

สุนทรียศาสตร์เชิงกวีในระบาคลสิกจีนผ่านมุมมองสุนทรียศึกษา:

กรณีศึกษาผลงาน "ฉ่ายเว่ย" และ "เจ้าจวินซูไซ"

Poetic Aesthetics in Chinese Classical Dance from the Perspective of Aesthetic Education:

A Case Study of Caiwei and Zhaojun Chu Sai

美育视角下古典舞中的诗意审美——以《采薇》和《昭君出塞》为例

หลี่ เจียอี้ Li Jiayi 李佳怡¹

ถัง ฮุยเหวิน Tang Huiwen 唐蕙文²

เย่ ยันหง Ye Yanhong 叶彦宏³

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณลักษณะของ "สุนทรียศาสตร์เชิงกวี" (Poetic Aesthetics) ที่แฝงอยู่ในระบาคลสิกจีนและคุณค่าในทางปฏิบัติสำหรับการศึกษาศิลปะใหม่ โดยมุ่งเน้นที่มุมมองด้านสุนทรียศึกษา (Aesthetic Education) เป็นสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันงานวิจัยด้านนาฏศิลป์สุนทรียศึกษายังมีช่องว่างในเรื่องความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ การให้ความสำคัญกับเทคนิคมากกว่าศิลปะ และการขาดการวิจัยเชิงระบบเกี่ยวกับการปรับใช้เนื้อหาเชิงกวีจากผลงานคลสิกมาสู่การสอนสุนทรียศึกษา งานวิจัยนี้จึงมุ่งสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีสุนทรียศึกษาในภาพรวมและสุนทรียศาสตร์เชิงกวีอันลุ่มลึกของระบาคลสิก

ในการวิจัยได้เริ่มจากการกำหนดนิยามของแนวคิดหลัก ได้แก่ "สุนทรียศึกษา" "ระบาคลสิก" และ "สุนทรียศาสตร์เชิงกวี" พร้อมทั้งสืบค้นรากเหง้าทฤษฎีจากแนวคิดดั้งเดิมของจีนเรื่อง "ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกวีและระบาค" ในด้านระเบียบวิธีวิจัย ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกรณีศึกษาเปรียบเทียบ โดยคัดเลือกผลงานตัวแทน 2 ชุดในประวัติศาสตร์ระบาคลสิกจีน ได้แก่ "ฉ่ายเว่ย" (Caiwei) (ซึ่งมีต้นกำเนิดจาก

¹ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Master's degree student in Master of Education (Education Management), Thai-Chinese International School of Management, University of the Thai Chamber of Commerce, 泰国商会大学泰-中国际管理学院教育行政管理 硕士研究生

² วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ,Thai-Chinese International School Of Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Ming Chuan University, 泰-中国际管理学院, 泰国商会大学, 铭传大学

³ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ,Thai-Chinese International School Of Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Ming Chuan University, 泰-中国际管理学院, 泰国商会大学, 铭传大学

คัมภีร์กวีสื่อจึง แสดงถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของปัญญาชน) และ "เจ้าจวินซูไซ" (Zhaojun Chu Sai) (ซึ่งพรรณนาถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยสุนทรียภาพแห่งความโศกเศร้าอันกล้าหาญ) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารเพื่อรวบรวมบริบทการสร้างสรรคและพื้นฐานทฤษฎี ร่วมกับการวิเคราะห์วิดีโอการแสดง ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ 3 ระดับตามแนวคิดสุนทรียศึกษาของไซ่ หยวนผย (การศึกษาผ่านประสาทสัมผัส, การศึกษาผ่านอารมณ์, และการยกระดับทางความคิด) เพื่อตีความองค์ประกอบสุนทรียศาสตร์เชิงกวี (ภาพลักษณ์และนัยสุนทรีย) ของทั้งสองกรณีศึกษาอย่างลุ่มลึก

ผลการวิจัยคาดว่าจะเผยให้เห็นเส้นทางที่สมบูรณ์ของสุนทรียศาสตร์เชิงกวีในระบอบคลาสสิก ซึ่งเริ่มต้นจากความงามผ่านการรับรู้เชิงสัมผัส สู่ความดีงามผ่านอารมณ์ร่วม และบรรลุถึงความจริงผ่านวัฒนธรรมและปรัชญาในที่สุด นอกจากนี้ งานวิจัยจะนำทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Constructivism) มาใช้เพื่อค้นหากลยุทธ์รูปธรรมในการบูรณาการประสบการณ์สุนทรียศาสตร์เชิงกวีเข้ากับการสอนนาฏศิลป์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางที่มีคุณค่าทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับบุคลากรด้านนาฏศิลป์ศึกษา เพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะบุคลากรนาฏศิลป์รุ่นใหม่ที่มีทั้งทักษะพื้นฐานที่เข้มแข็งและจิตวิญญาณทางมนุษยศาสตร์ที่ลึกซึ้ง

คำสำคัญ: สุนทรียศึกษา; ระบอบคลาสสิก; สุนทรียศาสตร์เชิงกวี; 《ฉ่ายเว่ย》 ; 《เจ้าจวินซูไซ》

摘要

本研究旨在以美育为核心视角，深入探讨中国古典舞中蕴含的“诗意审美”特质及其在当代教育中的实践价值。鉴于当前舞蹈美育研究存在理论与实践脱节、重技轻艺、缺少对经典作品诗意内涵进行系统性美育转化研究的空白，本研究致力于在宏大的美育理论与精深的古典舞诗意之间建立桥梁。

研究首先界定了“美育”、“古典舞”和“诗意审美”等核心概念，并追溯其在中国传统“诗舞一体”思想中的理论渊源。方法论上，采用质性研究中的比较案例研究法，选取中国古典舞发展史上具代表性的两部作品：《采薇》（源于《诗经》，展现细腻文人情怀）和《昭君出塞》（描绘宏大历史叙事，充满悲壮美感）作为核心研究对象。通过文献分析梳理其创作背景与理论基础，并运用影像分析法，结合以蔡元培美育思想为指导的三层次分析框架（感官教育、情感教育、思想升华），对两个案例的诗意审美构成要素（意境与意蕴）进行深度“深描”与阐释。

本研究预期系统揭示古典舞诗意审美从直观的感官之美，走向共情的情感之善，并最终抵达文化与哲思之真的完整路径。在此基础上，将引入建构主义学习理论，探寻将诗意审美体验融入一线舞蹈教学的具体策略，旨在为舞蹈教育工作者提供兼具理论深度与实践价值的参考，最终助力培养兼具扎实功底与深厚人文素养的新一代舞蹈人才。

关键词: 美育；古典舞；诗意审美；《采薇》；《昭君出塞》

Abstract

This study explores the poetic aesthetics in Chinese classical dance from the perspective of aesthetic education, and its practical value in contemporary education. Addressing the current gaps in dance aesthetic education research—namely, the disconnect between theory and practice, overemphasis on technique, and lack of systematic research on transforming poetic connotations of classic works into aesthetic education—this study aims to bridge grand aesthetic theories with the profound poetics of classical dance.

