

聚光灯下，舞蹈教育延伸出更广阔边界

本报记者 张 婧 裴秋菊

近日，各大舞蹈学院陆续迎来新学期，练功房里再次响起了熟悉的节拍，校园里又跃动起青春的身影。在刚刚过去的暑假，第十四届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动落下帷幕，为师生的假期增添了浓墨重彩的一笔，也让舞蹈教育再次成为社会关注焦点。

“桃李杯”精彩演出的背后，人们看到的不仅是年轻身影在舞台上的舒展与跳跃，更是新时代教育理念的生动实践。当聚光灯勾勒出舞台上那些充满生命力的身姿，舞蹈已超越了单纯的技能展示，成为一场关于成长、文化传承、生命之美的公共教育实践，在日复一日的探索中，沉淀下动人的育人底色。

群舞《无岸之地》

在磨砺中坚持： 身体与意志的双重成长

舞蹈是需要时间沉淀与汗水浇灌的艺术，其背后是漫长且充满挑战的专业修行。对于年轻舞者来说，舞台不仅是展示成果的聚光台，更是磨砺心智的试炼场。正是在这一次次克服困难、迎接挑战的过程中，他们才得以在专业道路上实现真正的蜕变与成长。

浙江音乐学院学生张笔溪在第十四届“桃李杯”中凭借古典舞《息羽听风》表现亮眼。《息羽听风》塑造了一个澄澈少年的形象，作品借少年与风的相遇相知，传递“放下执念，方能自在”的东方哲思。从最初对作品感知的懵懂，到动作把控的生涩，再到最终能“与风相伴相依”，这个过程充满了反复打磨的艰辛。每天十多个小时的排练，身体疲惫是常态，但正是在这种“苦”与“累”中，张笔溪看到了自己新的改变。“因我的年龄偏小，刚开始在作品感知、动作把控和舞台表现力上都有待提高。老师们不厌其烦地举例引导，帮助我理解剧目内涵、完成舞台表达。”对张笔溪而言，这种心态的转变，正是无数次磨砺后收获的从容。

同样，来自北京师范大学艺术与传媒学院的汪童在群舞《无岸之地》的排练中，也经历了身心的极限挑战。舞蹈排练中，高强度的集训、发烧与旧伤的折磨，曾让他一度觉得沮丧。但这一过程也极大锻炼了他的能力。在汪童看来，这种抗压能力和解决问题的信心，是舞台演出赋予他的宝贵财富。

在传承中唤醒： 提灯引路，追光而行

舞蹈教育的核心，在于薪火相传的赓续力量。这种赓续超越了单纯的形体模仿，它不仅致力于塑造舞者健全的人格与高尚的品格，更承载着

对中华优秀传统文化的传承和追寻，让舞蹈成为连接历史与未来的文化纽带。

广东艺术职业学院教师刘锡斌认为，教育的内核在于传承精神，以灵魂唤醒灵魂。舞蹈教学不仅要传授技艺，更要注重培养学生的综合素养，包含个人品行、修养、正向价值观等。舞者只有具备良好的品格修养，才能准确地传递作品蕴含的文化内核。

这种唤醒，也体现在对舞蹈艺术的深度理解上。北京师范大学艺术与传媒学院研究生、《无岸之地》的编导彭英姿和金昊在创作中深刻体会到，舞蹈传承不仅是技术的传递，更是思辨能力与共情能力的培养。他们引导演员去理解舞蹈意象背后的精神，鼓励他们即兴碰撞。

“青年舞者既是作品的演绎者，也是创作的参与者。在反复磨合碰撞中，作品不断迭代，舞者也完成自我成长。在创作过程中我们也深刻体会到，艺术教学不是复刻成品，而是保护年轻人的感知力，让他们懂得用身体去思考、去表达。”彭英姿说。

