

I1

Art

美育视域下芭蕾培训机构的艺术管理策略

ART MANAGEMENT STRATEGIES OF BALLET TRAINING INSTITUTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF AESTHETIC EDUCATION

赵惠子^{1*}, 邹之瑞²

Huizi Zhao^{1*} and Zhiri Zou²

¹ 泰国正大管理学院泰华国际学院

² 中国音乐学院

¹International Chinese College, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

²China Conservatory of Music, China

*Corresponding Author, E-mail: 273598202@qq.com

摘要

在当今社会,美育日益受到重视,被视为提升国民素质和培养全面发展人才的重要途径。特别是在艺术教育领域,芭蕾成人培训机构作为重要的美育实践者,其艺术管理策略对于实现美育目标具有不可忽视的作用。正是基于这样的美育背景,本研究以北京市两所芭蕾成人培训机构为具体案例,运用定量与定性相结合的研究方法,旨在深入探讨美育视域下芭蕾成人培训机构在艺术教育市场中的高效运营和管理方法。随着美育政策的加强和艺术教育需求的增长,芭蕾成人培训机构作为艺术教育的重要提供者,其艺术管理策略的科学性和有效性对艺术教育的普及和质量提升具有重要意义。

关键词: 美育 芭蕾成人培训机构 艺术管理 策略分析

Abstract

In today's society, aesthetic education is increasingly valued as an important way to improve national quality and cultivate talents for all-round development. Especially in the field of art education, ballet institutions, as an important practitioner of aesthetic education, have an indispensable role to play in realising the goals of aesthetic education through their art management strategies. It is based on this background of aesthetic education that this study takes two ballet institutions in Beijing as specific cases, and uses a combination of quantitative and qualitative research methods, aiming to explore in depth the efficient operation and management methods of ballet institutions in the art education market under the perspective of aesthetic education. With the strengthening of the policy of aesthetic education and the growth of the demand for art education, ballet institutions, as an important provider of art education, the science and effectiveness of their art management strategies are of great significance to the popularisation and quality improvement of art education.

Keywords: Aesthetic Education, Ballet Institutions, Art Management, Strategy Analysis

引言

新时代以来，国家通过颁布纲领性文件不断深化和完善美育、艺术教育和艺术培训领域的发展。美育作为提升国民综合素质、培养创新精神和实践能力的重要途径，其重要性和价值日益凸显。芭蕾机构作为舞蹈艺术的重要载体和美育教育的重要平台，其艺术管理策略的制定与实施显得尤为重要。此外，在当今世界 全球化的大背景下，舞蹈艺术作为文化交流和理解的重要桥梁，其教育和管理策略更是受到了社会各界的广泛关注。本文以美育为研究视域，结合近年来国家的文艺政策和教育方针，以及芭蕾培训的社会功能与实际作用，深入探讨芭蕾机构的艺术管理策略，以期为推动芭蕾艺术的传承与发展，提升美育教育质量贡献理论支持，为培训机构实现艺术教育与市场需求的契合提供实践经验。

研究背景

芭蕾成人培训机构，作为舞蹈艺术的重要传承者与美育教育的前沿阵地，其艺术管理策略的制定与实施不仅关乎机构自身的可持续发展，更直接影响到舞蹈艺术人才的培养质量、美育教育的普及程度以及社会文化生活的丰富度。在新时代背景下，芭蕾成人培训机构面临着前所未有的发展机遇与挑战，如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现艺术教育与市场需求的精准对接，成为机构管理者亟须解决的重要课题。

与此同时，全球化进程的加速使得舞蹈艺术成为文化交流与理解的重要桥梁，其教育与管理策略的制定不仅关乎艺术本身的传承与发展，更关乎国家文化软实力的提升与国际形象的塑造。因此，芭蕾成人培训机构的艺术管理策略必须立足于国际视野，借鉴国际先进经验，推动舞蹈艺术的国际化交流与传播。

1. 国家政策方针的推动

表 1: 国家政策方针的推动

颁发年份	纲领性文件	核心要义
2014 年	《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》	全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，改进美育教学，提高学生审美和人文素养，促进学生健康成长。
2019 年	《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》	明确了新时代学校美育工作的方向和目标，强调艺术教育的改革发展为重点，提出加强和改进美育教育教学。
2020 年	《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》	把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2022 年	《关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》	优化培养体系、提高培养质量、深化产教融合、加强“双师型”教师队伍建设、加强组织领导和落实办学基本保障。

颁发年份	纲领性文件	核心要义
2023 年	《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》	以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华美育精神，坚定文化自信，以浸润作为美育工作的目标和路径，将美育融入教育教学活动各环节，潜移默化地彰显育人实效。重点任务包括美育教学改革、教师美育素养提升、美育科学研究和教师评价改革。
2024 年	《2024 年中学舞蹈艺术教育课程大纲》	通过制定科学化的教学大纲，满足学生个性化、多样化的学习需求，培养学生的艺术修养、审美意识和创新能力。
2024 年	《青少年艺术教育(2024 年修订)》	艺术教育应与德育智育、体育、劳动教育相结合，全面促进青少年健康成长。普及艺术教育，提高全民艺术素养，确保艺术教育资源的均衡分配。

如表可见，自新时代以来，国家出台了一系列关于美育、艺术教育和艺术培训的政策方针，如《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》等。这些政策不仅明确了美育在学校教育中的重要地位，强调了艺术教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用，也为艺术培训机构的规范发展提供了理论基础和行动指南。具体而言，在深化教育改革、全面实施素质教育的方针指导下，芭蕾机构需要转变传统的艺术教育观念，将艺术教育从单纯的技能训练转向全面素质的培养。艺术管理作为芭蕾机构的重要组成部分，需要注重学生的个性化需求和发展潜力，为学生提供多样化的艺术体验和学习机会。本研究以国家美育发展文件为理论依据，将美育视为艺术机构的核心要义，在此基础上分析如何将芭蕾培训的发展推向崭新阶段。

2. 社会大众美育的重视

随着社会经济的蓬勃发展和人民生活质量的显著提升，人们对于精神文化生活的需求亦呈现出日益增长的趋势。美育作为精神文化生活的核心组成部分，其价值和意义不言而喻。马克思主义理论强调，人类的需求分为物质需求和精神需求两个层面，二者相互依存、相互促进。物质需求的满足为精神需求的发展提供了物质基础，而精神需求的提升又反过来推动物质文明的进步。在当前社会，人们对于美的追求不再局限于物质层面的装饰和享受，而是更多地追求精神层面的满足和升华。这种追求不仅体现了人们对于美好事物的向往，也反映了人们对于精神世界的深刻认识和尊重。美育的普及和深化，正是为了满足人们日益增长的精神文化需求，帮助人们提升审美素养，充盈内心世界，塑造新时代的审美意识。

从社会功能来看，美育在传承文化、弘扬价值观、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。通过美育的普及和深化，可以培养人们对美的感知能力、鉴赏能力和创造能力，使人们能够更好地理解和欣赏艺术作品，从而传承和弘扬优秀的民族文化。美育还能够激发人们的创造力和创新精神，推动社会文化的繁荣和发展。此外，美育还能够促进人与人之间的交流和沟通，增强社会的凝聚力和向心力，为实现社会的和谐稳定发挥积极作用。舞蹈教育作为美育教育的重要组成部分，同样具有鲜明而独特的功能与作用。首先，舞蹈教育能够培养学生的审美能力

和艺术素养,使学生在欣赏和创作舞蹈作品的过程中,感受美的力量、理解美的内涵、追求美的境界。其次,舞蹈教育能够锻炼学生的身体素质和心理素质,提高学生的协调性和自信心,促进学生身心健康的全面发展。最后,舞蹈教育还能够培养学生的团队协作精神和创新能力,使学生在集体创作和表演中学会合作、学会创新、学会表达。在芭蕾机构中,舞蹈教育的功能与作用得到了充分的体现。芭蕾机构通过系统的课程设置和专业的教师团队,为学生提供高质量的舞蹈教育服务。同时,芭蕾机构还积极举办各种形式的艺术活动和社会实践,为学生提供展示才华、锻炼能力的平台。这些举措不仅提升了学生的艺术素养和综合素质,也为芭蕾艺术的传承与发展注入了新的活力。本研究高度重视美育的普及和深化工作,旨在为构建更加美好的社会贡献力量。

3. 艺术管理的发展趋势

艺术管理作为一门跨学科的专业领域,不仅涉及到艺术作品的创作、演出和推广等方面,还涉及到艺术机构的运营和管理等方面。在全球化浪潮的推动下,艺术管理领域迎来了前所未有的机遇与严峻挑战。一方面,全球化推动了艺术的国际化和多元化,为艺术管理提供了更为广阔的舞台和发展空间,使得艺术作品和文化交流能够跨越国界,丰富人们的审美体验。另一方面,全球化也加剧了艺术管理领域的竞争,要求艺术管理机构必须持续提升自身的专业素养和创新能力,以应对日益激烈的市场竞争。

与此同时,随着大数据、人工智能等前沿技术的迅猛发展,艺术管理正面临着数字化转型的必然趋势。这些技术为艺术管理提供了更为高效、精准的管理手段,有助于提升管理效率和服务质量,为艺术产业的可持续发展注入新的活力。在芭蕾机构中,艺术管理的作用尤为突出。芭蕾作为一种高雅的艺术形式,其培训和管理策略对于培养学生的艺术素养和审美能力具有重要意义。芭蕾机构需要制定科学的艺术管理策略,以确保艺术教育的质量和艺术机构的正常运营。此外,芭蕾机构还需要关注市场需求和观众反馈,不断调整和优化艺术管理策略,以适应社会发展和时代变化。可以说,对艺术管理的研究不仅有助于提升芭蕾机构的运营效率和艺术水平,还有助于推动整个艺术行业的健康发展。因此,从艺术管理的角度研究芭蕾机构的艺术管理策略具有重要的理论意义和实践价值。

研究意义

从艺术管理的实践维度出发,美育视域下对芭蕾成人培训机构的艺术管理策略研究具有深远的现实意义。

1. 现实意义

首先,紧密关联芭蕾成人培训机构的运营策略与管理实践,特别是在国家美育政策强化的背景下,这些机构承担着推动艺术教育普及和提升质量的重要任务。随着社会对艺术教育需求的增长,这些机构的管理策略科学性与实效性对艺术教育普及和质量提升有直接影响。研究帮助机构精准把握政策导向和市场需求,优化资源配置,提升教学质量。同时,研究还指导机构明确市场角色和使命,响应国家政策,满足人民对美好生活的向往,特别是在提升国民艺术素养和文化自信方面发挥作用。此外,研究为机构提供了艺术管理方法与理论体系,帮助其在市场竞争中明确定位,强化品牌优势,制定符合市场需求的艺术管理方案,实现可持续发展。

其次，为芭蕾成人培训机构提供了丰富的艺术管理方法与理论体系，这对于机构在竞争激烈的市场环境中明确定位、强化品牌至关重要。面对市场多元化和个性化需求，机构需要科学、系统的管理策略来保持竞争力。研究帮助机构洞察市场趋势，识别学员需求，制定符合品牌和管理需求的管理方案。这包括课程体系优化、教学方法创新、师资力量建设、市场推广策略等。通过这些策略，机构能够满足学员个性化需求，提升教学互动性和学员满意度，同时在品牌建设和市场推广方面取得成效，扩大市场份额和品牌影响力，为可持续发展奠定基础。

最后，揭示了艺术管理策略研究的跨领域应用价值，其研究范畴超越芭蕾艺术本身，涵盖整个艺术领域。通过分析不同艺术形式的管理策略，为芭蕾成人培训机构提供经验与启示。机构可从中汲取创新理念，提升社会认知度和品牌影响力。研究采用的理论模型和分析方法具有普适性，为其他艺术机构在价格策略、产品设计、营销创新和渠道拓展等方面提供参考。本研究深入挖掘芭蕾艺术管理的内在规律与成功经验，为推动艺术行业繁荣与发展提供范例。

2. 理论意义

从理论层面深入剖析，美育视域下对芭蕾成人培训机构的艺术管理策略研究同样具有重要的学术价值。

首先，丰富了艺术管理学科理论体系，特别是在舞蹈艺术管理领域，填补了舞蹈培训机构艺术管理研究的空白。通过系统性分析，为艺术管理学科在舞蹈领域的深入研究提供了理论支撑与实践指导，推动了学科向更全面、深入的方向发展。

其次，还推动了艺术管理学科与其他学科的交叉融合，引入经济学与统计学视角，深入剖析了芭蕾成人培训机构的运营策略与经济规律，为艺术管理学科的发展注入了新的活力与深度。

最后，本研究提升了芭蕾艺术管理理论的科学性与实用性，为艺术管理学科的实践应用与理论发展注入了新的活力。研究成果不仅有助于芭蕾成人培训机构提升管理效能、优化资源配置，还为其他艺术门类的管理策略研究提供了参考与启示，推动了艺术管理领域的理论创新与实践发展。