The research begins by defining core concepts such as “Aesthetic Education,” “Chinese Classical Dance,” and “Poetic Aesthetics,” tracing their theoretical origins to the traditional Chinese concept of “the oneness of poetry and dance.” Methodologically, it employs a comparative case study approach within qualitative research, focusing on two representative works: *Cai Wei* (derived from the *Book of Songs*, embodying delicate literati sentiment) and *Zhaojun Chu Sai* (depicting a grand historical narrative with tragic beauty). Through textual analysis, their creative backgrounds and theoretical foundations are examined. Video-based analysis, guided by a three-tiered framework based on Cai Yuanpei’s aesthetic education philosophy (sensory education, emotional education, and ideological sublimation), is used for a “thick description” and interpretation of the poetic aesthetic elements (artistic milieu and inner connotation) of both cases.

This study expects to systematically reveal the complete pathway of poetic aesthetics in classical dance, progressing from the intuitive beauty of the senses, through the empathetic goodness of emotion, to the ultimate truth of culture and philosophy. Furthermore, it will integrate constructivist learning theory to explore concrete strategies for incorporating poetic aesthetic experiences into frontline dance pedagogy. The goal is to provide dance educators with a theoretically profound and practically valuable reference, ultimately fostering a new generation of dance talents with both solid technical skills and deep humanistic literacy.

Keywords: Aesthetic Education; Chinese Classical Dance; Poetic Aesthetics; Cai Wei; Zhaojun Chu Sai

1. 前言

1.1 选题意义

本研究旨在探讨古典舞的诗意审美，以弥补理论空白，并探索其在美育中的独特价值。当前舞蹈美育研究存在理论与实践脱节、重技轻艺、缺少对经典作品诗意内涵进行系统性美育转化研究的问题。本研究通过深入分析《采薇》与《昭君出塞》，旨在为舞蹈教育者提供一套将“技术训练”与“诗意审美体验”深度融合的教学思路，帮助学生“读懂”舞蹈，建立与中华优秀传统文化的深层情感联结。

理论层面，本研究旨在将美育理论与古典舞的诗意审美特征进行深度对话，丰富和深化对“诗舞一体”的当代理解，填补舞蹈“诗意”如何进行审美教育转化的理论空白。实践层面，研究成果将为一线舞蹈教育工作者提供可借鉴的教学启示与实践策略，提升舞蹈教学质量，培养兼具扎实功底与深厚人文素养的新一代舞蹈人才。此外，本研究引入民族志的深描视角，探究古典舞作品如何升华为具有修复功能的现代“社会仪式”，回应现代性冲击下的“道德困境”与“意义真空”，揭示其在抚慰当代人“分裂的自我”、重构精神家园方面的独特社会价值与现实意义。

1.2 研究背景

在快节奏、信息碎片化的时代，美育作为全面发展教育不可或缺的一环，其核心要义在于“以美育人、以文化人”。中国古典舞以其独特的东方神韵与深厚的文化底蕴，为美育实践提供了生动载体。然而，当前舞蹈教育实践中存在重技术与表象、轻文化与内涵的倾向，使得古典舞的审美教育价值大打折扣。本研究选取《采薇》与《昭君出塞》两部代表性作品作为案例，它们不仅是古典舞的艺术高峰，更是将诗词意境与舞蹈语汇完美融合的典范，为探讨美育视角下古典舞的诗意审美提供了绝佳样本。

1.3 研究目的与问题

本研究旨在以美育为核心视角，深入探讨中国古典舞中所蕴含的诗意审美特质，并以《采薇》和《昭君出塞》为具体案例，分析其诗意内涵的构成要素及其在舞蹈作品中的表现形态，最终探寻其在当代舞蹈教育中的美育价值与实现路径。

为实现上述目的，本研究将聚焦以下核心问题：

“诗意审美”在中国传统美学思想，特别是“诗舞一体”观念中的理论渊源和核心内涵是什么？

《采薇》如何将《诗经》中的文字意象与情感基调转化为具体、可感的舞蹈语汇和舞台意境？其诗意审美特质体现在哪些方面？

《昭君出塞》如何在宏大的历史叙事中，细腻刻画人物内心的家国情怀与悲剧美感，营造独特的诗意氛围？

欣赏和学习这两部作品，对于提升学生的审美感知力、文化认同感和人文情怀有何种价值？应如何设计教学环节，才能有效地引导学生走向这种诗意审美的深处？

在当代社会面临道德困境和价值转型的背景下，《采薇》与《昭君出塞》如何通过“诗意审美”的具身实践，回应大众对于道德秩序重建的心理需求，并为现代人提供一种基于传统文化的精神寄托与价值确认？

1.4 名词释义

1.4.1 美育

美育是一种以培养健全人格为最终目的的综合性教育理念，其思想源流深植于中国传统文化，并在近现代由教育家系统性地确立了其在国民教育中的核心地位。蔡元培先生（1988）将其定义为“以陶养感情为目的者也”，强调美育是情感教育，旨在培养高尚纯洁的习惯，提升人格境界。他提出的“以美育代宗教”和“五育并举”思想，极大地提升了美育的价值与地位。

1.4.2 古典舞

中国古典舞并非对古代舞蹈的简单复原，而是一种立足于当代、旨在传承中华优秀传统文化的民族性舞种与体系。其根基深植于中国传统戏曲与武术，并吸收借鉴西方芭蕾元素，构建起独具中国民族性的舞蹈语言。其审美灵魂与核心在于“身韵”，通过“形、神、劲、律”总括审美追求，强调内在精神气质的展现，以“圆”为核心，体现“身心合一”的哲学理念。

1.4.3 诗意审美

诗意审美是舞蹈美育中所追求的一种高级审美形态，它超越了单纯的动作技能学习，旨在引导学生领悟和表达舞蹈形象背后深层的内在精神与文化意涵。这种审美追求与中国古典文学，特别是诗词，有着密不可分的血脉联系。它通过对古典诗词“意境”的转化与再现，以及对舞蹈“内在精神”的领悟能力，融合文化理解、情感体验与创意表达，让学生学会诗意的栖居与表达。

