPT。	
8		第二章青少儿舞蹈创作技法	第一节 青少儿舞蹈创作的主题动机来源	2	**作业**：从生活场景的主题源中自选主题进行舞蹈创作思维转换。**要求**：分小组进行讨论，并提交设计PPT。	
9		第二章青少儿舞蹈创作技法	第一节 青少儿舞蹈创作的主题动机来源	2	**作业**：从中小学各科课本的主题源中自选主题进行舞蹈创作思维转换。**要求**：分小组进行讨论，并提交设计PPT。	
10		第二章青少儿舞蹈创作技法	第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展	2	**作业**：依据动作语汇发展路径的相关方法进行舞蹈语汇发展。**要求**：分小组进行创作，录制并提交创作视频。	
11		第二章青少儿舞蹈创作技法	第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展	2	**作业**：依据动作语汇发展路径的相关方法进行舞蹈语汇发展。**要求**：分小组进行创作，录制并提交创作视频。	
12		第二章青少儿舞蹈创作技法	第二节 青少儿舞蹈创作的动作语汇发展	2	**作业**：依据动作语言的不同性质，进行动作语汇发展。**要求**：分小组进行创作，录制并提交创作视频。	
13		第二章青少儿舞蹈创作技法	第三节 青少儿舞蹈创作的结构样式运用	2	**作业**：依据主题立意的构思，进行舞蹈段落和视听设计。**要求**：分小组提交不少于500字的文字说明及设计PPT。	
14		第二章青少儿舞蹈创作技法	第四节 青少儿舞蹈创作的舞蹈空间建构	2	**作业**：自选优秀青少儿舞蹈作品，对其舞蹈空间的创设进行分析。**要求**：分小组进行讨论，并提交分析PPT。	
15		第二章青少儿舞蹈创作技法	第五节 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用	2	**作业**：依据主题立意的构思及设计说明，尝试青少儿舞蹈创作实践。**要求**：分小组提交舞蹈艺术创意文案。	
16		第二章青少儿舞蹈创作技法	第五节 舞蹈创作方法在音乐教学中的运用	2	**作业**：将舞蹈创作方法应用于音乐教学中，录制模拟课例。**要求**：分小组录制不超过10分钟的模拟课例，并提交视频。	
17		展示与讨论	分组进行展示与讨论	2	复习	

六、教材及参考书目

1．教材：

田培培著.形体训练与舞蹈编导基础[M].上海:上海音乐出版社,2018.

江口隆哉著.舞蹈创作法[M].金秋译.北京:学苑出版社.2014.

2．参考：历届小荷风采舞蹈比赛视频

七、教学方法

1．讲授法

通过讲解本课程的相关知识点及概念，帮助学生建构对青少儿舞蹈创作的学理性认知，并在此基础上，进一步讲解如何将理论性方法及规则应用于实践。

1. 演示法

在对各类青少儿舞蹈创作方法的讲解过程中，以多媒体形式（PPT、图片、舞蹈作品、创作视频）配合讲解，使学生能够直观把握相关原理与方法。

1. 实操法

在学生认知理论性方法之后，使学生分小组进行模拟创作实践，激发学生学习的自主性，让学生在“做中学”中获得第一手经验。

1. 展示讨论法

在每堂课结束之前，分小组进行组任务展示与观摩，之后进行课堂展示的总结与讨论。

 八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	考核关于舞蹈创作的原理、结构、元素、技法的认知度，从广域视角对青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念的把握度。	（1）课堂表现测评（2）作业表现检测（3）期中任务测试（4）期末任务测试
课程目标2	考核关于舞蹈创作、排演具体方法的认知度，将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践的应用能力，以及与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动的实践能力。	（1）课堂表现测评（2）作业表现检测（3）期中任务测试（4）期末任务测试
课程目标3	考核综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织中的多元能力，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	（1）课堂表现测评（2）作业表现检测（3）期中任务测试（4）期末任务测试

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩：60%（课堂表现测评30%，作业检测30%）

课堂表现测评：根据出勤、课堂参与度及任务完成度进行测评。

作业表现检测：根据提交的作业进行测评。

（2）期中考试：10%，根据期中任务进行测评。

（3）期末考试：30%，根据期末任务进行测评。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比**课程目标**	**平时60%**	**期中****10%**	**期末****30%**	**总评达成度**
课堂表现测评**（30%）**	**作业检测****（30%）**
课程目标1	40%	40%	40%	40%	（课程目标1达成度={0.6ｘ平时目标1成绩+0.1ｘ期中目标1成绩+0.3ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述）
课程目标2	30%	30%	30%	30%
课程目标3	30%	30%	30%	30%

（三）评分标准

课程**目标**	**评分标准**
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程**目标1**	能够非常熟悉地认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念。	能够较好地认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念。	能够认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念。	能够基本认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念。	不能够认知舞蹈创作的原理、结构、元素、技法，不能够从广域视角把握青少儿舞蹈与青少儿舞蹈创作相关概念与理念。
课程**目标2**	能够非常熟悉地认知舞蹈创作、排演的具体方法，将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践，以及与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动，提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。	能够较好地认知舞蹈创作、排演的具体方法，将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践，以及与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。	能够认知舞蹈创作、排演的具体方法，将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践，以及与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动，提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。	能够基本地认知舞蹈创作、排演的具体方法，将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践，以及与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动，提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。	不能够认知舞蹈创作、排演的具体方法，不能够将舞蹈创作法、排练法应用于青少儿舞蹈创作实践，以及不能够与音乐教学相结合，在模拟教学实践中创排、组织音乐舞蹈综合活动，不能够提升担任中小学音乐教师的综合素养及职业胜任力。
课程**目标3**	能够非常熟悉地综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	能够较好地综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	能够综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	能够基本综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。	不能够综合运用舞蹈创作方法于音乐教学、活动组织，以及在新时期师德情怀与审美品好的引领下，不能够构建立体多维的艺术创作思维、艺术组织能力以及艺术创新意识。