研究范围与局限性

1. 研究范围

本研究专注于成人芭蕾培训机构的艺术管理策略，旨在深入分析并探讨该领域在产品、价格、渠道、营销等多个维度上的现状与存在的关键问题。

首先，探讨美育理念如何融入艺术管理，包括提升审美能力、激发创造力和培养人文素养。目标是通过美育促进学生在芭蕾技艺和综合素质上的全面发展。

其次，构建高效运营机制，分析资源配置、成本控制和服务优化策略，提出提升运营效率和效益的措施，包括教学资源整合、成本控制机制完善和服务质量持续优化，以实现机构高效可持续发展。

再者，研究市场拓展与品牌建设，探讨如何精准定位市场需求、创新营销手段和加强品牌建设，以吸引更多成人学员，提升机构在市场中的竞争优势和份额。

最后,教学质量保障体系的构建是本研究不可或缺的一部分。通过这一体系的构建和完善,我们期望能够进一步提升学员的艺术素养和满意度,为芭蕾成人培训机构的美育教育事业提供有力的保障。

2. 局限性

本研究存在局限性,主要表现在地域和教学对象的单一性,以及数据收集与样本选择的局限。研究聚焦北京地区成人芭蕾培训机构,可能限制了结果的普适性,因为北京的芭蕾艺术发展成熟,资源丰富,但可能与其他地区存在差异。同时,研究对象主要是成年人,这可能限制了对不同社会文化因素影响的探讨。数据主要来源于特定培训机构的调查分析,样本选择和数据收集方式可能影响研究的全面性和准确性。

研究目的

近年来,随本论文研究目的旨在深入探讨艺术管理在美育领域,特别是芭蕾舞教育中的应用与实践。通过系统分析艺术管理在芭蕾舞教育中的策略、方法和挑战,本研究旨在实现以下几个核心目的:

第一,提升芭蕾舞教育的艺术管理水平。本研究将关注艺术管理在芭蕾机构中的实际应用,探讨如何通过科学的管理策略提升芭蕾艺术教育的质量和效率。其中包括制定有效的教学计划、优化资源配置、提高教学效果等方面,以期为芭蕾机构的持续发展提供有力的支持。

第二,深化美育理念在芭蕾机构中的融合。如前文所述,美育作为教育的重要组成部分,对于培养学生的审美素养和综合素质具有重要意义。本研究将探讨如何将美育理念更好地融入芭蕾机构中,通过艺术管理手段促进学生审美能力和创造力的发展,实现芭蕾教育与美育理念的有机结合。

第三,推动艺术管理领域的理论创新与实践探索。本研究将结合芭蕾机构的代表性案例,对艺术管理领域的理论进行深化和拓展。通过实证研究和案例分析,揭示艺术管理在芭蕾机构中的内在规律和特点,为艺术管理领域的理论创新和实践探索提供有益的参考和借鉴。此外,本研究也将探讨在当前美育政策和社会需求背景下,芭蕾机构如何制定有效的艺术管理策略,以适应艺术教育市场的变化,提升教学质量和机构竞争力。本研究旨在为芭蕾机构提供理论支持和实践指导,促进其可持续发展,并为芭蕾机构策略的制定提供参考。

文献综述

美育与舞蹈教育

在中国的高度重视和方针政策的推进下,美育已然成为一种培养兴趣的公共文化教育行业。舞蹈教育,作为美育的一个重要分支,通过舞蹈艺术的学习和培养,以培养学生的审美意识、表现力和创造力为目标。已有研究从生理学、心理学、教育学等多个学科角度对舞蹈教育展开研究,探讨了舞蹈急哦啊与对学生身心健康的促进作用,以及在培养学生团队协作能力、创新思维能力等方面的积极作用。吕艺生(2014)《素质教育舞蹈》阐述了素质教育舞蹈的定义、由来和国际背景;介绍了素质教育与审美教育之间的关系;提出了素质教育舞蹈的三大理念:教育对象面向全体学生,教育内容以素质培育为主,教育方法以学生为主体,为本研究思

考艺术机构的普及性舞蹈教育策略提供理论依据。武艳（2013）《论席勒美育思想与素质教育舞蹈》不仅深入剖析了席勒美育思想的内涵和价值，还将其与我国的素质教育舞蹈相结合，提出了具有指导意义的见解和建议。许定中（1997）、肖苏华（1997）老师曾对中国芭蕾教学史和问题进行了回顾和梳理，强调了芭蕾业余培训以及芭蕾考级的开创性与可行性，为本研究立论。

舞蹈管理和艺术管理

舞蹈管理和艺术管理作为两个交叉学科，涵盖了艺术学、管理学、文化学等多个领域的知识。国内外学者在舞蹈管理和艺术管理领域进行了大量的研究，取得了丰硕的成果。如董峰（2014）《艺术管理学概论》系统阐述了艺术管理的基本理论和实际操作，包括艺术组织的管理、艺术市场的运营、艺术政策与法规等方面，为笔者提供了研究艺术管理策略的全面视角。谢大京（2021）《艺术管理》在扎实的理论基础之上引入分析了大量的案例，注重理论与实际的结合。加拿大学者弗朗索瓦·科尔伯特（François Colbert, 2002）《文化产业营销与管理》创新性地构建了一种全球视角下的“艺术创新频谱”，该理论框架深刻支撑文化艺术新产品开发，丰富了艺术管理策略，使笔者能多角度理解掌握市场传播原则和运作机制。在舞蹈管理研究领域，Linda Jasper 和 Jeanette Siddall（2012）所著的《舞蹈管理：现状及发展趋势》一书，以英国舞蹈管理为核心，全面而深入地探讨了该领域的多个方面。

在探讨舞蹈管理的复杂性和多维度时，我们不得不强调舞蹈艺术本身的特殊性。这种特殊性不仅体现在其独特的审美价值和表现形式上，更在于其管理和运营过程中需要深入考虑到人的因素。这需要我们不断探索和实践新的管理模式和方法，以适应不断变化的市场需求和学员需求。同时，也需要我们加强与国际舞蹈管理领域的交流与合作，借鉴先进的管理经验和技术手段，提升我国艺术管理的整体水平。

研究方法

1. 文献研究法

文献研究法是本研究的核心方法之一，主要通过系统搜集、鉴别、整理和分析相关文献，来构建和论证美育视域下芭蕾机构艺术管理策略的理论框架。在本研究中，文献研究法将涉及以下几个步骤：第一，确定研究范围和主题，明确研究的核心问题，即美育视域下芭蕾机构的艺术管理策略。第二，利用线下和线上平台学术资源，全面搜集已有研究成果，广泛浏览国内外关于美育、芭蕾机构管理、艺术管理策略等方面的学术文献。第三，对已有文献进行鉴别、筛选、归类，提取对本研究具有参考价值的文献，并按照主题进行分类。第四，通过深入分析相关文献，了解当前研究领域的现状、发展趋势和存在的问题，为本研究提供理论支撑和实证依据。

2. 个案分析法

个案分析法是本研究的基本研究方法。笔者将选取具有代表性的芭蕾机构作为研究对象，通过深入剖析其艺术管理策略，为本研究提供实践案例。在案例选择方面，选择国内具有代表性的芭蕾机构作为案例研究对象。在数据收集方面，通过访谈、观察、问卷调查等方式，记录案例机构在艺术管理方面的具体做法、经验和问题。在案例分析方面，对收集到的数据进

行整理和分析，总结案例机构在艺术管理方面的成功经验、存在问题以及可借鉴之处。在案例比较方面，将不同案例进行对比分析，探讨不同机构在艺术管理策略上的异同点，为本研究提供实践参考，提供更客观的研究结论。

3. 比较法

比较法将用于对比不同芭蕾机构在艺术管理策略上的差异和相似之处，以揭示其背后的原因和规律。首先，明确比较对象，即选择两个及以上具有可比性的芭蕾机构作为案例对象进行比较。其次，数据收集，收集各机构在艺术管理方面 的相关数据和信息。第三，比较分析，对收集到的数据进行对比分析，找出各机构在艺术管理策略上的异同点。第四，原因探究，结合实际情况，分析导致各机构艺术管理策略差异的原因，如文化背景、市场环境、机构定位等。

4. 实地调研法

比较法将用于对比不同芭蕾机构在艺术管理策略上的差异和相似之处，以揭示其背后的原因和规律。首先，明确比较对象，即选择两个及以上具有可比性的芭蕾机构作为案例对象进行比较。其次，数据收集，收集各机构在艺术管理方面 的相关数据和信息。第三，比较分析，对收集到的数据进行对比分析，找出各机构在艺术管理策略上的异同点。第四，原因探究，结合实际情况，分析导致各机构艺术管理策略差异的原因，如文化背景、市场环境、机构定位等。

研究结果

在本研究中，我们深入剖析了美育视域下芭蕾培训机构的艺术管理策略，旨在揭示其在推广芭蕾美育、培养优秀艺术人才方面的核心机制与优化方向。我们采取了一种综合性的研究方法，巧妙地将定量分析与定性研究相结合，从而能够全面且深入地探讨这一课题。具体而言，我们以经典的 4P 理论（即产品、价格、渠道、营销）为理论框架，构建了研究的主体结构。通过这一框架，我们能够系统地分析芭蕾成人培训机构在课程设计、定价策略、市场拓展以及品牌塑造与营销等方面的实践经验和所面临的挑战。

在定性研究部分，我们深入细致地开展了与芭蕾成人培训机构管理者、教师及学员的访谈工作，这些访谈对象代表了机构运营、教学实施及学习体验的不同层面，为我们提供了多维度、深层次的视角。

在定量研究方面，我们设计并实施了一项覆盖广泛、结构严谨的问卷调查。问卷设计紧密围绕 4P 理论框架，针对芭蕾成人培训机构的管理者、教师及学员，精心设置了涵盖产品、价格、渠道、营销等关键变量的具体问题。

通过深入分析与综合考量，为芭蕾成人培训机构的负责人、教师及学员提供了一系列具有深远实践指导意义和高度可操作性的具体建议。这些建议不仅涵盖了机构战略规划、课程设计、师资建设、市场营销等多个层面，还细致入微地触及了教学互动、学员反馈、个人兴趣培养等关键细节，为芭蕾成人培训机构的全面优化和健康发展提供了有力的理论支撑和实践路径。

讨论

在讨论环节，我们探讨了芭蕾成人培训机构如何通过精细化管理、市场洞察和先进运营模式，实现教育服务的个性化和高效化。教学目标的清晰界定与教学内容、方法的创新共同推动了教学效果的提升。学员们在技艺、审美观念和生活态度上都有积极变化，证明了培训机构管理与运营的有效性。研究还强调了培训机构在推广芭蕾美育、促进社会文化发展方面的作用。通过验证管理与运营机制、教学目标与效果之间的关系，为芭蕾美育的传播与发展提供了支持。这一发现丰富了芭蕾艺术教育理论，并为实践探索提供了参考。

本研究通过分析北京市两所芭蕾机构的艺术管理策略，揭示了美育理念在成人芭蕾教育中的重要性。研究明确指出，美育作为一种教育理念，其深远影响不仅体现在学员个人艺术修养的提升上，更在于它能够为芭蕾成人培训机构注入独特的文化内涵与教育价值。美育不仅是提升学员审美素养和艺术修养的手段，更是艺术管理策略的核心驱动力。研究发现，将美育理念融入艺术管理的各个环节，能够显著提升机构的教学质量、品牌影响力和市场竞争力。例如，盛舞悦雅和亦心芭蕾通过课程设计、艺术活动和师资培训，将美育与芭蕾教育有机结合，不仅满足了学员对艺术的追求，还推动了芭蕾艺术的传承与发展。

总结

在本研究中，我们深入剖析了美育视域下芭蕾成人培训机构的艺术管理策略，旨在揭示其在推广芭蕾美育、培养优秀艺术人才方面的核心机制与优化方向。我们采取了一种综合性的研究方法，巧妙地将定量分析与定性研究相结合，从而能够全面且深入地探讨这一课题。具体而言，我们以经典的 4P 理论（即产品、价格、渠道、营销）为理论框架，构建了研究的主体结构。通过这一框架，我们能够系统地分析芭蕾成人培训机构在课程设计、定价策略、市场拓展以及品牌塑造与营销等方面的实践经验和所面临的挑战。

产品策略

美育理念融合的课程创新：在产品策略的制定上，芭蕾成人培训机构应首先明确其教育目标，即将美育理念深度融入课程体系之中，以培养学员的审美意识、创新思维和综合素质为首要任务。

价格策略

合理定价与差异化优势：芭蕾成人培训机构应深入分析课程质量、教学资源投入以及当前市场需求的变化趋势，以此为基础制定出一套既符合成本效益原则，又能有效吸引目标学员的价格策略。