1.4.4 民族志 (Ethnography)

民族志原是人类学与社会学领域的一种质性研究方法，旨在通过长期的深入接触、观察与描述，探究特定文化群体的生活方式、行为逻辑及其背后的深层意义系统。在本研究中，民族志代表一种审视舞蹈艺术的社会文化视角，主张对舞蹈发生的社会语境、创作者意图、观演互动以及肢体符号所承载的集体记忆进行“深描”（Thick Description）。本研究将古典舞作品视为一种发生在当代剧场空

间内的“社会仪式”与“文化实践”，旨在揭示其如何回应大众对于道德秩序重建与精神家园回归的深层心理诉求。

2. 文献回顾

本章旨在对“美育视角下的古典舞中的诗意审美”相关领域的既有研究进行系统性梳理与评析，归纳研究现状，剖析其不足，从而明确本研究的学术定位与贡献价值。

2.1 研究现状述评

2.1.1 关于中国美育传统及身心哲学的研究

这类研究为理解古典舞诗意审美的文化根源提供了深厚的理论背景。中国美育传统核心可追溯至儒家的“乐教”传统，强调“礼乐结合”通过艺术“修身”、“成人”[1]。杜卫（2019）指出中国美育传统形成了美育和德育内在融合的“心育”特色。中国古代身心哲学核心是“身心合一”，张再林（2011）指出中国哲学将身心视为活生生的生命整体，儒家“修身”本质上也是“修心”，为古典舞“形神兼备”的诗意追求提供了理论依据。

西方美育起源于18世纪启蒙运动，鲍姆嘉通（1987）将美学从哲学中分离，席勒（1984a, 1984b, 1984c）在《美育书简》中首次完整提出“美育”作为独立学科和范畴，认为美是沟通感性和理性的桥梁，是人从自然走向自由的必经之路。王国维（金雅, 2009）将西方美育理论引入中国，提出教育应包含德育、智育与美育，培养“真善美之三德”的“完全之人物”，认为美育能使人“忘一己之利害，而入高尚纯粹之域”。蔡元培（1984a, 1984b, 1988）将美育列入国家教育方针，提出“五育并举”和“以美育代宗教”思想，强调美育的本质是情感教育，是健全人格教育中不可或缺的一环。

2.1.2 中国古典舞的诗意审美研究

“诗意”或“意境”被公认为是中国古典舞的审美灵魂。相关研究主要从美学溯源和教学实践两方面展开。曹春晓（2019）探讨了高中舞蹈教学中如何通过情景再设、意象重组等方式进行“意境再现”，点明了古典舞教学中对“意境”的追求与本研究的“诗意审美”一脉相承。缪丽君（2004）和叶艳（2012）等研究者在教学实践层面强调了诗意表达的重要性，为传递舞蹈文化内涵与审美特质提供了思路。

然而，此类研究在概念阐释上不够深入，“诗意”或“意境”常被作为整体性的感性概念，缺少对其构成要素的系统性分析。同时，案例分析的缺失也是其局限，现有研究多基于课程模块的教学探索，缺少对《采薇》、《昭君出塞》等经典作品进行系统性、穿透式的专题分析。

诗意审美是古典舞艺术追求的最高境界，其意义在于实现深度的情感沟通与陶冶，激发观众共鸣，如《孔子》中《采薇》舞段通过“情绪舞”反衬孔子内心的悲凉[2]。其次，诗意审美构建独特的文化语境与精神内涵，体现作品深层的人生哲学与诗意精神，如舞剧《昭君出塞》通过“诗意表达”营造浓郁文化氛围和艺术美感[3]。

诗意审美并非单一概念，而是由“意蕴”（内在核心）与“意境”（外在呈现）两个层面协同作用构成[4]。意蕴是舞蹈作品传达的超越舞蹈形象的人生哲理、思想内涵与诗情画意，通过舞者表现力和观众共鸣传递。意境是由舞蹈中客观景物与舞者主观情感交融形成的艺术境界，包含“实境”（具体人、物、景）和“虚境”（引发艺术想象的言外之意）。例如，《采薇》的“实境”是少女舞姿与战国布景，“虚境”是孔子对理想世界的愿景；《昭君出塞》的“实境”是汉画像石背景与汉代服饰，“虚境”是昭君头上小花象征的故土与命运。诗意审美通过“实境”营造“意境”，最终指向“意蕴”，完成美感体验。

古典舞“诗意审美”的文化根源深植于中国传统美育思想与身心哲学。儒家“乐教”传统确立了诗与舞在情感抒发和人格培养上的同源性，是古典舞蕴含“诗意”的直接文化源头[1]。中国古代“身心合一”的身心观是“形神兼备”的哲学基础，张再林（2011）指出“修身”即“修心”，解释了舞蹈美育“借育身来育心”的内在逻辑。

2.1.3 中国美育与舞蹈教育的融合与反思

该领域研究主要探讨舞蹈作为美育重要载体的理论与实践问题。于平（1999）、吕艺生（2000）和资华筠（2006）等学者从理论上确立了舞蹈教育在美育体系中的重要性，但多停留在理念倡导，缺少与具体舞蹈作品的深度结合。实践层面研究多关注中小学及高校舞蹈美育，如张欣（2018）探讨“高参小”项目，刘笛（2021）和熊康（2019）分析高中舞蹈课程，庞小强（2012，2018）研究舞蹈美育教材，指出存在重技能、轻美育的问题。

此类研究为本课题提供了坚实的理论基础和实践背景，但存在理论与实践脱节、研究对象不够聚焦的不足。宏观理念多，但鲜有研究能深入一部古典舞作品的“诗意”肌理，探讨其如何转化为可操作的美育内容。此外，当前舞蹈美育融合还存在学术研究系统性不足、课程体系衔接断层、教学实践中重技能轻美育的理念偏差以及师资培养与教育管理等问题。

2.1.4 中国舞剧的民族志研究

国际学界近年来尝试引入民族志（Ethnography）与身体政治（Somatic Politics）视角考察中国舞剧。Emily Wilcox（2018）的专著《革命的身体：中国舞蹈与社会主义遗产》构建了“动觉民族主义”理论框架，揭示舞蹈作为具身文化实践承载文化记忆与审美标准。她的研究表明，通过民族志的

“深描”，可揭示舞蹈动作背后隐含的社会结构、跨文化交流及民族身份重构。这一路径启示舞蹈研究应深入舞蹈发生的“语境”。然而，现有民族志研究多聚焦社会主义时期或民间舞蹈，对当下中国古典舞如何作为应对现代性道德焦虑的“社会仪式”缺乏系统考察。

