

图为女子群舞《青稞掌掌》展示现场。

图为“桃李杯”展演花絮。

第十四届“桃李杯”线下精彩绽放、线上广泛传播——

交出一份亮眼的舞蹈美育答卷

本报记者集体采写

三年蓄力，一朝绽放。
8月21日，第十四届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动（简称“桃李杯”）综合汇报演出在北京展览馆剧场上演。连日来的精彩展演，集中检阅了全国青少年舞蹈教学丰硕成果，生动呈现新时代青年舞蹈人才茁壮成长、艺术薪火接续传承的良好态势。

本届“桃李杯”设置中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、国际标准舞等舞种及教师示范课展演板块，内容覆盖面广、专业维度丰富。活动期间，来自全国60多所学校的1600余名学生带来300多个节目，2万余名观众现场观演，线上浏览量突破2100万人次，实现线下精彩绽放、线上广泛传播。

该活动由文化和旅游部主办，文化和旅游部科技教育司、北京舞蹈学院承办。相较于往届，本届活动覆盖面更广、专业性更强、创新亮点更为突出，精准契合新时代舞蹈教育发展趋势及人才培养需求，充分展现了我国舞蹈美育教学的阶段性成效，赢得了业内专家、师生及广大舞蹈爱好者的广泛好评。

“这是一届有高度、有深度、有温度的行业盛会。”北京舞蹈学院党委书记刘岚说，“桃李杯”为来自全国各地的师生搭建了公平公正、专业权威、开放包容的高水平展示交流平台，助力全国舞蹈教育互通互鉴、共同进步。

60多所院校共赴舞蹈盛会

8月的北京，从全国各地赶来的学生和老师们带着新做的演出服、各式各样的道具奔赴这场盛会，为了能在“桃李杯”的舞台上精彩绽放。

来自全国27个省区市的60多所专业院校参与展演。不少以往较少登上“桃李杯”舞台的院校此次得以亮相，其中包括新疆、西藏的基层职业院校、港澳地区也推送节目参与展示。

3000公里，是西藏自治区那曲市到北京的距离。为跨越这段距离，那曲市职业技术学校艺术班的20多名孩子等待了3年，终于实现了来到北京、在国家级舞台上跳舞的心愿。他们欢快地跳起家乡的舞步，那是牧民在节日聚会时情不自禁的舞蹈。

时隔14年，青海省文化艺术职业学校携女子群舞《青稞掌掌》重返“桃李杯”。该作品取材于国家级非物质文化遗产，是该校探索“非遗传承+舞蹈专业教育”育人模式的成果。

除西部边疆院校外，港澳地区的青少年舞者跨越山海汇聚于此。这是香港演艺学院舞蹈学院的师生第二次参加“桃李杯”，讲师李咏静带领学生观摩了多场展演，重点学习演员的技术技巧组合和剧目展示，她由衷期待，未来“桃李杯”能够落地香港，让当地观众近距离感受多元舞种的艺术魅力。

澳门濠江中学舞蹈团则带来新编舞蹈《濠镜丹心》，作品取材于该校老校长杜岚在澳门升起第一面五星红旗的真实故事。“它的意义不止于艺术呈现，更在于借助美育的力量，带领澳门青少年走近历史现场，真切感受那份对祖国的赤诚之心，让爱国情怀在艺术创作中生根发芽。”濠江中学副校长陈步倩介绍，排练阶段，学校一边夯实学生基本功，一边融入爱国主义教育，给学生详细讲述历史细节和人物故事，打磨每段舞蹈的情绪张力，让学生从“知道”转向“感悟”，从模仿动作升华为情感流露，最终学会用肢体语言诠释角色。

舞种扩容，全面汇聚育人成果

今年，音乐剧升级为“桃李杯”独立展演组别。各院校一方面借鉴国外经验，对国外经典作品进行本土化改编；另一方面立足本土现实，挖掘时代题材与民族文化资源，一大批原创剧目集中亮相，充分展现出国内音乐剧教学从借鉴吸收走向自主创作的发展态势。

南京艺术学院共有《闪闪的红星》《沧海一粟》

两部作品参加该组别展演。其中，《沧海一粟》深耕时代主题，将大家带回到“五四”时期的上海，一起回眸刘海粟先生传奇的艺术人生和爱国爱校的果敢担当，共同见证他开拓中国近代高等艺术教育、创办上海美术专科学校的艰辛历程。

山东艺术学院此次参演的原创音乐剧《永远的新疆红》源自校级专项课题，团队从120分钟原版剧目中提炼出15分钟核心片段，将山东民间小调与西域歌舞素材巧妙融合，采用独唱、重唱、合唱等形式，尽显民族艺术魅力。“中国传统秧歌剧自古就有载歌载舞的艺术形态，与音乐剧的艺术内核高度契合，是本土音乐剧创新的宝贵根基。”山东艺术学院声乐教授李朝霞说。