渠道策略

线上线下融合的全渠道布局：芭蕾成人培训机构应充分利用线上平台和线下场馆的互补优势，实现课程覆盖范围的广泛性和影响力的深度提升。线上平台，如社交媒体、官方网站和在线课程等，为学员提供了便捷、灵活的报名、学习和互动服务。

营销策略

品牌塑造与传播：芭蕾成人培训机构应重视举办各类丰富多彩的活动，如演出、展览和讲座等，以展示教学成果和学员风采。演出活动不仅为学员提供了展示学习成果的舞台，还能够吸引更多潜在学员的关注和兴趣。

建议

本研究《美育视阈下芭蕾成人培训机构的艺术管理策略》为芭蕾成人培训机构的负责人、教师及学员提供了深远的指导意义，深化了对芭蕾艺术管理的理解，并提供了具体、可行的操作指南。

负责人应具备艺术管理知识、市场洞察力和规划能力，确保课程专业性和艺术性，同时关注市场动态，调整发展策略。课程设计应融合美学、文化、历史等元素，提升学员艺术修养。负责人还应关注课程创新性和实用性，增设与市场热门话题结合的课程，丰富课程体系，增强吸引力和竞争力。优化艺术管理策略，关注场馆布局、观众体验等细节，提升机构吸引力和竞争力。打造美育课程，提升学员审美情趣和艺术鉴赏能力，培养创新思维和综合素质。

学员在选择培训机构时，应考虑个人兴趣、师生关系和价格因素。个人兴趣是持续学习的内在动力，师生关系影响学习体验和效果，价格因素虽重要，但非唯一标准。学员还应关注师资力量、教学环境和文化氛围，进行全面评估和比较。

教师在教学中应融入美育理念，提升学生艺术表现力和审美情趣。教师需不断自我提升，更新教学理念，尝试新方法，精心设计教材，满足学员需求。教师还应具备市场洞察力和营销意识，利用多元化渠道扩大课程知名度。重视与学员互动和反馈，优化课程设计，提升教学质量。

本研究为芭蕾成人培训机构的负责人、教师及学员提供了具有深远实践指导意义和高度可操作性的具体建议，涵盖机构战略规划、课程设计、师资建设、市场营销等多个层面，细致入微地触及教学互动、学员反馈、个人兴趣培养等关键细节，为机构的全面优化和健康发展提供了理论支撑和实践路径。

参考文献

- 董峰. (2014). *艺术管理学*. 南京东南大学出版社.
- 吕艺生. (2014). *素质教育舞蹈*. 上海音乐出版社.
- 武艳. (2013). 论席勒美育思想与素质教育舞蹈. *北京舞蹈学院学报*, (6), 44-47.
- 肖苏华. (1997). 中国芭蕾热背后的忧患. *北京舞蹈学院学报*, (2), 19-24.
- 谢大京. (2021). *艺术管理*. 法律出版社.
- 许定中. (1997). 中国芭蕾教学的回顾、现状与建议. *北京舞蹈学院学报*, (2), 14-19.
- François Colbert. (2002). *文化产业营销与管理*. 上海人民出版社.
- Jasper, L., & Siddall, J., 著, 张朝霞译. (2012). *舞蹈管理：现状及发展趋势*. 知识产权出版社.

新媒体时代下贵州苗族舞蹈的传播与传承研究

THE DISSEMINATION AND INHERITANCE OF GUIZHOU MIAO DANCE IN THE ERA OF NEW MEDIA

杨诺云^{1*}, 韩宝强²

Ruoyun Yang^{1*} and Baoqiang Han²

¹泰国正大管理学院泰华国际学院

²中国音乐学院

¹International Chinese College, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

²China Conservatory of Music, China

*Corresponding Author, E-mail: 340424059@qq.com

摘要

随着新媒体技术的快速发展,贵州苗族舞蹈的传播与传承方式发生了显著变化。本文通过文献综述和实地调研,探讨新媒体对贵州苗族舞蹈在传播、教育、社会参与度以及文化消费等方面的影响。研究发现,新媒体平台为苗族舞蹈的推广提供了更广阔的渠道,但同时也带来了文化内涵被稀释、传统传承方式受到冲击等挑战。本文提出了利用新媒体优势促进苗族舞蹈现代化转型的策略,以期为贵州苗族舞蹈的保护与发展提供参考。

关键词: 贵州苗族舞蹈 新媒体 传播 社会参与 文化消费

Abstract

With the rapid development of new media technology, the dissemination and inheritance of Guizhou Miao dance have undergone significant changes. Through literature review and field research, this paper explores the impact of new media on the dissemination, education, social participation, and cultural consumption of Miao dance in Guizhou. The study finds that new media platforms provide broader channels for promoting Miao dance but also pose challenges such as the dilution of cultural connotations and the disruption of traditional inheritance methods. This paper proposes strategies to leverage the advantages of new media to facilitate the modernization of Miao dance, aiming to provide a reference for the protection and development of Guizhou Miao dance.

Keywords: Guizhou Miao Dance, New Media, Dissemination, Social Participation Cultural, Consumption

引言

研究背景

贵州苗族舞蹈作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，承载着苗族人民丰富的历史文化。近年来，新媒体技术的兴起为传统文化的传播带来了新的机遇与挑战。短视频平台、社交媒体等新媒体渠道以其便捷性、互动性和广泛性，成为苗族舞蹈传播的重要途径。然而，新媒体的快速发展也对苗族舞蹈的传统传承模式和文化内涵产生了深远影响。本研究旨在探讨新媒体对贵州苗族舞蹈的影响，分析其在传播、教育、社会参与度以及文化消费等方面的作用机制，并提出相应的策略建议。

1. 贵州苗族舞蹈的历史与文化价值

苗族舞蹈在贵州地区拥有着悠久的历史传统，其表现形式极为丰富，包括了“滚山珠”、“木鼓舞”、“铜鼓舞”等众多类型。这些舞蹈生动地反映了苗族人民的生活方式和传统习俗，他们在各种节庆活动和宗教祭祀中占据着举足轻重的地位。这些舞蹈不仅是苗族文化的重要表现形式，而且蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。

2. 新媒体的发展现状

随着互联网技术的普及和飞速发展，新媒体平台如抖音、快手等短视频平台迅速崛起，成为人们获取信息和娱乐的重要渠道。这些平台以其强大的传播力和互动性，为传统文化的传播提供了新的机遇和平台。然而，新媒体的快速发展也带来了文化内涵被稀释、传统传承方式受到冲击等挑战。在这样的背景下，如何在新媒体的浪潮中保护和传承传统文化，成为了我们需要深思的问题。

研究目的

本研究旨在全面探讨新媒体对贵州苗族舞蹈在传播、教育、社会参与度和文化消费等方面的影响，并提出促进其现代化转型的策略建议。研究分析了新媒体如何通过拓展传播渠道、丰富教育资源、提升社会影响力和拓展文化消费市场来推动贵州苗族舞蹈的发展，同时也关注了文化内涵被稀释、传统传承方式受冲击等挑战。通过提出优化传播渠道、创新教育模式、保护文化核心和加强监管引导等策略，本研究希望为贵州苗族舞蹈的传承与发展提供理论支持和实践指导，促进其在现代社会中的可持续发展，并为其他传统文化的保护与传播提供参考。

文献综述

1. 新媒体对贵州苗族舞蹈传播的影响

新媒体技术的迅速发展对贵州苗族舞蹈的传播产生了深远的影响，既带来了新的机遇，也带来了新的挑战。^①范露虹（2023）指出，传统舞蹈面临传承人老龄化和表演机会减少的问题，而社会教育是其传承与保护的关键。研究了铜鼓舞的文化价值和体感捕捉技术在展示中的应用，分析了60种舞蹈类数字展示中的技术应用，并提出了一个体验创新的互动展示设计模型。通过铜鼓舞的案例，研究证实了体感互动游戏在提升趣味性和传播效能方面的优势。强调

^① 范露虹. (2023). 铜鼓舞的文化价值与体感捕捉技术在展示中的应用. 非物质文化遗产研究, 12(3), 45-58.

了在保留民间舞蹈文化特色的同时,采用新媒体交互技术进行宣传的重要性,以吸引更多青年群体的参与和兴趣。^①蒙曦(2019)他提出通过运动捕捉技术对少数民族文化遗产进行数字化信息采集,结合计算机技术从多视点处理民族舞蹈元素,并将这些元素添加到三维模型中,构建虚拟民族舞蹈动律,通过数字平台建构保护传承体系。该方法不仅可以有效保护贵州民间舞蹈资源,对抗遗失现象,还为贵州民间舞蹈的研究和传承拓展了新的发展空间和领域,推动了贵州苗族舞蹈的传播。

^②林坤(2019)林坤在教育信息化 2.0 时代背景下,分析了信息技术与苗族文化课程整合的有效途径。通过构建具有学校特色的课程体系,提高教学质量,促进传统文化的传承与保护,并推动学校课程信息化进程。息技术的深度整合不仅提升了学习者对苗族文化的认知和素养,还增强了他们的信息技术应用能力,实现了“1+1>2”的教育效果,为贵州苗族舞蹈的传播提供了新的教育模式和传播途径。

新媒体平台如抖音、快手等为贵州苗族舞蹈提供了更广泛的传播渠道,突破了地域限制,吸引了更广泛的观众群体。提升了苗族舞蹈的传播效果,观众可以通过点赞、评论、分享等方式直接参与互动。

2. 新媒体对贵州苗族舞蹈教育的影响

随着新媒体技术的迅速发展,其对苗族舞蹈教育产生了深远的影响。一方面,新媒体为苗族舞蹈教育带来了诸多积极变化。^③李明(2023)指出,新媒体平台打破了时空限制,使苗族舞蹈的传播范围大幅拓展,通过短视频和直播等形式,舞蹈教育能够触及更广泛的受众。^④张伟(2024)认为,新媒体丰富了苗族舞蹈教育资源,提供了大量教学视频、教程和学术文章,促进了教育者的交流与合作。^⑤王丽(2023)强调,新媒体带来了多样化的学习方式,如在线课程和虚拟现实技术,增强了学习的趣味性和效果。^⑥赵强(2024)则指出,新媒体在苗族舞蹈的文化遗产方面发挥了重要作用,通过数字化保存和记录,为舞蹈教育提供了可靠的教材。

然而,^⑦孙涛(2023)认为,新媒体的虚拟性和远程性可能会冲击传统的苗族舞蹈教学模式,削弱其情感体验和文化氛围。为应对这些挑战,学者们提出了相应策略,建议在新媒体平台上加强苗族舞蹈文化内涵的传播,通过专题纪录片和文化讲座等形式,引导学习者全面了解舞蹈。主张加强对新媒体平台上教育资源的管理,建立在线教育资源库,收录高质量教学内容。也提出将传统教学模式与新媒体教学相结合,开发线上线下融合的课程,发挥两种模式的优势。

3. 新媒体对贵州苗族舞蹈社会参与度的影响

随着新媒体技术的快速发展,其对贵州苗族舞蹈的社会参与度产生了显著影响。一方面,新媒体为贵州苗族舞蹈的传播和推广提供了新的平台和机遇,极大地提升了其社会影响力

^① 蒙曦.(2019). 运动捕捉技术在少数民族文化遗产数字化保护中的应用. 计算机技术与应用, 20(2), 78-85.

^② 林坤.(2019). 教育信息化 2.0 时代下信息技术与苗族文化课程整合的实践研究. 教育技术研究, 15(4), 67-76.

^③ 李明.(2023). 新媒体对贵州苗族舞蹈传播的影响. 民族艺术研究, 25(1), 34-42.

^④ 张伟.(2024). 新媒体在苗族舞蹈教育资源整合中的应用. 艺术教育, 18(2), 56-63.

^⑤ 王丽.(2023). 新媒体对苗族舞蹈教育的多样化学习方式研究. 教育探索, 22(3), 89-97.

^⑥ 赵强.(2024). 数字化保存在苗族舞蹈文化传承中的作用. 文化遗产保护, 10(1), 45-52.

^⑦ 孙涛.(2023). 新媒体对传统舞蹈教学模式的冲击与应对策略. 舞蹈教育研究, 16(2), 78-85.