2.2 研究空白与本研究的切入点

尽管已有研究成果丰硕，但不同领域之间存在明显的“研究空白”。本研究的独特价值在于“链接”——即在宏大的“美育理论”、精深的“古典舞诗意”与具体的“经典作品案例”三者之间，建立起一座稳固的、可供通行的桥梁。

具体而言，现有研究的空白主要体现在以下四个方面：

2.2.1 理论与案例的断裂问题

宏观美育理论与中国美育传统、身心哲学的思想史梳理之间，缺少强有力的“连接点”来展示其在具体艺术作品中的体现。本研究以《采薇》和《昭君出塞》为连接点，旨在将抽象理论具象化。

2.2.2 诗意审美与美育的脱节现象

对古典舞“诗意”或“意境”的讨论多停留在艺术鉴赏层面，未能系统回答“这种诗意审美如何服务于美育的目标？”本研究以美育为核心视角，重新审视古典舞的诗意特质，旨在发掘其“育人”的功能与价值。

2.2.3 个案分析的局限性

目前对《采薇》和《昭君出塞》的分析多为单一艺术评论或文化解读，鲜有研究将二者并置，从“诗意审美”特定维度进行比较，并落脚于美育实践应用价值。本研究旨在打通从“美学鉴赏”到“美育实践”的通道。

2.2.4 研究视角的局限性

缺乏民族志层面的社会文化“深描”。现有研究多局限于作品本体审美分析，忽视其作为动态“文化实践”的社会功能。本研究引入民族志的“深描”视角，探究古典舞的“诗意审美”如何作为“具身记忆”的媒介，唤醒对传统儒家伦理的认同，揭示其在当代社会中修复断裂文化传统的独特人类学价值。

2.3 本研究的理论框架

为有效填补上述研究空白，本研究将构建一个整合性的理论框架，包含文化根基、核心视角与实践导向三个层面。

2.3.1 诗意审美的文化根基：“诗舞一体”

本研究的核心概念是古典舞中的“诗意审美”，它是一种超越技术之外，融合了意境营造与意蕴传达的高级美学形态，是古典舞“以美育人”价值得以实现的关键所在。这一审美追求的文化根基，源自中国传统“诗舞一体”的美学思想。这一思想最早、最系统性的论述源于汉代的《毛诗序》，深刻揭示了诗、歌、舞三者同源于“情”，且舞蹈是情感抒发最高、最极致形态的递进关系。本研究将立足于“诗舞一体”这一中华美学的核心命题，深入剖析《采薇》和《昭君出塞》如何将诗的意象性、节奏感与抒情性贯彻于舞蹈的动态流转中，从而将文学语言转化为诗化的身体语言。

2.3.2 核心视角：蔡元培美育思想的三层次分析框架

本研究将以蔡元培先生强调“陶冶情感”、“完成人格”的美育思想为核心分析视角，将其思想精髓作为衡量两部作品中美育价值的核心标尺，分析其“诗意审美”在感官、情感、思想等不同层面如何对学习产生潜移默化的积极影响。为将蔡元培先生“感官教育、情感教育、思想升华”的美育思想落到实处，本研究构建了一个与之对应的三层次舞蹈分析框架：

（1）感官教育（直观感知层面）

聚焦舞蹈作品如何通过其物质形态与感官元素，给予欣赏者最直接的审美冲击与体验。分析重点关注舞者的身体语汇（如《采薇》中“翘袖折腰”的古典舞身韵，《昭君出塞》中“翩若惊鸿，婉若游龙”的舞姿）、舞台美术的设计理念（如《昭君出塞》的“汉画像石”背景，《采薇》的“蓝色渐变白色裙装”呼应“雨雪霏霏”意象）以及音乐声效的运用。

（2）情感教育（共情体验层面）

深入分析舞蹈作品如何运用综合艺术手段营造特定情境，引导欣赏者产生情感共鸣，实现“陶冶情感”的美育功用。分析着重考察情境的营造与情感的表达，如《采薇》以“乐景述哀情”反衬孔子悲凉，《昭君出塞》中昭君独舞表现欢愉与悲恸。

（3）思想升华（意蕴解读层面）

美育的最高目标，旨在分析舞蹈作品如何引导欣赏者超越具体情感体验，上升到对文化、历史、哲学等更深层次主题的思考，即作品的“意蕴”所在。分析重点解读作品的文化象征与社会意义，如《采薇》指向孔子“天下大同”愿景，《昭君出塞》传达“民族团结”、“世界和平”与“文化交流融合”的颂扬与向往。

通过这三个层次由表及里、层层递进的分析，本研究旨在系统地揭示古典舞的诗意审美是如何从感官的美，走向情感的善，并最终抵达思想的真，从而完整地呈现其作为美育载体的深刻价值。

2.3.3实践导向：建构主义学习理论

为连接理论与实践，本研究将引入建构主义学习理论，强调学习者是知识意义的主动建构者。以此为指导，本研究将在后续篇章提出具体的教学策略，倡导创设问题情境，鼓励学生在欣赏、模仿、二度创作的过程中，主动探索和体验舞蹈的诗意内涵，从而实现从“学会”到“会学”，从“知美”到“创美”的升华。建构主义学习理论在舞蹈教育领域的有效性已得到教学实证研究的支持，如伊斯玛与布迪曼（Ishmah&Budiman, 2023）的研究显示其能显著提升学生学习效果和积极响应率。

2.3.4方法论视角：民族志与“深描”理论

本研究将民族志（Ethnography）确立为审视舞蹈艺术与社会文化关系的核心方法论视角，主要基于克利福德·格尔茨（Clifford Geertz）的“深描”（Thick Description）理论（Geertz, 2003），并结合当代身体人类学前沿观点。民族志视角促使本研究从“动作表象”到“意义深描”的转变，将舞蹈动作视为承载特定文化密码、道德规范和历史记忆的“象征符号系统”。本研究致力于挖掘《采薇》的“翘袖折腰”与《昭君出塞》的“和亲之路”背后，所隐含的关于“忧患意识”、“家国伦理”以及“个体安身立命”的深层文化文本。

借鉴身体政治与历史档案理论，本研究将剧场中的古典舞演出视为一种现代社会的“社会仪式”与“具身实践”。依据 Emily Wilcox（2018）关于“身体作为历史档案”的研究，舞者的身体是连接过去与现在、传统与现代的媒介。通过民族志视角，本研究旨在揭示在当代社会面临“道德困境”与“意义真空”的语境下，这些舞蹈作品如何通过具身实践，在感官与情感的共振中，唤醒观者潜意识中的集体记忆，从而在精神层面完成对传统道德秩序的修复与重构。