国际标准舞也是今年首次作为独立展演组别登上“桃李杯”的舞台。国际标准舞和“桃李杯”的结合，不仅拓宽了创作视野，也使国际标准舞的表演有了新的突破。

“《与妻书》《梯子上的光》《高山上的思念》等作品，不再局限于爱国叙事和人物关系刻画，而是将革命历史、民族团结、家国情怀以及艺术家的精神追求融入作品表达，让国际标准舞承担起讲述中国故事、传递时代精神的艺术使命。《梁祝》等作品则积极探索中华优秀传统文化与国际标准舞语汇的融合路径，寻找具有中国特色的表达方式。”东北师范大学舞蹈学院原院长刘炼说。

对舞者而言，将竞技类舞种搬上剧场舞台，需要适应和学习的地方更多。“国际标准舞原本属于竞技项目，表演时要面向四周的观众，舞者可以去各个方向互动，但剧场演出只有一面舞台朝向观众，灯光亮起后，四周环境全部变暗。”北京舞蹈学院国际标准舞系学生魏小茜说，这就要求舞者必须高度专注自身表演状态。她认为，通过“桃李杯”，剧场观众得以认识国际标准舞，也是很好的艺术普及途径。

魏小茜的搭档王子安则格外关注其他舞种学生的表现。“不同舞种的快慢动静处理、古典舞沉稳的气质，都值得我们借鉴，希望可以把这些优势融入表演之中。”王子安说。

交流学习，相互取长补短

“在圆场中注意拎住腰、提住胯，膝盖以下放松，用后脚推着前脚走……”教师示范课上，北京舞蹈学院教师栗立正在讲授荷花舞的训练技巧，荷花舞也是中国古典舞学习者的入门必修内容。

这正是“桃李杯”突出教育教学属性的生动体现，观摩研习、互学互鉴是示范课的核心价值。

“以前参加‘桃李杯’，大家更多关注北京舞蹈学院等重点院校的节目，这些年，全国的舞蹈教学蓬勃发展，每所学校都形成了自身特色，‘桃李杯’让我们看到了全国舞蹈教育的面貌，是非常好的交流学习平台。”浙江艺术职业学院舞蹈学院院长曹亮红说。此次学院带来的“浙江畲族舞蹈道具训练课”，运用畲族传统的灵刀、彩带、伐竹等道具进行创新组合，将原本男性表演的形式调整为男女组合表演，实现了教学层面的传承创新。

新疆艺术学院附属中等学校的“塔吉克族鹰姿风格性组合示范课”则让边疆非遗舞蹈走进大众视野。主讲教师于荣透露，为最大限度还原塔吉克鹰舞的原生态魅力与教学价值，团队在课程设计、编排组合、讲解文稿上反复打磨、修改，临近登台仍在完善细节。

“要面对业内权威的专家，讲解难免紧张，但整个排练与展演过程也是一次师生双向成长的宝贵历练。”于荣说，展演期间，北京舞蹈学院附中、湖北等地的兄弟院校同行主动观课研讨，悉心为课程优化提出修改建议，让团队对塔吉克鹰舞的研究、挖掘更加深入。“我们将把本次参演的收获转化为教学动力，持续深耕边疆民族舞蹈教育，推动非遗舞

蹈的活态传承。”

科技赋能，为舞蹈教育拓宽边界

新媒体和视觉技术飞速发展的当下，舞蹈影像作为新兴艺术表达形式，拓展了舞蹈艺术的传播路径与表现空间。

本届“桃李杯”专门设置“舞蹈影像与科技创新展示”，汇集了19所院校的28部参展作品以及2个特邀项目，涵盖传统舞蹈影像、智能生成影像、数字化转化与数字交互舞蹈、人机共舞四大类别。观众可以穿行于影像展映、虚拟现实/混合现实沉浸式体验、4D高斯体积视频及机器人舞蹈表演等展区，完成从“观看”到“沉浸”、再到“互动”的观展感受。

作为展示的核心板块，影像展区有27部影像作品参展，其中9部传统舞蹈影像以专业镜头语言探索舞蹈叙事体系，深度挖掘非遗、红色历史、青年成长等题材，用影像定格舞蹈的人文温度。14部智能生成影像全面引入AIGC技术，从分镜设计、场景生成到动态合成，既以数字手段活化传统文化意象，也立足当下，对当代人的精神生活等时代命题作出全新的艺术表达。另有4部作品探索了数字化转化与交互、融合混合现实、激光雷达动作捕捉等技术，探索舞蹈身体与数字媒介的交互可能。