和参与度。^①张华（2023）指出，短视频平台和社交媒体的兴起使得贵州苗族舞蹈能够突破地域限制，以更加生动、直观的形式呈现给全国乃至全球的观众。通过这些平台，苗族舞蹈的表演视频、教学内容以及文化背景介绍得以广泛传播，吸引了大量非苗族地区观众的关注和兴趣，激发了他们参与学习和体验苗族舞蹈的意愿。同时新媒体也为贵州苗族舞蹈的传承和发展提供了新的机遇。^②李强（2024）认为，新媒体技术可以更好地记录和保存苗族舞蹈的原始形态和文化内涵，为舞蹈的传承提供了数字化的资源支持。通过在线课程、虚拟现实（VR）等技术手段，贵州苗族舞蹈的教育和传播变得更加便捷和高效，让更多人能够深入了解和学习苗族舞蹈。此外，新媒体平台还为贵州苗族舞蹈的创作者和表演者提供了展示自我的机会，促进了舞蹈艺术的创新和发展。

王丽（2023）指出，在新媒体环境下，贵州苗族舞蹈的文化内涵和传统价值可能会被简化或误解。为了适应新媒体平台的传播特点，一些苗族舞蹈的内容和形式可能会被过度娱乐化和商业化，导致其文化内涵的流失。此外，新媒体平台上的信息传播具有快速性和广泛性，但同时也缺乏有效的监管和审核机制，可能会出现一些不准确或不恰当的内容，对贵州苗族舞蹈的传播和传承造成负面影响。

4. 文献评述

本文全面探讨了新媒体对贵州苗族舞蹈传播、教育及其社会参与度的影响。研究者普遍认同，新媒体技术的进步为贵州苗族舞蹈的传播带来了前所未有的机遇，例如通过抖音、快手等平台打破了地理界限，扩大了传播范围，丰富了教育资源，并提高了社会参与度，促进了舞蹈教育的信息化和创新化。然而，挑战亦随之而来，包括文化内涵可能被简化或误解、传统教学模式受到冲击，以及信息监管不足等问题。针对这些问题，学者们提出了多种应对策略，如加强文化内涵的传播、优化教育资源管理、融合传统与新媒体教学模式等，为贵州苗族舞蹈的传承与发展提供了有益的建议和方向。总体而言，这些研究为理解新媒体环境下贵州苗族舞蹈的传播现状及其未来发展趋势提供了重要参考，但同时也需进一步关注如何在数字化传播中更好地保护和弘扬其文化精髓。

研究方法

文献分析法

本研究采用文献分析法，通过分析大量已发表资料构建研究框架。深入研究历史文献、考古发现、民族志记述及近现代学者成果，特别是关于贵州苗族舞蹈文化起源、演变、艺术风格和社会功能的著作和论文。官方档案、地方史志、博物馆藏品目录和非物质文化遗产名录也是关键信息来源，为研究提供宏观历史和文化背景，准确定位苗族舞蹈在生态系统中的位置和发展。

田野调查法

田野调查法是本研究的重要部分，前往贵州省苗族村落和社区，通过参与观察、深度访谈、录音录像等方式，捕捉苗族舞蹈在当代生活中的表现形态。与当地舞蹈艺术家、文化守护

^① 张华. (2023). 短视频平台对贵州苗族舞蹈传播的机遇与挑战. 民族艺术, 24(4), 56-64.

^② 李强. (2024). 新媒体技术在贵州苗族舞蹈传承中的应用. 非物质文化遗产保护, 11(2), 34-41.

者和村民交流，理解舞蹈背后的故事、信仰和习俗。记录舞蹈在不同场合的应用，展现其社会功能和文化意义。

问卷调查法

问卷调查法连接过去与现在，传统与现代，内部视角与外部视角。计划在大学内展开大规模学生调查，样本量预计 400 人，涵盖不同年级和专业背景，确保数据多样性和代表性。通过设计的问题，探究大学生对苗族舞蹈社会应用的认知程度、情感态度、参与意愿和推广策略看法。结合开放式问题与封闭式选项，便于量化分析和深入讨论，揭示苗族舞蹈在青年世代中的影响力和发展潜力。

研究结果

问卷设计

本文根据具体的研究内容设计问卷调查，共设置 15 个题目，可以从下列三个方面进行介绍，具体如下：

- 基本信息。（表 1）
- 对苗族舞蹈的认知度（表 2）
- 对苗族舞蹈的态度（表 3）
- 对苗族舞蹈的参与与应用（表 4）
- 关于苗族舞蹈的传播。（表 5）

表 1: 被调查者基本信息表

序号	题项	来源
1	您的性别？	自编
2	您的年龄？	自编

表 2: 被调查者对苗族舞蹈的认知

序号	题项	来源
3	您是否听说过苗族舞蹈？	
4	如果您听说过苗族舞蹈，您通过何种途径了解的？（可多选）	自编
5	您对苗族舞蹈的了解程度如何？	自编

表 3: 被调查者对苗族舞蹈的态度

序号	题项	来源
6	您认为苗族舞蹈在文化遗产中重要吗?	
7	您认为苗族舞蹈对社会的影响如何?	自编
8	您是否愿意参与苗族舞蹈相关的活动(如学习、表演等)?	自编

表 4: 被调查者对苗族舞蹈的参与与应用

序号	题项	来源
9	您是否参加过与苗族舞蹈相关的活动?	
10	如果参加过, 您觉得这些活动对您的影响是什么?	自编
11	如果参加过, 您觉得这些活动对您的影响是什么?	自编

表 5: 被调查者关于苗族舞蹈的传播

序号	题项	来源
12	您认为苗族舞蹈的传播途径有哪些?	
13	您对苗族舞蹈的创新和发展有何建议?	自编
14	您是否愿意为苗族舞蹈相关的文化产品(如演出、培训课程等)支付费用?	自编
15	如果愿意, 您愿意支付的费用范围是?	

通过上述问题先后共发放问卷 450 分, 收回有效问卷 441 份, 回收率为 98%, 并对其数据进行统计与分析如下:

1. 对苗族舞蹈的认知统计与分析

就苗族舞蹈当代传播研究而言, 大学生对苗族舞蹈的关注度及其原因, 是这一论域的研究必须予以关照和回答的重要问题之一。依据这一问题情景本问卷专门设计了三道相关问题并以封闭结构问题的方式提问, 即分别以“您是否听说过苗族舞蹈?”和“如果您听说过苗族舞蹈, 您通过何种途径了解的?”“您对苗族舞蹈的了解程度如何”作为问题设问, 其中前者主要了解大学生对苗族舞蹈的关注度, 后面两道题的目的则在于了解大学生关注苗族舞蹈的途径。按要求, 非苗族群体可以回答, 也可以不回答, 因此, 我们可以从回答这一组问题的非苗族大学生的比例中, 间接获得苗族舞蹈的关注度。

图 1 显示大学生总体上对苗族舞蹈的关注度不高, 心理望不强烈, 其中“不关注苗族舞蹈”的大学生, 比“很关注苗族舞蹈”的大学生高出近 10 个百分点, 这一情况与生活在贵州的

非苗族大学生的统计数据基本接近，说明贵州籍青年大学生对本地域他者舞蹈文化的关注度，较之其他地区的大学生来说，并未显示出明显的量的优势。另外，与贵州苗族文化环境在空间结构上较近、较远的非苗族大学生对贵州苗族舞蹈的关注心理强度较弱，同时还显示了关注度与文化空间结构的“正相关”关系。苗族学生的统计数据反映出较高的关注度，表明苗族学生的自我文化的认知或者认同意识较强，同时也表明苗族舞蹈关注度在苗族学生与非苗族学生之间存在较大的差距。具体数据统计见下图（图 1）。

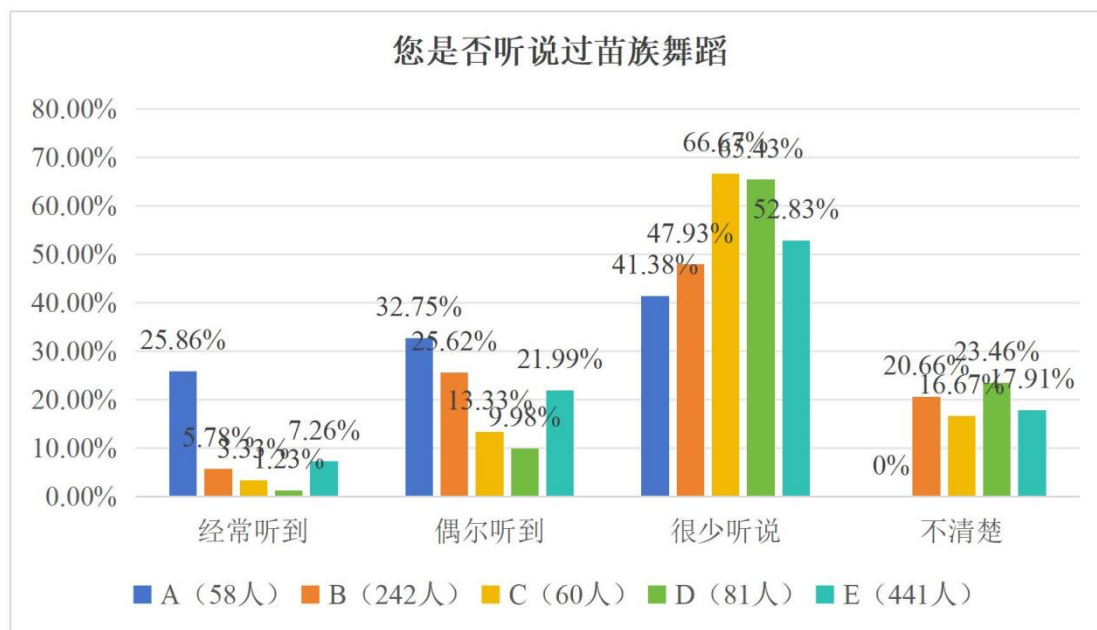

图 1: 苗族舞蹈认知统计图

注：图 1 中 a 代表苗族身份的被调查者；b 代表来自贵州，与苗族文化环境在空间结构上相近，或为同一文化空间的非苗族身份的被调查者；c 代表来自湖南、广西、云南、四川、重庆、湖北等省，与贵州苗族文化环境在空间结构上较近的非苗族身份的被调查者；d 代表来自浙江、山东、青海、河北、山西、甘肃、江西、海南、黑龙江、河南、安徽、陕西、新疆、江苏、吉林、内蒙古、辽宁等省，与贵州苗族文化环境在空间结构上较远的非苗族身份的被调查者；e 为被调查者总人数。

2. 对苗族舞蹈的态度统计与分析

下图是从不同角度对态度统计与分析，有 90%以上的苗族学生认为苗族舞蹈非常重要，而生活在贵州以及离苗族舞蹈空间结构较近的非苗族大学生，则仅有 40%的学生认为苗族舞蹈非常重要；从非苗族大学生这一群体来看，有 40%与 32%的非苗族大学生认为苗族舞蹈文化传承非常重要，而认为一般与不重要的学生同样不占少数。（图 2）

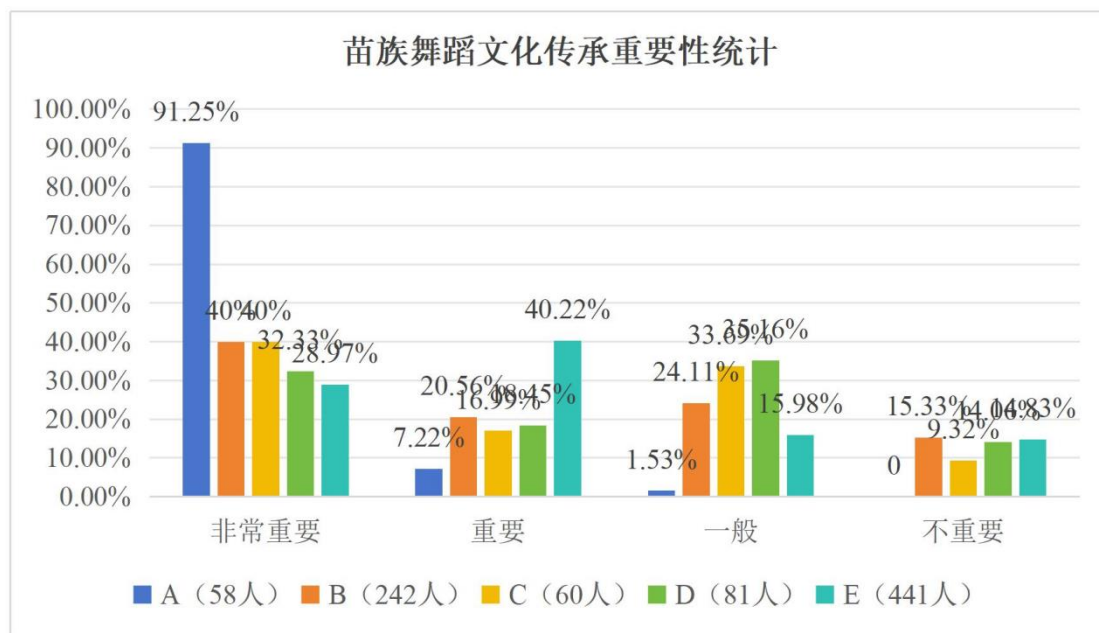

图 2: 苗族舞蹈文化传承重要性统计图

注：图 2 中不同被调查者的人数，为在“您是否听说过苗族舞蹈？”的问题中选择“经常”“偶尔”“很少”选项被调查者人数的总和。

3. 对苗族舞蹈的参与与应用统计与分析

如果要在较深层面苗族舞蹈当代传播的情况，则首先应该了解人们在苗族舞蹈活动中的参与情况，在下列问题情境中，呈现苗族舞蹈在文化传承、社交互动、教育功能、经济发展等领域的作用，以及大学生群体的参与意愿与体验反馈。这些参与意愿充分凸显了苗族舞蹈当代传播价值和功能的多样性，同时它也将决定当下苗族舞蹈传播的风格、形式和行为方式的多样性。