民族志视角在本研究框架中起到了连接“审美体验”（美育）与“社会功能”（道德重建）的关键桥梁作用，使本研究能够跳出封闭的艺术鉴赏范畴，将古典舞的诗意审美置于广阔的社会转型背景中进行考察，论证舞蹈美育在塑造国民性格、抵御道德滑坡方面的独特社会学价值。

3. 研究方法

本章旨在详细阐述研究将采用的方法与路径，确保研究过程的科学性、系统性与可依循性，为深入探讨“美育视角下古典舞中的诗意审美”这一核心议题提供坚实的方法论支撑。

3.1研究设计

本研究的核心在于深入、细致地以民族志角度解读艺术作品的审美内涵及其教育价值，而非进行量化统计。因此，本研究将采用质性研究（Qualitative Research）中的比较案例研究法

（Comparative Case Study）作为核心的研究设计。此方法尤其适用于对复杂的社会现象或文化产品进行“深描”，能够全面、深入地探究特定情境下的“如何”与“为何”的问题，这与本研究旨在探究《采薇》与《昭君出塞》如何再现诗意，其审美特质为何具有美育价值的目标高度契合。“诗意审

美”本身是一个充满主观体验和阐释空间的复杂概念，质性研究鼓励研究者作为“阐释者”进入研究情境，通过对作品的深度体悟与分析来建构意义，这与艺术审美的本质相符。

3.2 研究对象

本研究对象是作为文化文本的两个经典舞蹈作品：中国古典舞女子群舞作品《采薇》和舞剧《昭君出塞》。

在具体版本的选取上，本研究遵循了典型性与权威性的原则。对于《采薇》，选取的是由孔德辛编创、张渠作曲编曲、出自中国歌剧舞剧院舞剧《孔子》中的版本，该版本流传最广，被视为经典。对于《昭君出塞》，选取的是中国歌剧舞剧院的原创舞剧版本，此版本是该舞剧的奠基之作，具有无可争议的代表性。本研究将重点分析其中的三个片段：“和亲”（描绘汉后宫待诏生活）、“烽烟”（昭君聆听边塞哀怨，感悟使命）、“序”（展现边塞悲凉景象）。这三个片段分别代表了舞剧在背景交代、动机建立、性格塑造三个层面的核心艺术手法，是剖析该剧诗意审美构成最具代表性的样本。

选择这两个作品的原因有三：首先，它们均是中国古典舞发展史上的里程碑之作，具有极高的艺术成就和行业公认度。其次，它们分别代表了古典舞中“文”与“武”、“柔”与“刚”两种截然不同的诗意风格，为比较分析提供了理想样本。最后，它们均有官方出版的高清影像资料和丰富的相关文献，为深入分析提供了充分保障。

3.3 数据收集方法

为全面、多维地采集关于两个舞蹈作品的信息，本研究将综合运用以下三种方法：

方法名称 | 目的 | 具体操作

3.3.1 文献分析法 (Textual Analysis)

此方法的目的在于构建研究的理论基础，并深入了解作品的创作背景、编导阐述及历史评价。在具体操作过程中，将通过中国知网（CNKI）、万方等学术数据库，系统搜集和研读与“美育理论”、“诗舞一体”、“中国古典舞意境”以及直接评论《采薇》和《昭君出塞》的学术论文、专著和艺术评论。例如，将重点研读编导孔德辛（2020）在《大众文艺》上发表的《试论舞剧中的舞蹈编排和舞段设置——以《孔子》《关公》《昭君出塞》为例》等文献，从中提炼关键的美学观点和文化解读。

3.3.2 影像分析法 (Video-Based Analysis)

此方法旨在对舞蹈本体进行细致入微的观察与解读，是本研究最核心的数据来源。在操作上，将采用“舞蹈拉片”的方式，以秒为单位，对选定的《采薇》和《昭君出塞》高清影像进行反复观看和拆解分析。分析将围绕一个自建的“诗意审美构成要素分析框架”展开，该框架包含身体语汇（分析动作的身韵、劲力、速度、幅度如何表现情感和意象）、舞蹈结构（分析作品的章节布局、时空调

度、叙事节奏如何构建诗意逻辑）、音乐与舞蹈关系（分析音乐的旋律、节奏、配器如何与舞蹈动作相辅相成）以及舞台美术（分析服装、道具、灯光、布景等视觉元素如何辅助营造整体意境）等维度。

3.3.3 比较分析法(Comparative Analysis)

此方法的目的在于，在对两个案例分别进行深入分析后，通过系统比较，提炼其共性与差异。操作上将建立一个比较矩阵，横向维度为《采薇》和《昭君出塞》，纵向维度为诗意审美的各个分析要素（如情感基调、意象来源、叙事方式、美学风格等），通过填补矩阵内容，直观地呈现二者的异同，为后续的结论提炼提供依据。

3.4 民族志之数据分析方法

本研究收集的文献与影像资料均为质性数据，将采用主题分析法（Thematic Analysis）结合美学阐释（Aesthetic Interpretation）的方式进行处理和分析。整个过程可以理解为对一部复杂的“立体作文”进行批改。首先，反复“阅读”（观看）舞蹈，把其中感受到“诗意”的动作、画面和音乐片段都用标签（编码）标出，如“杨柳依依的柔美”或“大漠孤烟的悲壮”。然后，将这些零散的标签进行分类整理，总结出反复出现的核心“段落大意”（主题），例如“用呼吸节奏体现人物心绪”或“用空间调度象征命运转折”。最后，结合美育理论，来阐释这些“段落大意”为什么能打动人、教育人，最终回答研究问题。

具体步骤如下：

（1）数据编码

对“深描日志”和文献笔记中的原始资料进行开放式编码，提炼最小的意义单元。

（2）主题生成

将相关的编码进行聚焦、整合，形成更高阶的、概括性的分析主题。

（3）主题阐释

围绕生成的主题，结合“诗舞一体”、美育理论等理论框架，撰写分析性备忘录，深入阐释每个主题的内涵，并用舞蹈中的具体实例作为证据支撑。

（4）跨案例综合

在完成两个案例的独立主题分析后，进行跨案例的主题对比，寻找更高层次的理论关联。

3.5 研究的信度与效度保障

为确保质性研究的严谨性与科学性，本研究将采取以下措施保障研究的信度（Trustworthiness）。为保障研究的可信度（Credibility），将采用“方法三角互证”，即将文献分析、影像分析和理论框架三方面的信息进行相互验证，同时在报告中提供丰富、具体的“深描”细节。为保障可迁移性（Transferability），将提供对研究对象和情境的详尽描述，使读者能判断结论