展区内的机器人表演也极具未来感。机器人跟随韵律缓缓起舞，凭借23个全身关节自由度，复刻出流畅自然的抬手、转身、屈膝等动作。还有人机交替共舞；真人舞者腾空跃起，机器人同步旋转；舞者轻盈落地，机器人手臂顺势低垂，二者动作节奏高度契合。

“研发跳舞机器人，最终目的是锻炼机器人的指令识别、逻辑判断和运动执行能力，使其未来可以在各类现实场景中发挥作用。”北京舞蹈学院教务处副处长高莺介绍。为此，北京舞蹈学院成立了机器人舞蹈微专业，学生围绕机器人舞蹈的编创与应用展开教学。除了给机器人编创舞蹈，学生还要学习动作捕捉、数据采集技术，了解机器人的运动原理，以及如何让机器人艺术地表达舞蹈作品。

专家评议，共商舞蹈人才培养

为进一步提升舞蹈教育教学水平，推动行业良性发展，活动同期举办舞蹈教育教学成果展示研讨会，总结本届“桃李杯”所呈现的舞蹈专业人才培养新趋势与典型经验。

会上，业内专家围绕展演学生表现、剧目质量、教师示范课等内容，梳理本次活动的整体面貌、特色亮点与可推广的教学理念，同时针对展演中暴露出的共性问题展开深度交流，

提出务实可行的改进建议，引导行业树立重基础、重规律、重长远的教学导向，提炼可复制的实践经验，为完善舞蹈人才培养机制、提升全国舞蹈教学质量提供参考。

中国歌剧舞剧院副院长山翀表示，“桃李杯”是检验全国舞蹈教学水平与人才培养方向的重要风向标。本届古典舞整体水准较高，少年组基本功扎实，技术完成度突出，组合编排尊重教学规律，体现各院校教学流派多元特色；青年组身体支配能力更强，原创剧目题材视野开阔。

“研讨交流机制的设置很有意义。”北京舞蹈学院学术委员会原主任高度认为，依托“桃李杯”平台，各院校得以互通教育教学成果与人才培养理念。他建议，在打磨舞蹈专业技能之外，还需要注重综合能力的提升。以中国民族民间舞为例，作品选用音乐应当凸显特色，舞蹈创编不能一味偏重技术技巧。

中央芭蕾舞团党委书记张剑则建议优化组别设置，区分独舞、双人舞评分基准；少年组再细分年龄段；恢复展演前集体大课，让专家走进课堂，更加全面地考察学生的真实能力。

北京舞蹈学院副院长肖向荣肯定了本届现代舞整体质量的提升，他说，简单化的肢体堆砌明显减少，同时也要正视一些问题。比如，把音乐当做简单背景，有效表达信息不足，出现生物异化类动作，缺少人的生命感等。

此外，东北师范大学音乐与舞蹈学院原院长刘炼、国家大剧院原副院长赵铁春、文化和旅游部艺术司原司长明文军、中央民族大学舞蹈学院院长姜铁红也提出了各自的看法。

除集中评议外，不少行业管理者与观摩嘉

宾也结合观演体验，畅谈对本届“桃李杯”的观察与思考。

“人才”“作品”“创新”——北京舞蹈学院院长许锐用3个关键词概括“桃李杯”区别于其他展演平台的独特价值。“最高兴的是在这一平台上发现人才，看到未来舞蹈界的希望；‘桃李杯’也对老师的创作能力提出了高要求，督促老师持续打磨多部精品；创新则不仅体现在舞蹈和科技的结合上，也包括如何在传统领域守正创新。”许锐说。

上海戏剧学院特聘教授、舞蹈协同创新中心主任谭元元在连续观摩多场展演后感慨，如今的“桃李杯”早已今非昔比。过去舞者接触现代舞的机会十分有限，当下，不少拥有海外求学背景的教师带来国际化艺术视野，青少年学习者也能够接触前沿舞蹈理念。她说：“年轻舞者拥有更好的先天条件、师资资源与学习平台，更应珍惜当下机遇，坚持舞蹈梦想。”

下一步，聚焦高层次人才培养的“桃李杯”研究生工作坊也将举办。该单元将“桃李杯”的人才序列进一步延长，实现了舞蹈专业教育领域从中职、高职到本科、研究生的全覆盖。今年年底，本届“桃李杯”巡演工作也将在全国多个城市开展。

四十一载桃李芬芳，“桃李杯”始终与中国舞蹈教育同向前行，一代代教师薪火相传，一批批青年逐梦成长。第十四届“桃李杯”现场展演已结束。下一个3年，人们期待更多成长中的优秀舞者、创作中的优秀作品。3年后会有哪些优秀人才站上这个舞台，我们拭目以待。

（统稿：李雪，参与采写：杜洁芳、裴秋菊、张婧）

本版图片由北京舞蹈学院提供。

图为“塔吉克族鹰姿风格性组合示范课”现场。