在参与意愿方面，数据显示“非常愿意”与“愿意”两项加起来构成了绝对多数，达 69.78%。这反映出大学生群体对亲身体验苗族舞蹈持有高度热情。这种积极性的背后，可能是出于对新鲜事物的好奇心、对民族文化的向往，或是寻求放松娱乐的需求。值得注意的是，“不太愿意”与“完全不愿意”的比例虽低，但也提醒我们，在推广苗族舞蹈的过程中，需要考虑个体差异，提供更多元的选择与适应度高的参与模式，确保活动的包容性与普及性。（图 3）

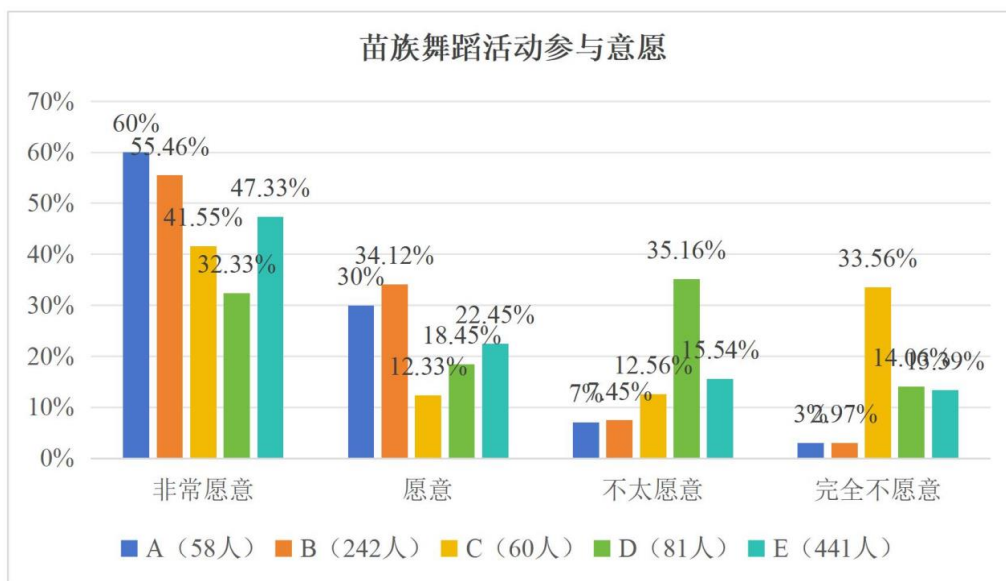

图 3: 苗族舞蹈相关活动参与意愿统计图（如学习、表演等）

注：图 3 中不同被调查者的人数，为在“您是否听说过苗族舞蹈？”的问题中选择“经常”“偶尔”“很少”选项被调查者人数的总和。

4. 关于苗族舞蹈的传播分析

对于贵州苗族舞蹈的当代传播，尤其是现代媒介传播的行为，被调查大学生在问卷中提出了自己的观点和，这些观点表明了当代大学生对于贵州苗族舞蹈当代传播的价值观念的复杂性和多样性。如图 4

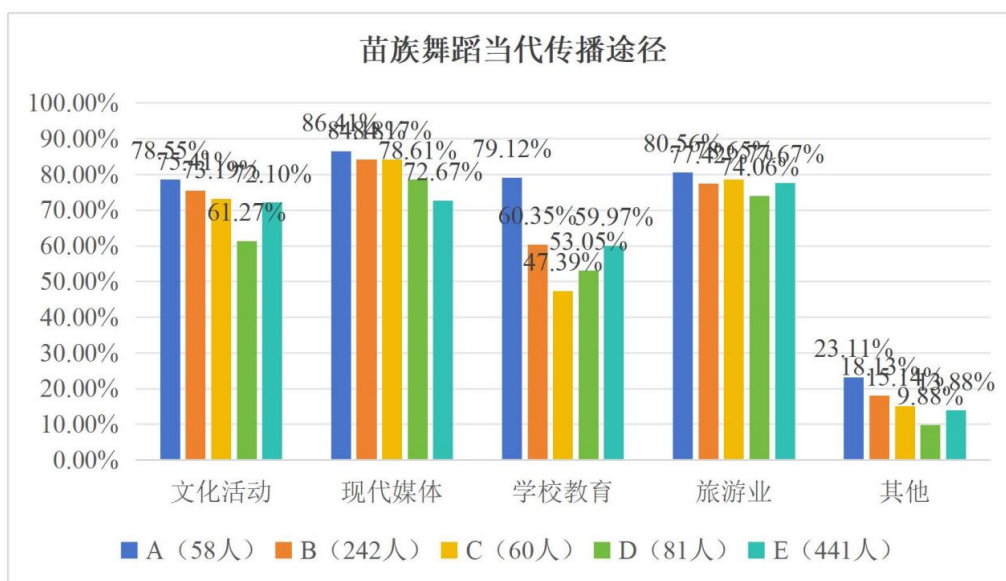

图 4: 苗族舞蹈的传播途径统计图（多选）

注：图 4 中不同被调查者的人数，为在“您是否听说过苗族舞蹈？”的问题中选择“经常”“偶尔”“很少”选项被调查者人数的总和。

图 4 揭示了苗族舞蹈的多元化传播途径受到广泛关注，苗族身份的被调查者对各种传播方式持开放态度，传统活动与现代媒体尤为青睐。相较于 d 组，b、c 两组表现出相似的趋势，但对于学校教育与旅游业的重视略低，暗示了苗族舞蹈在教育体系与旅游资源开发中的潜力有待进一步挖掘。创新与发展建议方面，各群体一致认同推动展演、传承人保护与跨界合作的价值，凸显了苗族舞蹈走向世界的迫切需求。有趣的是，舞蹈与心理健康的结合也得到了一个一定响应，尤其是 a 组，表明苗族舞蹈的心理疗愈效果开始进入公众视野至于支付意愿，超过八成的 a、b 两组表示愿意付费，显示了苗族舞蹈市场的潜在消费力。而 c、d 组的意愿虽稍逊一筹，但仍保持在六成以上，表明市场基础稳定。在支付范围上，整体来看，消费者更倾向于 51-200 元的价格区间，尤其是 d 组，反映出了远距群体对价格敏感度偏高。这也启示我们在推广苗族舞蹈时，应兼顾成本效益比，设定合理定价，满足多层次消费需求。

讨论

新媒体对贵州苗族舞蹈的传播产生了复杂而深远的双重影响。一方面，抖音、快手等短视频平台极大地拓展了苗族舞蹈的传播范围，使其能够突破地域限制，吸引全国乃至全球观众的目光。观众通过点赞、评论、分享等互动功能，从被动观看转变为主动参与，从而提升了苗族舞蹈的社会参与度与文化影响力。同时，新媒体技术为苗族舞蹈的教育传承带来了前所未有的机遇。在线课程与虚拟现实技术的应用，打破了时空限制，使舞蹈教育更加便捷高效。例如，在线课程允许学习者随时随地学习舞蹈技巧，而虚拟现实技术则能模拟真实舞蹈场景，让学习者沉浸式体验舞蹈魅力，这些都极大地推动了舞蹈艺术的创新发展。

然而，另一方面，新媒体的快速发展也带来了诸多挑战。部分创作者为了吸引眼球，往往只注重舞蹈的视觉效果，而忽视了其背后深厚的文化底蕴，导致苗族舞蹈在传播中出现过度娱乐化和商业化的倾向，文化内涵被简化甚至误解。此外，传统上苗族舞蹈主要依靠家族、村落内的口传心授方式传承，传承人与学习者之间的紧密关系能够确保舞蹈的原汁原味和文化内涵的完整传递。但在新媒体传播环境下，学习者多通过观看视频简单模仿舞蹈动作，难以深入了解舞蹈背后的文化故事、信仰和习俗，这使得苗族舞蹈的传承可能出现“形式化”倾向。而且，新媒体平台缺乏有效的信息监管和审核机制，一些不准确或不恰当的内容可能会误导观众，影响他们对苗族舞蹈的正确认知。

通过分析 411 份有效问卷发现，新媒体在苗族舞蹈传播中确实发挥了重要作用，对年轻一代的吸引力尤为显著。但苗族舞蹈在大学生群体中的关注度仍较低，尤其是非苗族学生群体。这可能与非苗族学生缺乏对苗族文化的了解以及直接接触体验机会较少有关。因此，需进一步加强新媒体平台的利用，结合学校教育和传统文化活动，提升苗族舞蹈的传播效果与社会影响力。例如，学校可开设苗族舞蹈选修课程、举办苗族文化主题活动等，让学生亲身学习体验苗族舞蹈，增强对其文化的认知理解。同时，在新媒体传播中，应注重保护文化内涵，避免过度娱乐化与商业化。创作者和传播者需深入挖掘苗族舞蹈的文化价值，将其背后的故事、信

仰和习俗融入传播内容，使观众在欣赏舞蹈的同时，也能了解其深厚的文化底蕴，从而确保苗族舞蹈在现代化传播中的文化传承与发展，让这一古老的民族艺术在新时代绽放新光彩。

总结与建议

拓宽传播渠道，增强社会参与度

新媒体平台（如抖音、快手等）为贵州苗族舞蹈提供了广泛的传播渠道，使其能够突破地域限制，触及更大范围的观众群体。通过点赞、评论、分享等互动功能，观众的参与感显著增强，从而提升了苗族舞蹈的社会影响力。为了进一步优化传播效果，建议采取以下措施：

1. 优化新媒体运营方式，鼓励专业机构和非遗传承人参与内容创作，提高传播内容的质量和专业性。例如，可以邀请非遗传承人参与短视频的拍摄和制作，确保内容的准确性和权威性。
2. 多平台联动，结合传统媒体和新媒体的优势，形成全方位的传播矩阵。例如，制作高质量的苗族舞蹈专题纪录片，在电视播出的同时，也在网络视频平台同步推广，并通过社交媒体进行话题互动，引导观众深入了解苗族舞蹈的文化内涵。
3. 社区参与，鼓励苗族社区和文化机构组织线下活动，如舞蹈表演、工作坊等，与新媒体传播形成互补，增强观众的实地体验感。

创新教育模式，促进舞蹈传承

新媒体技术（如在线课程、直播教学、虚拟现实等）为苗族舞蹈的教育和传承提供了新的机遇，使学习更加便捷和高效。为了确保舞蹈的核心技艺和文化内涵得到完整传承，建议采取以下措施：

1. 建立标准化的在线教学体系，开发系统的在线课程，涵盖苗族舞蹈的基本技巧、文化背景和历史渊源等内容。例如，可以制作系列教学视频，每个视频聚焦一个具体的舞蹈动作或文化故事，确保学习者能够系统地掌握舞蹈技能和文化内涵。
2. 线上线下融合，结合传统“口传心授”模式，形成线上线下融合的教学体系。在线上教学中，除了基础的动作教学视频外，还可以增加文化背景解读、舞蹈故事讲述等内容。线下则可以组织实地学习和体验活动，如苗族舞蹈工作坊、夏令营等，让学习者能够亲身体验苗族的风俗习惯、音乐乐器等文化元素，增强对苗族舞蹈的全方位认知和感受。
3. 教育机构合作，鼓励学校开设苗族舞蹈选修课程，将苗族舞蹈纳入学校教育体系。通过系统的课程设计，让学生在课堂上学习苗族舞蹈的基本技巧和文化背景，增强对苗族文化的认知和理解。

防止过度商业化，保护文化核心

新媒体传播的娱乐化趋势可能导致苗族舞蹈的内容和形式被过度娱乐化和商业化，从而削弱其文化内涵。为了保护苗族舞蹈的文化核心，建议采取以下措施：

1. 制定文化传播规范，明确苗族舞蹈的文化内涵和传统价值，制定相关规范，确保在推广过程中保持其传统文化价值和艺术特质。例如，可以成立专门的文化评审委员会，对新媒体平台上的苗族舞蹈内容进行审核，确保内容的准确性和文化深度。

2. 加强内容审核，建立严格的内容审核机制，防止不准确或不恰当的内容传播。例如，对新媒体平台上的苗族舞蹈视频进行定期审查，删除那些过度娱乐化、商业化的视频，确保观众能够接触到真实、准确的苗族舞蹈文化。

3. 文化教育，通过教育和宣传，提高公众对苗族舞蹈文化内涵的认识。例如，举办苗族文化讲座、展览等活动，向公众普及苗族舞蹈的历史渊源、文化背景和艺术价值，增强公众对苗族舞蹈的尊重和保护意识。

加强监管与内容引导

新媒体平台信息传播速度快，缺乏有效的监管和审核机制，可能导致误导性或不准确的内容传播，对苗族舞蹈的文化形象造成负面影响。为了确保传播内容的真实性和文化准确性，建议采取以下措施：