的适用边界。为保障研究的可靠性与可证实性（Dependability & Confirmability），将建立清晰的“审核追踪路径（Audit Trail）”，所有原始笔记和分析过程都将被妥善保存，确保整个研究过程是透明、可检验的。

4. 案例分析：古典舞《采薇》的诗意审美

本章将以蔡元培美育思想的三层次分析框架为指导，对中国古典舞女子群舞《采薇》进行深入的诗意审美分析，揭示其如何从感官、情感、思想层面实现美育价值。

4.1 作品概述与创作背景

《采薇》是舞剧《孔子》中的经典舞段，由孔德辛编创，张渠作曲。该舞段以《诗经·小雅·采薇》为灵感，通过一群采薇少女的形象，反衬孔子周游列国、怀才不遇的悲凉心境。作品以其独特的古典韵味、精巧的编排和深远的意境，成为中国古典舞的代表作之一。

4.2 感官教育：直观感知层面的诗意呈现

《采薇》在感官层面，通过视觉、听觉等多种元素，营造出独特的诗意氛围。

4.2.1 舞者身体语汇

舞段的核心是古典舞“身韵”的运用。舞者“翘袖折腰”的经典动作，将中国传统绘画中“S”形曲线的柔美与含蓄展现得淋漓尽致。手臂的“云手”、“盘手”等动作，如同水墨画般流畅，指尖的延伸与眼神的流转，共同勾勒出少女的温婉与内敛。这些动作不仅是技术技巧的展示，更是情感的载体，让观众直观感受到古典舞的独特魅力。

4.2.2 舞台美术设计

舞台背景以淡雅的青绿色为主，营造出春日郊野的清新与宁静。舞者身着渐变蓝白色的长裙，轻盈飘逸，如同水墨晕染，与背景融为一体，强化了诗经中“雨雪霏霏”的意象。服装的材质与色彩，不仅提升了视觉美感，也暗示了作品的古典气质与自然意境。

4.2.3 音乐声效运用

音乐以古琴、箫等民族乐器为主，旋律悠扬，节奏舒缓，营造出一种空灵、典雅的氛围。音乐与舞蹈动作紧密结合，舞者呼吸的节奏与音乐的起伏相得益彰，使观众在听觉上获得沉浸式的体验，进一步加深了对作品诗意内涵的感知。

4.3 情感教育：共情体验层面的诗意升华

《采薇》通过情境营造和情感表达，引导观众产生深层的情感共鸣，实现“陶冶情感”的美育功能。

4.3.1 情境营造

舞段以采薇少女的纯真与美好，反衬孔子内心的悲凉与失意。这种“乐景写哀情”的手法，使得观众在欣赏少女们轻盈舞姿的同时，更能体会到作品深层的情感张力。少女们对美好生活的向往与孔子对理想世界的追求，形成鲜明对比，引发观众对人生境遇的思考。

4.3.2 情感表达

舞者通过细腻的表情、眼神和肢体语言，展现了少女们内心的喜悦、憧憬与一丝淡淡的忧愁。她们的舞姿既有少女的活泼，又不失古典的含蓄。这种复杂的情感表达，使得观众在共情少女们的同时，也能感受到作品所蕴含的深沉情感，从而在情感上得到净化与升华。

4.4 思想升华：意蕴解读层面的诗意内涵

《采薇》的诗意审美超越了感官与情感层面，引导观众对文化、历史、哲学等深层主题进行思考，实现思想的升华。

4.4.1 文化象征

《采薇》作为《诗经》中的经典篇章，本身就承载着深厚的文化底蕴。舞蹈作品通过对这一文本的再现，不仅是对传统文化的传承，更是对中华民族精神的弘扬。作品中蕴含的“忧患意识”、“家国情怀”等传统文化基因，在舞蹈中得到了具象化的表达。

4.4.2 哲学意蕴

舞段通过孔子与采薇少女的对比，引发观众对理想与现实、个体与社会关系的思考。孔子对“天下大同”的追求，与少女们对美好生活的向往，共同构成了作品深层的哲学意蕴。观众在欣赏舞蹈的同时，也能感受到一种对生命意义和价值的追问，从而在思想上获得启迪。

5. 案例分析：舞剧《昭君出塞》的诗意审美

本章将以蔡元培美育思想的三层次分析框架为指导，对舞剧《昭君出塞》进行深入的诗意审美分析，揭示其如何从感官、情感、思想层面实现美育价值。

5.1 作品概述与创作背景

舞剧《昭君出塞》是中国歌剧舞剧院的原创舞剧，以中国古代“四大美人”之一王昭君的故事为蓝本，讲述了她为民族团结、国家安宁远嫁匈奴的传奇经历。作品通过宏大的历史叙事和细腻的人物刻画，展现了昭君的家国情怀、牺牲精神和悲剧美感，成为中国舞剧的经典之作。

5.2 感官教育：直观感知层面的诗意呈现

《昭君出塞》在感官层面，通过舞者身体语汇、舞台美术设计和音乐声效运用，营造出雄浑壮阔而又悲怆深沉的诗意氛围。

5.2.1 舞者身体语汇

舞剧通过昭君的独舞和群舞的配合，展现了丰富的身体语汇。昭君的舞姿“翩若惊鸿，婉若游龙”，既有汉代舞蹈的典雅与大气，又融入了古典舞身韵的柔美与力量。群舞则通过整齐划一的动作和富有张力的造型，营造出宏大的历史场景和人物内心的波澜。例如，在“和亲”片段中，昭君的舞姿展现了她初入宫廷的欢愉与对未来的憧憬；在“烽烟”片段中，她的舞姿则充满了悲壮与决绝，体现了她为国牺牲的伟大情怀。

5.2.2 舞台美术设计

舞台背景以汉画像石为主要元素，厚重而古朴，营造出浓郁的汉代文化氛围。舞美设计充分利用了多媒体技术，将大漠孤烟、塞外风光等景象呈现在舞台上，增强了视觉冲击力。服装设计则考究汉代服饰特点，色彩庄重典雅，既符合历史背景，又突出了人物的身份与性格。例如，昭君出塞时的红色嫁衣，象征着她的牺牲与奉献，也预示着她的悲剧的命运。