在创造中融合： 从技术展示到艺术表达

舞蹈教育的另一个重要维度，是引导舞者从单纯的技术展示走向深度的艺术表达，培养他们的思辨能力与创造力，并在多元文化的交融中拓宽视野。

业内专家认为，在常规的课堂或训练模式下，舞者往往习惯于在群体中调动状态，以完成标准化的技术动作为目标。然而当教学场景转向剧场式的舞台空间时，要求舞者不仅要精准输出技术，更要依托舞蹈的肢体语汇去构建叙事、传递深层情感。舞蹈人才培养不能只强调技术，还需要提升舞者的文化、音乐、审美、创作等综合素养。

北京体育大学学生王哲在表演

古典舞《息羽听风》

(本文图片由北京舞蹈学院提供)

剧目《梯子上的光》时，真切体会到了这种转变带来的挑战。他意识到，剧场舞台要求他必须将技术转化为情感与叙事，在聚光灯下完成从“竞技者”到“表演者”的身份重塑。这一过程，正是舞蹈教育所追求的深层目标——让舞者不仅掌握技术，更学会用身体去表达、去沟通、去创造。

国标舞《梁祝》的创作是一次大胆的尝试。该舞编导谷云飞借助源自欧美的国标舞载体，阐释中华优秀传统文化的内涵。“将本土传统文化内核与国标舞艺术形式相融，是国标舞剧目创作的一大难点。对于青少年舞者而言，这不仅要求他们完成高难度的技术动作，更需要他们深入理解‘梁祝’的情感内核，完成从竞技场到剧场舞台的表演模式转换。”谷云飞说。

相较于传统舞台艺术，音乐剧融合唱、跳、演多种艺术形式，兼具观赏性与思想性，对学子的综合艺术素养

与人文情怀有着极高要求。在近期的舞台展演实践中，多部原创剧目摒弃了套路化、形式化的创作，聚焦现实生活、深耕时代题材，让艺术表演扎根真实土壤。

湖南艺术职业学院推出的现实题材原创音乐剧《破圈的光》，以孤独症儿童为题材，用艺术语汇传递人文温度。该剧导演、湖南艺术职业学院音乐剧学科带头人朱菊红认为，声、台、形、表是培养音乐剧演员的重要因素，扎实的形体功底与舞台表现力决定了作品的艺术感染力。舞台展演则为职教学生提供了与顶尖院校同台切磋的宝贵契机，让他们在高压备战中突破专业瓶颈、开阔艺术视野。

“舞台展演这种同台竞技形式，不仅展现了职教体系‘低入高出、因材施教’的育人优势，更推动了院校间的常态化联动与资源共享，为音乐剧专业的提质升级注入了持久动力。”朱菊红说。

中央主要新闻单位

中国文化报

CHINA CULTURE DAILY

中华人民共和国文化和旅游部主管

品牌定位

《中国文化报》创刊于1986年，是中央主要新闻单位，文化和旅游部主管的权威文化综合类日报。作为党的宣传思想文化舆论阵地，始终践行“赓续中华文脉、坚定文化自信”的使命，秉持“以文化人、服务发展”的办刊宗旨，坚持“党媒姓党、内容为王”的根本要求，推出大量有深度、有温度、有力度的新闻报道

与理论成果，成为政府、行业与公众之间的重要桥梁，深受广大文化和旅游工作者信赖，也是社会大众了解文旅高质量发展的权威窗口。

亮点展示

可视化报纸 —— 让阅读“动”起来

《中国文化报》自主研发AR可视化阅读技术，读者通过手机扫码进入专属小程序，扫描报纸上的指定图片，即可同步观看配套视频，实现“文字+图片+视频”的多维阅读体验。

打破纸媒传播局限

图文并茂，视频加持

让报纸可看、可感、更可“动”

八连版长卷 —— 报纸中的典藏之作

创新打造的明星产品，八连版长卷既可重磅刊发专题内容，亦可作为精美文创产品用于收藏与馈赠。

精琢优质内容，巧创新颖呈现形式，收获各界高度赞誉

实现内容形式双向突破，兼具出色传播力与艺术价值

北京中轴线长卷报纸及文创一经面世便火速售罄

新媒体矩阵

微信
公众号
视频号

抖音

小红书

学习
强国

微博

扫码即可订阅

欢迎订阅

中国文化报

邮发代号1-115