1. 政府、文化机构和平台合作，建立专门的内容审核和引导机制，确保传播内容的真实性和文化准确性。例如，政府可以与新媒体平台合作，设立专门的文化内容审核团队，对苗族舞蹈相关的内容进行严格审核。

2. 政策扶持，通过政策扶持优质内容创作者，鼓励他们深入挖掘苗族舞蹈的文化价值，创作出更多具有文化深度和艺术价值的作品。例如，设立专项基金，对优秀的苗族舞蹈内容创作者给予资金支持和奖励。

3. 公众参与，鼓励公众参与内容监督，建立举报机制，让观众能够及时反馈不准确或不恰当的内容。例如，新媒体平台可以设置举报按钮，方便观众举报有问题的内容，并及时处理举报信息。

通过以上措施，可以更好地利用新媒体平台的优势，拓宽苗族舞蹈的传播渠道，增强社会参与度，创新教育模式，保护文化核心，加强监管与内容引导，确保苗族舞蹈在现代化传播中的文化传承和发展，让这一古老的民族艺术在新时代焕发出新的生机与活力。

参考文献

- 范露虹. (2023). 铜鼓舞的文化价值与体感捕捉技术在展示中的应用. *非物质文化遗产研究*, 12(3), 45-58.
- 蒙曦. (2019). 运动捕捉技术在少数民族文化遗产数字化保护中的应用. *计算机技术与应用*, 20(2), 78-85.
- 林坤. (2019). 教育信息化 2.0 时代下信息技术与苗族文化课程整合的实践研究. *教育技术研究*, 15(4), 67-76.
- 李明. (2023). 新媒体对贵州苗族舞蹈传播的影响. *民族艺术研究*, 25(1), 34-42.
- 张伟. (2024). 新媒体在苗族舞蹈教育资源整合中的应用. *艺术教育*, 18(2), 56-63.
- 王丽. (2023). 新媒体对苗族舞蹈教育的多样化学习方式研究. *教育探索*, 22(3), 89-97.
- 赵强. (2024). 数字化保存在苗族舞蹈文化传承中的作用. *文化遗产保护*, 10(1), 45-52.
- 孙涛. (2023). 新媒体对传统舞蹈教学模式的冲击与应对策略. *舞蹈教育研究*, 16(2), 78-85.
- 张华. (2023). 短视频平台对贵州苗族舞蹈传播的机遇与挑战. *民族艺术*, 24(4), 56-64.
- 李强. (2024). 新媒体技术在贵州苗族舞蹈传承中的应用. *非物质文化遗产保护*, 11(2), 34-41.

影视表演专业身体表演素质差异与影响因素研究

THE DIFFERENCES AND INFLUENCING FACTORS OF PHYSICAL PERFORMANCE QUALITIES IN UNIVERSITY FILM AND TELEVISION PERFORMANCE MAJORS

都士杰^{1*}, 蔡永红², 史洁³

Shijie Du^{1*}, Yonghong Cai², and Jie Shi³

^{1,3} 泰国正大管理学院泰华国际学院

² 中国北京师范大学

^{1,3} International Chinese College, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

² Beijing Normal University, China

*Corresponding Author, E-mail: lele2003111@163.com

摘要

身体表演素质作为影视表现专业的重要内容,是身体动态行为的关键要素。身体表演素质的要素构成、自评价工具开发、现状与差异、定量研究是值得探讨的教育管理问题。但是当前,影视表演身体表演素质研究相对分散,缺乏全面的系统研究,限于特定人群,且本土性研究较少,不具代表性。中国当代影视表演身体表演素质的构成及测量评价体系的开发,也尚未获得学术界普遍认可,影视表演训练中身体素质评价工具缺失。

由此,本研究旨在探讨影视表演专业学生身体表演素质的差异及其影响因素,以斯坦尼斯拉夫斯基体系、梅耶荷德生物力学理论、表现主义的理论视角切入,丰富影视表演专业理论体系,并为教学实践提供指导。研究以北京电影学院学生为研究对象,采用混合研究方法,构建了涵盖动作元素、情绪表达和角色展现三个维度和 11 项二级指标的影视表演身体表演素质评价量表 (KMO 为 0.926)。对身体训练经历各组的分数进行单因素方差分析,结果显示, $F(2.1542)$ 在 5.9-6.2 之间, $P < 0.05$, 均满足方差齐性假设,表演系学生身体表演素质在年级、表演学习时长、身体表演素质训练时长和身体训练经历方面存在显著差异。相关分析与回归分析表明,表演学习时长和身体表演素质训练时长 p 值均小于 0.01,是影响学生身体表演素质的重要因素。由此,研究为影视表演身体训练提供了首个量化工具,并认为高校应优化身体表演素质训练体系,增加高强度极值训练和分类型专门训练,以提升学生身体表演素质,推动影视教育发展。

关键词: 影视表演 身体表演素质 评价量表

Abstract

As an important part of film and television performance, physical performance quality is a key element of physical dynamic behavior. The elements of physical performance quality, the development of self-evaluation tools, the current situation and differences, and quantitative research are all educational management issues worthy of in-depth study. However, the current research is relatively scattered, there is a lack of comprehensive systematic studies, the research subjects are limited to specific populations, and there are few studies in China, which are not representative. In addition, the composition of physical performance quality and the development of measurement and evaluation system for Chinese contemporary film and television performance have not yet been widely recognized by the academic community, and there is a lack of physical fitness evaluation tools in the training of film and television performance.

Therefore, from the perspective of Stanislavsky's system, Meyerhold's biomechanical theory and Expressionism theory, this study aims to explore the differences in the physical performance quality of film and television acting students and their influencing factors, hoping to further enrich the theoretical system of film and television performance and provide guidance for teaching practice. In this study, students from Beijing Film Academy were taken as the research object, and a mixed research method was used to construct a physical performance quality evaluation scale for film and television performances covering three dimensions of action elements, emotional expression and role display and 11 secondary indicators (KMO was 0.926). One-way ANOVA showed that $F(2.1542)$ was between 5.9 and 6.2, $P < 0.05$, all of which satisfied the variance homogeneity hypothesis, and there were significant differences in the physical performance quality of performance students in terms of grade, performance learning time, physical performance training time and physical training experience. Correlation analysis and regression analysis showed that the p -value of performance learning duration and physical performance quality training time was less than 0.01, indicating that they were important factors affecting students' physical performance quality. Therefore, this study provides the first quantitative tool for physical training in film and television performances. At the same time, it is suggested that colleges and universities should optimize the physical performance quality training system, increase high-intensity extreme value training, and provide special training by type in teaching.

Keywords: Film and Television Performance, Physical Performance Qualities, Evaluation Scale

引言

影视表演专业作为文化产业的重要组成部分,对推动文化创意产业的发展具有重要意义。在全球化背景下,影视表演不仅是艺术表达的形式,更是文化传播和经济增长的重要途径。中国政府高度重视文化产业的发展,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中明确提出“强化实践教学环节,提升学生综合素质”,并将艺术教育列为创新人才培养的重点领域;此后出台的《关于支持戏剧戏曲专业和影视艺术教育发展的若干意见》进一步细化要求,

强调“构建以能力为导向的课程体系，深化肢体语言、情感表达等核心技能训练”。这些政策不仅为影视表演教育提供了顶层设计框架，更将身体表演素质的培养提升至国家教育战略层面，明确要求院校通过系统化、科学化的训练方法，解决传统教学中“重理论轻实践”“重台词轻肢体”的结构性短板。在此背景下，身体表演素质研究成为影视教育改革的重点命题，影视表演专业教学中，身体表演素质的重要性不言而喻。身体表演素质是演员基本功的重要组成部分，有助于提高演员的整体素质和综合能力，许多表演艺术院校将肢体训练作为必修课程，通过系统的教学和实践，提高学生的肢体表现能力，反映在现代影视表演专业的教学中，身体表演素质教学方法的多元化发展是一个重要趋势。同时，观众审美能力提升也及时反馈至教学环节，对影视教育和理论研究提出了新的要求。

研究目的

本研究通过对身体表演素质要素构成的研究，丰富和完善影视表演专业的理论体系，能够为教学实践和人才培养提供更科学的理论指导。通过对身体表演素质各要素的深入分析，教师可以更有针对性地设计教学方案，提高教学质量。同时，通过对北京电影学院形体课程的研究，能够进一步在理论上丰富和完善影视表演的理论体系，拓展表演学科的研究领域，并反馈高校的教学实践环节提供科学指导，促进教学环节更满足市场需求，推动影视教育事业的发展。

文献综述

身体表演素质发展评价研究

身体表演素质的发展是一个系统的、持续的过程，演员通过长期的身体训练、感知练习和情感探索，不断提高自己的表现力。托尼·巴尔(2018)将表演定义变为是一种在虚构的情景中用富有想象力和不断变化发展的方式对刺激做出反应，而且这种方式要在风格上忠实于时代和地点，为的是向观众传达思想和感情的表现行为。

在20世纪80年代，受第四代评价理论的影响，英国开放大学教育学院的纳托尔(Latoner)和克利夫特(Crifo)提出了“发展性评价”的理念。旨在通过设定相应的评价指标来衡量学习者综合素质的发展，以促进学习者的成长。国内学者从不同角度建立了发展性评价体系，并展开了相关研究。张俊珍(2022)认为基于追踪视角的学生发展性评价是学生评价的理性选择，通过系统地搜集相关信息，能够给予学生多维证据的过程性评价，追踪学生发展情况并进行分析，真实地反映学生的成长与进步。董建春(2008)认为，发展性课程评价制度是指在课程评价的目的、主体、内容、过程以及结果的解释与运用等方面以发展的理念和方式来展开的课程评价制度，也是当前中国课程改革深入发展的现实选择。建设发展性课程评价制度，还同样需要树立发展性课程评价理念、扩展课程评价视域、确立多元主体的课程意识、建立相对独立的课程评价机构或组织等实践的落地。

影视表演专业身体表演素质的现状与差异研究

在大学影视表演专业中，身体训练逐渐成为一项核心课程，许多学校已经将身体表演作为专业核心训练之一，但在实际教学中，由于师资、设备、训练时间等限制，学生的身体表演素质未能得到充分发展。刘宏伟(2012)提到，不同高校虽然在课程设置上有所差异，但都较

为重视身体素质的提升。吴斯珩（2013）通过对全国影视表演专业的调研，指出大部分高校存在课程内容较为基础、教学方法单一的问题。张杰勇（2016）提出了现有评估方式的局限性，呼吁引入更加标准化、量化的评估工具，例如通过身体素质数据和表演成果相结合的方式更全面地评估学生。尽管各高校已经在课程体系中引入了专门的身体训练课程，但影视表演学生的身体素质发展仍面临诸多挑战。岳菁蔚（2019）通过对国内多所高校影视表演专业的学生调查，发现训练时间不足和缺乏个性化指导是学生身体素质提升的主要瓶颈。陈雷（2020）认为，在影视表演专业的学生中，身体素质的个体差异尤为显著。

影视表演专业身体表演素质教育与培养研究

关于表达机制对身体表演素质的影响，很多研究是通过情感性来探索表现力的内在情感。查尔斯·达尔文（Charles Darwin）不仅是进化论的奠基人，还在表情和情感表达领域做出了重要贡献。其著作《人类和动物的表情》详细探讨了情感的生理基础及其在不同物种中的表现形式。此外，近年来神经科学的发展也为理解情感表达提供了新的视角。例如，Antonio Damasio 的研究揭示了大脑在情感产生和表达中的复杂机制，进一步丰富了对情感和表情的理解。鲁楠（2023）发现，情感表达的机制可以通过生理机制、心理机制和社会文化机制进行分析。Gardner（1985）的多元智能理论强调了身体-运动智能的重要性，该理论认为肢体活动可以促进其他智能的开发，如语言智能和人际智能。陈其兴（1994）指出，通过系统的教育与培养，个体可以显著提升其身体表演素质，使其在各种情境下更加自信和有效地表达自己。Ekman（2003）认为，身体表演素质的教育与培养在多个领域具有重要应用价值，通过身体表演素质的训练，个体可以更好地表达情感，从而促进心理健康。

文献评述

目前的国内外影视表演专业身体表演素质和评价研究，在概念、结构和理论等层面都相当丰富，并且已有不少可作典型的研究成果。然而，中国当代影视表演身体表演素质的构成及测量评价体系的开发，尚未形成较为一致的观念，对于身体表演素质发展性的培养研究也缺乏深入探讨。

研究方法

本研究采用混合研究方法，以北京电影学院表演系学生为研究对象，旨在深入探讨影视表演专业学生身体表演素质的差异及其影响因素。研究设计遵循实用主义研究范式，结合定量与定性研究方法，以确保研究结果的全面性和可靠性。其中，德尔菲问卷法和问卷调查法是本研究的主要方法。