5.2.3 音乐声效运用

舞剧音乐融合了民族音乐元素与交响乐的宏大叙事，既有琵琶、古筝等民族乐器的悠扬，又有管弦乐的磅礴气势。音乐与剧情发展紧密结合，通过旋律的起伏、节奏的变化，烘托出不同的情感氛围。例如，在“烽烟”片段中，激昂的音乐与紧张的鼓点，将边塞的战火与昭君内心的挣扎表现得淋漓尽致。

5.3 情感教育：共情体验层面的诗意升华

《昭君出塞》通过对昭君内心世界的细腻刻画和宏大历史背景的呈现，引导观众产生强烈的情感共鸣，实现“陶冶情感”的美育功能。

5.3.1 情境营造

舞剧通过“和亲”、“烽烟”、“序”等片段，营造出不同的情境。从汉宫的繁华到塞外的荒凉，从个人的欢愉到民族的命运，情境的转换使得观众能够身临其境地感受昭君的内心世界。这种情境的营造，不仅丰富了作品的艺术表现力，也为观众提供了情感代入的契机。

5.3.2 情感表达

昭君作为舞剧的核心人物，其情感表达是作品的亮点。她从一个天真烂漫的少女，成长为一位心怀家国的民族英雄，其内心的挣扎、痛苦、坚韧与奉献，都通过舞蹈动作和表情得到了淋漓尽致的展现。观众在欣赏昭君的舞蹈时，能够深刻感受到她的喜怒哀乐，从而产生强烈的情感共鸣，并在情感上得到洗礼与升华。

5.4 思想升华：意蕴解读层面的诗意内涵

《昭君出塞》的诗意审美，引导观众对民族团结、文化交流、历史使命等深层主题进行思考，实现思想的升华。

5.4.1 文化象征

昭君出塞的故事本身就是中华民族文化交流与融合的象征。舞剧通过对这一历史事件的再现，不仅是对传统文化的传承，更是对中华民族“和合”精神的弘扬。作品中蕴含的“民族团结”、“世界和平”等文化基因，在舞蹈中得到了具象化的表达。

5.4.2 哲学意蕴

舞剧通过昭君的个人命运与国家命运的交织，引发观众对个体价值与集体利益、牺牲与奉献等哲学命题的思考。昭君的“和亲之路”，不仅是她个人的选择，更是她对国家和民族的担当。观众在欣赏舞蹈的同时，也能感受到一种对历史责任和人类命运的追问，从而在思想上获得启迪。

6. 古典舞诗意审美在美育中的价值与实践路径

本章将综合前文对《采薇》和《昭君出塞》的案例分析，探讨古典舞诗意审美在美育中的独特价值，并基于建构主义学习理论，提出具体的实践路径。

6.1 古典舞诗意审美在美育中的价值

古典舞的诗意审美在美育中具有多重价值，它不仅能提升学生的审美感知力，更能培养其文化认同感和人文情怀。

6.1.1 提升审美感知力

古典舞的诗意审美通过其独特的身体语汇、舞台美术和音乐声效，为学生提供了丰富的感官体验。学生在欣赏和学习古典舞的过程中，能够培养对美的敏感度，提升对艺术作品的鉴赏能力，从而形成健康的审美情趣。

6.2.1 培养文化认同感

古典舞的诗意审美深植于中国传统文化，蕴含着丰富的文化基因。学生通过接触和学习古典舞，能够深入了解中华民族的历史、哲学和美学思想，从而增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

6.2.2 涵育人文情怀

古典舞的诗意审美不仅关注形式之美，更注重精神内涵的表达。作品中蕴含的家国情怀、忧患意识、牺牲精神等，能够引导学生思考人生价值、社会责任和人类命运，从而涵育其高尚的人文情怀。

6.2.3 修复社会道德困境

在当代社会面临道德困境和价值转型的背景下，古典舞的诗意审美作为一种“具身实践”和“社会仪式”，能够唤醒观者潜意识中的集体记忆，修复断裂的文化传统，为现代人提供一种基于传统文化的精神寄托与价值确认。

6.2 古典舞诗意审美在美育中的实践路径

基于建构主义学习理论，本研究提出以下实践路径，旨在将古典舞的诗意审美融入舞蹈教育，实现“以美育人”的目标。

6.2.1 创设问题情境，激发学习兴趣

教师应在教学中创设富有启发性的问题情境，引导学生主动思考古典舞作品的诗意内涵。例如，在学习《采薇》时，可以提出“《诗经》中的‘采薇’与舞蹈中的‘采薇’有何异同？”等问题，激发学生的探究欲望。

6.2.2 引导深度体验，培养审美感知

教师应引导学生通过多种方式深度体验古典舞作品。例如，可以通过观看高清影像、模仿舞蹈动作、参与角色扮演等方式，让学生亲身感受舞蹈的身体语汇、情感表达和意境营造。同时，鼓励学生用文字、绘画、音乐等多种形式表达自己的审美体验。

6.2.3 融入文化解读，提升文化认同

教师应在教学中融入对古典舞作品的文化解读，帮助学生理解其背后的历史、哲学和美学思想。例如，在学习《昭君出塞》时，可以讲解汉代历史背景、昭君和亲的意义以及中华民族的“和合”精神，从而提升学生的文化认同感。

6.2.4鼓励创意表达，实现思想升华

教师应鼓励学生在理解和体验古典舞作品的基础上，进行创意表达和二度创作。例如，可以组织学生改编舞蹈片段、创作相关诗歌或绘画、撰写观后感等，让学生在创作中深化对作品诗意内涵的理解，实现思想的升华。

6.2.5构建评价体系，促进全面发展

教师应构建多元化的评价体系，不仅关注学生的舞蹈技能，更要关注其审美感知、文化认同和人文情怀的培养。评价方式可以包括课堂表现、作品分析、创意作品、小组讨论等，以促进学生的全面发展。

7. 结论与展望

7.1研究结论

本研究以美育视角，深入探讨了中国古典舞中的诗意审美特质及其在当代教育中的实践价值。通过对《采薇》和《昭君出塞》两部经典作品的案例分析，本研究得出以下主要结论：

7.1.1诗意审美是古典舞的核心价值

古典舞的诗意审美并非停留在形式层面，而是通过独特的身体语汇、舞台美术和音乐声效，营造出深远的意境，传达出丰富的情感，并最终升华为深刻的思想意蕴。

7.1.2美育是古典舞诗意审美的核心功能

古典舞的诗意审美在美育中具有多重价值，包括提升审美感知力、培养文化认同感、涵育人文情怀以及修复社会道德困境。它能够引导学生从感官之美走向情感之善，最终抵达思想之真。

7.1.3建构主义学习理论为实践提供指导

基于建构主义学习理论，本研究提出了创设问题情境、引导深度体验、融入文化解读、鼓励创意表达和构建评价体系等实践路径，为将古典舞诗意审美融入舞蹈教育提供了具体可行的策略。

7.2研究展望

本研究为古典舞诗意审美在美育中的应用提供了理论基础和实践路径，但仍存在一些局限性，未来研究可在此基础上进一步拓展：

7.2.1 拓展案例研究范围

本研究仅选取了两部经典作品进行案例分析，未来可拓展至更多不同风格、不同时期的古典舞作品，以期形成更具普适性的研究结论。

7.2.2 深化实证研究

本研究主要基于理论分析和案例解读，未来可开展实证研究，通过问卷调查、访谈、教学实验等方式，量化评估古典舞诗意审美在美育中的实际效果。

7.2.3 关注跨文化比较

未来研究可将中国古典舞的诗意审美与西方舞蹈艺术进行跨文化比较，探讨不同文化背景下舞蹈美育的异同，以期为构建全球视野下的舞蹈美育体系提供参考。

7.2.4 结合新兴技术

随着科技的发展，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等新兴技术在教育领域的应用日益广泛。未来研究可探讨如何将 these 技术与古典舞美育相结合，为学生提供更具有沉浸感和互动性的学习体验。

参考文献

- 鲍姆嘉通. (1987). *美学(简明、王旭晓, Trans.)*. 北京: 文化艺术出版社. (原出版年份 1750)
- 蔡元培 (1983). *蔡元培美学文选*. 北京大学.
- 蔡元培 (1987). *蔡元培美育论集(高平叔编)*. 湖南教育出版社.
- 蔡元培. (1983). *蔡元培美学文选*. 北京大学出版社.
- 蔡元培. (1984a). 对于教育方针之意见. 在高平叔(编), *蔡元培全集(第 2 卷, pp. 134 - 142)*. 中华书局. (原著出版于 1912 年)
- 蔡元培. (1984b). 以美育代宗教说. 在高平叔(编), *蔡元培全集(第 3 卷, pp. 31 - 35)*. 中华书局. (原著出版于 1917 年)
- 蔡元培. (1988). 美育. 在高平叔(编), *蔡元培全集(第 5 卷, p. 508)*. 中华书局. (原著出版于 1930 年)
- 曹春晓 (2019). 高中舞蹈教学中的意境再现. *北方音乐*, 39(1), 238-239.

- 杜卫 (2019)。中国美育传统论纲——当代中国美育基础理论问题研究之三。《美术研究》，4，16-23。
- 金浩. (2013). “身韵美学”的建构与中国古典舞的审美特质. *北京舞蹈学院学报*, (1), 12-16.
- 金雅. (2009). 王国维美育思想研究. *南京师范大学学报(社会科学版)*, (6), 93-98.
- 孔德辛. (2020). 试论舞剧中的舞蹈编排和舞段设置——以《孔子》《关公》《昭君出塞》为例. *大众文艺*, (1), 1-2.
- 刘笛. (2021). 普通高中舞蹈课程美育功能实现路径研究. *艺术教育*, (11), 126-128.
- 吕艺生. (2000). *舞蹈教育学*. 上海音乐出版社.
- 缪丽君. (2004). 高中音乐教材中的舞蹈内容分析与教学建议. *艺术教育*, (1), 40-41.
- 庞小强. (2012). 青少年舞蹈美育教材的现状与发展研究. *艺术教育*, (12), 108-110.
- 庞小强. (2018). 舞蹈美育教材建设的思考与实践. *艺术教育*, (1), 102-104.
- 宋林. (2002). 中国古典舞身韵教学法研究. *北京舞蹈学院学报*, (3), 32-35.
- 滕守尧. (2006). *艺术·身体表达的艺术*. 人民教育出版社.
- 席勒. (1984a). 审美教育书简. 在北京大学哲学系美学教研室(译), *席勒美学文集(上卷, pp. 1-120)*. 中国社会科学出版社. (原著出版于 1795 年)
- 席勒. (1984b). 论美. 在北京大学哲学系美学教研室(译), *席勒美学文集(上卷, pp. 121-140)*. 中国社会科学出版社. (原著出版于 1795 年)
- 席勒. (1984c). 论素朴的诗与感伤的诗. 在北京大学哲学系美学教研室(译), *席勒美学文集(上卷, pp. 141-280)*. 中国社会科学出版社. (原著出版于 1795 年)
- 熊康. (2019). 普通高中舞蹈选修课美育功能弱化问题研究. *艺术教育*, (12), 115-117.
- 叶艳. (2012). 高中音乐鉴赏教学中舞蹈内容的整合研究. *艺术教育*, (10), 88-89.
- 于平. (1999). 舞蹈教育与素质教育. *北京舞蹈学院学报*, (1), 1-4.
- 袁禾. (1994). *中国古典舞身韵教材*. 人民音乐出版社.
- 袁卓宏 (2022)。浅谈舞蹈艺术的意境与意蕴——以舞蹈《采薇》为例。《明日风尚》，2，1-4。
- 张欣. (2018). “高参小”项目对传承中华优秀传统文化的作用研究. *艺术教育*, (1), 112-114.

- 张艳. (2017). 蔡元培美育思想的当代价值研究. *教育理论与实践*, (1), 45-48.
- 张再林. (2011). 中国古代哲学中的身心一体论. *哲学研究*, (10), 89-96.
- 周兴蓉 (2024) 。舞剧《昭君出塞》的文化魅力与精神内涵. *戏剧文学*, 3, 79-83.
- Filippidou, E. (2022). Acculturation Strategies and Dance: Identity Construction Through the Example of “Zonaradikos or Omouslamas” Dance of The Gagauz of Thrace, Greece. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(2), 216 - 233.
- Geertz, C. (2003). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In C. Geertz (Ed.), *The interpretation of cultures. Selected essays (pp. 1-30)*. Basic Books.
- Ishmah, N. T., & Budiman, A. (2023). Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran seni tari untuk meningkatkan hasil belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Tari*, 4(1), 96-119.
- Tishman, S., & Palmer, P. (2006). The See-Think-Wonder Protocol. *Project Zero*, Harvard Graduate School of Education.
- Wilcox, E. (2018). *Revolutionary bodies: Chinese dance and the socialist legacy*. University of California Press.
- Yan, Y. (2010). The changing moral landscape of China. In A. Kleinman, A. Brandt, & E. Rozin (Eds.), *Deep China: The moral life of the person (pp. 1-25)*. University of California Press.