德尔菲问卷法

德尔菲问卷法是一种通过多轮匿名反馈，逐步集中专家意见的系统方法，能够有效避免专家之间的直接交流带来的主观偏见，提高研究的科学性和客观性。本研究采用德尔菲问卷法进行专家咨询与指标筛选，具体步骤为“专家选取-问卷设计-多轮反馈-权威性检验”。本研究在专家选取方面极为严谨，主要选取了多年大学生身体表演相关研究的专家学者以及长期从事表演专业大学生身体表演教学工作的资深教师作为调查对象，其中演员 5 名，教授与专业人员 7 名。

通过主客观结合的方式，对专家的权威性进行验证。一方面，对专家权威性进行客观准确的评判，专家的研究领域方向及在各自领域的成果进行了调查；另一方面，通过专家自我评价的形式确定专家的权威性，计算专家权威系数，参加问卷调查的专家权威系数均大于 0.70 这一参照标准值，表明本研究调查的专家在身体表演素质领域具有权威性，专家对身体表演的认知及经验较为丰富，能够满足指标复选的需要，保证了指标复选的准确度。

研究根据身体表演素质指标初选结果设计第一轮调查问卷并向专家发放，专家根据自身对身体表演素质的了解对指标重要性进行评分。第一轮专家问卷调查后，对专家指标筛选情况进行统计分析，指标得分平均值 ≥ 4 ，说明该指标对身体表演而言较为重要，这些指标予以保留，而其余指标予以剔除。根据筛选出的指标设计第二轮调查问卷，并向专家发放，对专家指标筛选情况进行统计分析，同样对得分平均值 ≥ 4 的指标予以保留，剔除其他指标。此后重复这一工作，第三轮时专家意见收敛系数达到 0.2，停止问卷，并最终对专家指标筛选情况进行统计分析。

问卷调查法

问卷调查法是本研究的主要数据收集方法，用于获取大量样本数据，以分析影视表演专业学生身体表演素质的现状和差异。使用 SPSS 等软件进行数据分析和信效度检验，主要分析方法包括描述性统计分析、独立样本 T 检验、单因素方差分析、相关分析和回归分析，最终得出研究结果。

研究结果

量表设计

本研究通过三个步骤完成身体素质评价指标体系构建：（1）梳理整理已有文献、理论研究成果；（2）通过专家咨询和多重论证，确定评估指标体系及获取指标权重；（3）通过调研获取数据，运用数理统计方法验证理论模型的合理性。

在国内外文献、仔细研究国内外身体表演素质评价指标的基础上，本研究采用目的性抽样和方便抽样，抽取中国国内的 10 位代表性影视表演专家与教师为访谈对象，进行指标初选。通过对深度访谈法的内容为基础，与每位专家进行一对一沟通进行论证，通过多轮论证，明确身体表演素质的要素和结构，本研究初步构建出身体表演素质评价指标体系的三个一级指标与十九个二级指标。

表 1：初步建构的身体表演素质评价指标体系

一级指标	二级指标
动作元素	身体控制、身体协调、身体灵活、动作感知、动作精准、肢体表现
情绪表达	情绪觉察与捕捉、情绪记忆调动与转化、情绪传递、情绪节奏把握、情绪互动与交流、情绪爆发
角色展现	空间感知意识、空间利用意识、舞台适应、交互表现、内部创造、个人独特性、角色弹性

根据专家对问卷调查内容熟悉程度，将其划分为很熟悉、熟悉、一般、不太熟悉、不熟悉 5 个等级，并对其依次赋值为 0.9、0.7、0.5、0.3 和 0.1。专家对调查内容熟悉程度的判断依据为工作经验、理论分析、国内外同行的了解以及自己主观感觉 4 类，根据这 4 类依据对专家判定分值，4 类依据分别赋值为 0.8、0.6、0.4、0.2 分。根据专家对问卷调查内容熟悉程度及判断依据得分计算专家权威系数，参加问卷调查的专家权威系数均大于 0.70 这一参照标准值，表明本研究调查的专家在身体表演素质领域具有权威性，专家对身体表演的认知及经验较为丰富，能够满足指标复选的需要，保证了指标复选的准确度。另一方面，为对专家权威性进行客观准确的评判，本研究对德尔菲问卷调查的专家的研究领域方向及在各自领域的成果进行了调查。

表 2: 专家权威性调查情况

轮次	熟悉程度	判断依据	权威系数
第一轮	0.812	0.723	0.772
第二轮	0.835	0.752	0.785
第三轮	0.869	0.780	0.823

依据初选指标设计调查问卷，按照特定程序向相关专家发放。如此循环往复，直至调查结果呈现出集中和一致的趋势。根据身体表演素质指标初选结果设计第一轮调查问卷并向专家发放，专家根据自身对身体表演素质的了解对指标重要性进行评分。各指标的重要性分为 5 个等级，分别是“非常重要”“比较重要”“一般重要”“不太重要”以及“不重要”，各等级对应的分值依次为 5 分、4 分、3 分、2 分及 1 分。经三轮问卷调查和二轮受访文本考察后，专家意见已较为集中。根据两轮问卷指标筛选结果的均值及变异系数可看出，三轮问卷调查的变异系数均小于 0.25，专家意见都比较一致。第一轮问卷指标得分均值小于 4，说明第一轮问卷调查结果中有较多指标得分小于 4，对这些指标进行剔除，并根据结果调整问卷，进行第二轮调查，第二轮问卷指标得分均值为 4.12，表明调整指标进一步具有代表性，但仍存在个别指标得分在 4 以下。第三轮问卷指标得分均值为 4.37 分，且不存在得分在 4 以下的指标，且变异系数为 0.01，表明专家意见一致，所筛选出的指标有较高的代表性。

表 3: 专家调查结果集中程度

轮次	均值	标准差	变异系数
第一轮	3.89	0.60	0.05
第二轮	4.12	0.72	0.09
第三轮	4.37	0.06	0.01

由此，本研究历经三轮问卷调查后，专家意见已较为集中。在此基础上，结合专家访谈的成果，最终确定了二级指标的复选指标。

表 4: 身体表演素质评价指标体系

一级指标	二级指标
动作元素	身体控制、身体协调、身体灵活、动作感知
情绪表达	情绪觉察与捕捉、情绪记忆调动与转化、情绪节奏把握
角色展现	空间感知意识、空间利用意识、交互表现、内部创造

最终，身体表演素质评价指标体系包括动作元素、情绪表达和角色展现 3 个一级指标和 11 项二级指标。其中，动作元素包括 4 个二级指标，分别为身体控制、身体协调、身体灵活、动作感知；情绪表达包括 3 个二级指标，为情绪觉察与捕捉、情绪记忆调动与转化、情绪节奏把握；角色展现包括空间感知意识、空间利用意识、交互表现、内部创造 4 个二级指标。

在前期有关身体表演素质内涵和评价体系建构的基础上，本研究编制了《身体表演素质评价量表》初稿，三个维度和十一个二级指标，80 个题项。在借鉴国内外身体表演素质评价指标体系建构和量表研制方面的题目的基础上结合实际情况进行了自主编制。本量表的初稿完成后，为保证量表信度，对 30 名表演专业的学生进行了意见征询。最后，基于调查结果对量表题项进行了调整，并在发放问卷进行三次测试以后，最终构成 60 道题目的量表定稿，结构如下表。

表 5: 《身体表演素质评价量表》结构

一级指标	二级指标	题目数量及题号
动作元素	身体控制	8(D1-D8)
	动作感知	5(D9-D14)
	身体协调	6(D15-D20)
	身体灵活	4(D21-D24)
情绪表达	情绪觉察与捕捉	5(Q1-Q5)
	情绪记忆调动与转化	6(Q6-Q11)
	情绪节奏把握	5(Q12-Q16)
角色展现	空间感知意识	5(J1-J5)
	空间利用意识	5(J6-J10)
	交互表现	5(J11-J15)
	内部创造	5(J16-J20)

量表检验

本研究面向北京电影学院在校生发放在线问卷。同时，按照年级划分，依次递补，使各年级人数趋于平衡，加大样本覆盖率。以上问卷均以电脑问卷星为回收并统计载体，在发放后累计收回问卷 309 份，对答题时间少于 120 秒等无效问卷予以清洗删除，最终得到有效问卷 280 份，回收率为 90.6%。

信度的功能在于检测测量本身是否具有可靠性和稳定性，包括同质信度和重测信度。前者指被试在同一测验里表现出跨项目的一致性，通常用科隆巴赫（Cronbach. α ）一致性系数表示，科隆巴赫（Cronbach. α ）大于 0.7，即被认定具有可靠性，越接近 1 则信度越好。问卷各维度和总分的内部一致性信度见表 8.2，四个维度的内部一致性信度 α 系数在 0.89-0.95 之间，总分的 α 系数为 0.98。问卷维度的分半信度系数在 0.75-0.93 之间，总分分半信度为 0.95。所有信度系数均大于 0.75，表明问卷信度较好。动作元素、情绪表达和角色展现三个维度的 α 系数分别为 0.941、0.917、0.919，量表的总 α 系数为 0.974，说明量表的内部一致性和稳定性好；重测信度是指测验跨时间的稳定性和一致性，采用稳定性系数表示。作者在两周之后对同一样本进行重测，总量表重测的 Pearson 相关系数为 0.912，各维度重复测量的相关系数分别为 0.908、0.922、0.917。且显著性概率值为 $0.000 < 0.05$ ，达到显著性水平，代表该量表的重测信度良好。综上可认定该问卷信度较好。

效度是指一个测量工具实际能测量出其所要测量特质的程度，即测量结果所达到测量目的的的程度，因此效度的评估在较大程度上取决于研究者对测量目的的解释。测定的方法则主要为相关分析、回归分析、因子分析和结构方程等，通常使用 KMO 和巴特利特球形度检验。统计学意义上只要 KMO 超过 0.7，且巴特利特球形度检验显著，则表示研究所设计的量表效度良好，适合因子分析。由此，本研究着重于对动作元素、情绪表达和角色展现三个维度的 KMO 和巴特利特球形度检验，因子分析发现，整体量表的 KMO 样本核实性测定值为 0.926，巴特利特球形度检验近似卡方为 12273.377，显著性水平 $P=0.00$ 。对问卷的不同维度量表问题进行分别求解后，KMO 样本核实性测定值分别为 0.928、0.926、0.930，显著性均为 0.00，通过效度检验。因此，改编后的表演专业学生身体表演素质调查问卷通过了信度和效度的检验，符合量表制作要求。

样本统计特征

调查问卷中样本的人口学特征包括答题者的年龄、性别、年级、从事表演学习年限等。对 280 份有效问卷的初步观测，没有缺失值。样本统计特征基本情况见下表。

表 6: 样本统计特征

题目	特征分布	人数	百分比
1.年龄	18 岁以下	31	11.07%
	18-20 岁	99	35.36%
	21-23 岁	98	35%
	23 岁以上	52	18.57%
2.性别	男	141	50.36%

题目	特征分布	人数	百分比
3.就读年级	女	139	49.64%
	大一	68	24.29%
	大二	64	22.86%
	大三	59	21.07%
	大四	89	31.79%
4.从事表演学习年限	1 年以下	83	29.64%
	1-3 年	77	27.5%
	3-5 年	55	19.64%
	5 年以上	65	23.21%
5.系统学习身体表演素质年限	1 年以下	79	28.21%
	1-3 年	75	26.79%
	3-5 年	58	20.71%
	5 年以上	68	24.29%
6.身体表演素质水平	非常高, 具备优秀演员的潜质	58	20.71%
	比较高, 还有一定的提升空间	80	28.57%
	一般, 需要更多的训练和提高	89	31.79%
	较低, 需要大力加强训练	53	18.93%
7.是否希望参加更多关于身体表演素质提升的培训或课程	非常希望, 渴望不断提高自己	95	33.93%
	比较希望, 觉得会对自己有帮助	91	32.5%
	不太希望, 觉得目前状态还可以	49	17.5%
	完全不希望, 没有这方面的需求	45	16.07%
总计		280	100%

讨论

表演系学生身体表演素质的差异与影响因素

学生总体身体表演素养差异

本研究通过 SPSS24 的独立样本 T 检验, 将学生的性别、年级、表演学习时长、身体表演素质训练时长、身体训练经历等变量看做自变量, 将学生总体身体表演素养看做因变量, 以此来探究自变量对于因变量的影响程度。针对表演系学生身体表演素养, 在性别上使用独立样本 T 检验, 男生均值为 2.223, 女生为 2.227, 差异不显著。但对年级、表演学习时长、身体表演素质训练时长、身体训练经历使用单因素方差分析, 发现表演系学生的总体身体表演素质存在显著差异。

首先, 在年级上, 大一年级的均值为 2.166, 标准差为 1.028; 大二年级的平均数为 2.202, 标准差为 0.983; 大三年级的平均数为 2.243, 标准差为 1.012; 大四年级的平均数为 2.28, 标准差为 0.972。对年级的分数进行单因素方差分析, 结果显示: 经过 LEVEN 检验, 满足方差齐性

假设。 $F(2.1542) = 6.484$, $P < 0.05$, 说明不同年级之间的身体表演素质具有显著差异, 且可发现随着年级的增长, 总体身体表演素质呈增长趋势, 增长的速度较为均匀。

在表演学习时长上, 时长在 1 年以内的均值为 2.187, 标准差为 1.021; 时长在 1-3 年的平均值为 2.209, 标准差为 0.981; 时长在 3-5 年的平均值为 2.410, 标准差为 0.995; 时长在 5 年以上的平均值为 2.421, 标准差为 1.091。对表演学习时长的分数进行单因素方差分析, 结果显示: 经过 LEVEN 检验, 满足方差齐性假设。 $F(2.1524) = 5.423$, $P < 0.05$, 说明不同年表演学习时长学生之间的身体表演素质具有显著差异。同时, 可见随着表演学习时长的增长, 总体身体表演素质呈增长趋势, 时长在 1-3 年的学生和学习时长在 3-5 年的学生的差异最为明显, 其余组别差异不够显著。

在身体表演素质训练时长上, 时长在 1 年以内的均值为 2.137, 标准差为 1.001; 时长在 1-3 年的平均值为 2.212, 标准差为 0.995; 时长在 3-5 年的平均值为 2.310, 标准差为 0.995; 时长在 5 年以上的平均值为 2.425, 标准差为 1.021。对表演学习时长的分数进行单因素方差分析, 结果显示: 经过 LEVEN 检验, 满足方差齐性假设。 $F(2.1524) = 5.981$, $P < 0.05$, 说明不同身体表演素质训练时长的学生之间的身体表演素质具有显著差异。同时, 可见随着身体表演素质训练时长的增长, 总体身体表演素质呈增长趋势, 增长的速度较为均匀。

在身体训练经历层面, 有过舞蹈身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.490, 标准差为 1.078; 有过武术身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.411, 标准差为 1.061; 有过体操身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.299, 标准差为 1.078; 有过瑜伽身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.293, 标准差为 1.041; 有过其他身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.227, 标准差为 1.036; 没有过身体训练经历的学生的身体表演素质均值为 2.225, 标准差为 0.951。对身体训练经历各组的分数进行单因素方差分析, 结果显示: 经过 LEVEN 检验, 满足方差齐性假设。 $F(2.1524) = 6.182$, $P < 0.05$, 说明不同身体训练经历的学生之间的身体表演素质具有显著差异。其中, 有过舞蹈、武术身体训练经历的学生与其他组别学生差距较大, 有过除这两项以外的身体训练经历的学生与没有身体训练经历的学生的差别并不大, 可见舞蹈与武术两项身体训练经历对于身体表演素质的提升具有较大影响。

综合以上分析, 表演系学生总体身体表演素质在四个变量具有显著差异。分别是: 年级、表演学习时长、身体表演素质训练时长、身体训练经历。大四年级、表演学习时长超过五年、身体表演素质训练时长超过五年和具有舞蹈身体训练经历的同学的身体表演素质高于同组其他水平的同学。这说明表演系学生总体身体表演素质受年级、表演学习时长、身体表演素质训练时长、身体训练经历, 从而产生的差异比较显著。

同时, 据作者向被试者及相关专家了解, 北京电影学院针对不同年级均设置有表演学习课程和身体表演素质训练, 低年级课程以基础训练为主(如台词、表演基础), 而高年级逐步增加高强度综合训练(如剧目排演、跨媒介表演), 且实践机会显著增多(如毕业大戏、影视剧组实习)。这种从基础到应用的递进式教学安排, 使高年级学生在动作控制、情绪传递与角色塑造等维度经历了更系统的训练, 印证了“学习时长累积促进技能熟练度提升”的教育规律。因此, 随着年级的增长, 表演学习时长、身体表演素质训练时长两者均依次增长, 由此可说明, 相较于年级这一变量, 表演学习时长、身体表演素质训练时长是对总体身体表演素质产生显著差异的影响因素。

表演学生总体身体表演素养影响因素

在对影响因素的分析中，研究采用 SPSS24.0 的相关分析和回归分析两种方法。相关分析用于研究定量数据之间的关系情况，包括是否有关系，以及关系紧密程度等，此分析方法通常用于回归分析之前；相关分析与回归分析的逻辑关系为：先有相关关系，才有可能有回归关系。基于对表演系学生在总体身体表演素质上存在的四种差异，使用 SPSS24.0 的双变量相关进行相关研究发现，在皮尔逊系数下，三个变量能够有所影响。分别是表演学习时长、身体表演素质训练时长和身体训练经历。结果如下表：

表 7：表演系学生身体表演素质影响因素分析（相关分析）

身体表演素质	表演学习时长	.062*
	身体表演素质训练时长	.095**
	身体训练经历	.121**

* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著。
** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

回归分析研究影响关系情况，回归分析实质上就是研究自变量，对因变量的影响关系情况，有相关关系不一定有回归影响关系。使用回归分析法研究表演学习时长、身体表演素质训练时长、身体训练经历对于学生身体表演素质的影响关系情况后可以看到，模型通过 F 检验（ $p < 0.01$ ），意味着研究模型具有意义，且表演学习时长、身体表演素质训练时长这两项中至少一项，会对学生身体表演素质产生影响关系。尽管回归分析显示“身体训练经历”的影响不显著（ $p = 0.973$ ），但需结合样本结构进一步探讨。本研究中，有舞蹈或武术训练经历的学生仅占样本总量的 23.2%（65 人），且集中分布在高年级，可能因样本量较小导致统计效力不足。此外，训练类型的细分维度（如训练强度、持续时间）未纳入模型，可能掩盖了特定训练模式的真实效应。未来研究可通过分层抽样或倾向得分匹配法，控制混杂变量后重新检验。另外，针对模型的多重共线性进行检验发现，模型中 VIF 值全部均小于 5，意味着不存在着共线性问题，模型较好。然而，模型未纳入课程内容（如是否包含即兴表演训练）、导师指导风格等潜在调节变量。例如，访谈发现，接受过“斯坦尼斯拉夫斯基体系 + 生物力学”复合训练的学生，其动作精准性得分比单一体系训练者略高，这类教学差异可能对研究结论产生间接影响，需在后续研究中构建多变量模型予以控制。

表 8：表演系学生身体表演素质影响因素分析（回归分析）

	标准化系数		显著性	
	beta	t	p	vif
常量		3.069	0.001**	
表演学习时长	0.304	4.754	0.000**	1.634
身体表演素质训练时长	0.482	7.538	0.000**	1.634
身体训练经历	-0.002	-0.069	0.973	1.870

总结与建议

可以看出,在整体动作维度中的不同表演动作所指向的表演学生现状所展现出的区别,并且可以较为清晰地观察出学生的不足与优势。实际上,具体学生的轮廓,特别是在样本学生中所体现出的案例是值得进一步研究的,但是样本学生所展现出的整体性身体素质程度才是最终研究的落点和实际意义。结果虽然在指数上稍有偏差,但因其被放在了比较的视阈下,并且关照其样本量的考量,所以其指数的偏差可以说明动作维度所带有群体性水平。学生们对于肌肉的感知度、灵活性的把控较为不足,在高度动态化的场景中,演员动作表现会略显生硬或不够自然,是其中较为常见的问题。在专家访谈中,几位专家不约而同地指出了当下身体素质训练中的形体动作训练的不足,正是这种大幅度训练、高强度训练,亦或台词结合大动作的训练的体系化缺失,使得整个身体素质训练现状对于身体的感知的疏忽被凸显了出来。同时,教学过程中学科交叉存在不足,运动科学理论(如肌肉纤维类型分析、运动疲劳监测)尚未系统融入表演训练,学生缺乏对自身肌肉群发力模式的科学认知,这也是导致这一结果的可能原因。演员们则认为,在当下的表演实践中,演员在形体动作的排演中,因为之前的训练并不“分体系性”,而出现了许多类型戏份的表演无法被更加专业地对待的问题。

在情绪的维度中,本研究主要聚焦于情绪的调动与调整能力,并且在由内而外的逐级分类上做了区分。在斯坦尼斯拉夫斯基的“假如”叙述和梅耶荷德的“假定性”理论中,关于情绪的支配和调动的内容不在少数,并且在契诃夫的“心理姿势”理论中,情绪的具体轮廓更是被详述为心理姿势的建构。学生面对情绪的紧急变化任务时,常常能够通过做出迅速的身体动作调整,来将身体的节奏适应于情绪的节奏中。从统计结果来看,情绪记忆调动与转化得分较高,平均值为 2.263,情绪节奏把控指标的得分较低,平均值为 2.174。在表演的过程中,学生们较为普遍地认为记忆调取困难导致身体动作出现卡顿和不自然的情况并不经常出现。在专家访谈中,部分专家也指出了当下学生和训练在情绪的觉察与捕捉层面的重视已经较以前有了提高,并且学生在当下的实践中更加注重表演的情绪递进,程式化的情绪宣泄方式被愈发排斥。

角色与舞台展现是动作和情绪之后的综合评价样态标准,也是衡量表演水平的最终作品呈现指标,同时也作为动作和情绪的延伸而存在。例如,空间感知和空间利用本质上就是空间中的情绪与空间中的动作效用。空间移动的精确性是梅耶荷德所重点强调的一点,而中国戏剧因其演剧体系和训练的传统,一程一式训练思维的源流,在空间的物理准确性上是显著高于西方戏剧的,至少在 20 世纪初期的长时段内,都吸引了西方表演理论家的学习和引用。在本研究中,这样的优势也反映在了研究结果中:学生较为明显地在以下方面得分高——空间移动的精确性、对手戏的互动精确性、空间环境的互动展演,这样的结果表明学生在空间的互动和物理空间控制能力上有着一定的基础。同时,表演专业学生在内部创造方面,平均得分为 2.156,为所有二级指标中的最低值,暴露了学生在塑造角色时存在一定的表现力,但缺乏个性化的突破。

基于实证研究结果,高校影视表演专业应系统重构课程体系,应适度提升身体表演素质训练课程的比重,重点强化肌肉感知能力、身体结构协调性等核心要素的训练模块。鉴于学习者个体在身体机能、表演基础等方面存在显著异质性,入学时通过运动能力测试、肌骨超声扫描、心理量表等方式,建立学生特征档案,构建个性化训练方案,并实施差异化教学策略,以实现精准化教学干预,从而提升训练效能。如针对学生的空间利用能力、创造力不足的情况,

可以通过增加动态空间训练,强化学生对空间布局的认知与动作的合理性设计,或是引入即兴表演和实验性戏剧的元素,让学生在无剧本状态下自由设计角色动作。通过这些针对性训练,以期让学生能够进一步提高空间感知与互动能力,增强角色塑造的独特性和创新性,从而在身体表演中展现更强的表现力与艺术性。同时,应深化产教融合,加强与专业表演团体的协同育人机制,拓展实践教学平台,使学生在真实表演情境中实现身体表演素质的渐进式提升。就评估体系而言,现行评价模式存在一定局限性,建议引入标准化、可量化的评估工具,构建基于身体素质数据与表演成果的多维度综合评价体系,以客观、全面地评估学生的专业能力发展水平。本研究所设计的评价量表就是这样一个可量化的评估工具。此外,建议推进跨学科协同创新,整合心理学、运动科学等学科的理论与方法,从多学科视角探索身体表演素质的提升路径,为专业训练提供科学化指导。

参考文献

- 陈其兴. (1994). 梅兰芳与中国戏曲表演体系 (上). *戏曲艺术*, 3, 9-13.
- 陈雷. (2020). 论迈斯纳方法的生物心理学机制. *北京电影学院学报*, 8, 104-110.
- 董建春. (2008). 论发展性课程评价制度建设. *中国教育学刊*, 4, 52-55.
- 刘宏伟. (2012). 将训练贯穿表演教学始终. *北京电影学院学报*, 6, 78-82.
- 鲁楠. (2023). 罗兰·巴特的大众戏剧观在 20 世纪 50 年代的形成与剧变探析. *戏剧 (中央戏剧学院学报)*, 3, 55-72.
- 托尼·巴尔. (2018). *如何在镜头前表演*. 四川文艺出版社.
- 吴斯珩. (2013). 舞台与银幕——谈戏剧表演与电影表演. *四川戏剧*, 1, 71-73.
- 岳菁蔚. (2019). 谈电影表演教学的感悟. *青年与社会*, 4, 85-86.
- 张杰勇. (2016). 表演基础训练中演员环境意识培养和教学方向. *北京电影学院学报*, 3, 154-159.
- 张俊珍. (2022). 基于追踪视角的学生发展性评价的实践逻辑. *教育理论与实践*, 42, 29-33.
- Ekman, P. (2003). Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. *Holt Paperback*, 128(8), 140-140.
- Gardner, H. (1985). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. *Quarterly Review of Biology*, 4(3), 19-35.