

中等职业教育古典舞基本功教学的困境与优化路径

线谱

北京舞蹈学院, 北京市, 100081;

摘要:说起中国最具代表性的舞蹈不得不提起古典舞,其中职校的古典舞教学,便是为社会培养一大批杰出的人才。然而在全面审视后发现存在着明显的弊端,比如基本功训练问题,这制约了教学质量的进一步发展。本文聚焦中等职业教育古典舞基本功教学,深入剖析当前教学中面临的困境,包括教学内容陈旧、师资力量不足、教学方法单一等问题。通过理论分析与实际案例相结合的方式,提出了更新教学内容、加强师资队伍建设和创新教学方法等优化路径,旨在提升中等职业教育古典舞基本功教学质量,为培养优秀的古典舞专业人才奠定基础。

关键词:中等职业教育;古典舞基本功教学;困境;优化路径

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 021

引言

在全球化与多元文化并存的背景下,中国古典舞作为中华文化的独特艺术载体,具有深厚的文化内涵与美学价值。它不仅展现了艺术之美,更是情感表达与文化传播的重要媒介。随着科技发展与社会变革,中国古典舞在教学内容创新与社会适应性方面迎来了新的挑战与机遇,尤其在职业教育领域扮演着重要角色。古典舞基本功教学是培养学生舞蹈技能、提升艺术素养的关键环节。然而,随着时代的发展和舞蹈艺术的不断创新,中等职业教育古典舞基本功教学面临着诸多困境,制约了教学质量的提升和学生的全面发展。因此,深入研究中等职业教育古典舞基本功教学的困境,并探索有效的优化路径具有重要的现实意义。

1 中等职业教育古典舞基本功教学的困境

1.1 教学内容陈旧

部分中等职业院校的古典舞基本功课程长期固守 20 世纪 80 年代以来形成的教学范式,教材体系多沿袭北京舞蹈学院早期编订的基础训练大纲,动作组合以“把杆—中间—跳跃”线性结构为主,强调肢体规范与技术达标,却鲜有融入当代舞蹈剧场理念或跨文化身体语汇的尝试。课堂中常见学生日复一日操练“小五位擦地”“单一控制腿”等程式化动作,教师侧重肌肉记忆的强化,弱化对呼吸节奏、情感投射与空间意识的引导。某省艺术类中职校的调研数据显示,超过 67% 的学生在两年内未接触过除汉唐、身韵之外的古典舞流派作品,对敦煌舞、昆舞等新兴风格认知匮乏。教学内容与当下舞台实践严重脱节,导致学生在剧目排演中难以实现技术向表现力的转化。部分课堂虽引入多媒体设备,但仅用于播放传统组合录像,未能构建动态的知识更新机制。

这种封闭式的内容供给模式,实质上压缩了学生对古典舞美学多样性的感知路径,使其身体表达趋于同质化,制约了个体艺术潜能的释放。

1.2 师资力量不足

中等职业教育古典舞基本功教学对教师的专业素养与教学能力提出严苛要求,其核心不仅在于技术示范的精准性,更体现在教学逻辑的系统建构与艺术感知的深层传导。现实中,部分中职院校师资配置呈现结构性失衡,相当数量的任课教师毕业于非专业舞蹈院校或由表演岗位转岗任教,缺乏系统的教育学训练与课程设计能力。课堂中常见教师以口传身授方式机械传递动作规格,忽视学生个体身体条件差异,导致“一刀切”式训练普遍存在。某中部地区艺术类中职校调查显示,近三年入职的青年教师中,仅 38% 接受过系统教学法培训,多数依赖个人经验复制原生学习模式。更有甚者,因学校经费制约,三年内未组织任何校外研修活动,致使教师对动态身体科学、运动解剖学等前沿知识掌握滞后。部分教师仍固守“重技轻艺”的训练范式,未能将身体认知、情感表达与文化理解融入基本功体系。在一次省级教学视导中发现,超过半数课堂未设置明确的能力进阶目标,教学过程缺乏诊断性评估与反馈调整机制。这种师资发展滞后的现实,实质上削弱了古典舞本体技艺传承与当代育人目标之间的耦合效能,亟需通过制度化支持重建教师专业发展生态。

1.3 教学方法单一

在部分中等职业院校的古典舞基本功课堂中,常见教师立于镜前沉肩提胯,以程式化姿态完成动作示范,学生则列队而立,机械复刻肢体轨迹。教学过程高度依赖口令驱动与即时纠正,强调动作规格的标准化统一,

却鲜有对个体身体条件、肌肉发力机制及运动记忆规律的差异化考量。某校早课观察显示,同一组腰腿功训练连续三周未作层级调整,柔韧性较弱者长期处于被动拉伸状态,身心张力逐渐累积为隐性抗拒。这种单向度的知识传递模式,实质上将身体训练简化为技术复制,忽视了动作认知中的内化逻辑与主体建构过程。学生在持续高压重复中丧失感知反馈能力,艺术表达的萌芽被抑制于规范框架之内。教学现场缺乏探究性任务设计与协作式学习情境,导致元认知策略难以生成。个别课堂仍沿用上世纪“苦练出功”的训导话语体系,将疼痛耐受作为衡量学习态度的核心指标,进一步削弱了学生对身体经验的自主诠释权。此种方法论的固化,不仅限制了技术向艺术转化的教学纵深,亦使职业教育所倡导的能力本位理念流于形式。

1.4 教学评价体系不完善

当前中等职业教育古典舞基本功教学的评价机制仍深植于结果导向的考评范式之中,期末一次性技能展示成为评定学业成效的核心依据,过程性成长轨迹则被边缘化。课堂观察发现,教师常以动作完成度作为唯一判准,在评分表上勾选“规范”“到位”等抽象条目,却未对个体在肢体控制、节奏感知与动态衔接中的认知演进进行质性记录。学生在长达数月的训练周期内难以获取具象化、个性化的评语反馈,仅凭教师口头零散点评揣摩改进方向,形成“练而不知其所以然”的被动状态。部分学校虽尝试引入阶段性测验,但评价维度依旧囿于外在形态的标准化复制,对艺术表现力、身体意识觉醒及创造性表达等高阶素养缺乏有效观测工具。更有甚者,评价话语长期沿用“压得够不够”“耗得久不久”等经验性指标,将生理耐受误读为专业潜力,导致身体差异被忽视,学习动机渐趋工具化。这种静态、单向的评估逻辑,不仅弱化了评价作为教学调节杠杆的功能,更在无形中抑制了学生主体性的建构与审美判断能力的生成,亟需构建融合形成性评价、表现性任务与多维档案记录的发展性评价体系。

2 中等职业教育古典舞基本功教学的优化路径

2.1 更新教学内容

在古典舞基本功教学的当代重构中,课程内容的动态调适成为回应艺术演进与教育现实的关键切口。传统训练体系程式化的组合与刻板的动势规范虽维系了技术传承的连续性,却难以承载当下舞蹈剧场对身体表达多维性的诉求。教学实践中可见,部分学生在完成“к о н т р о л”类控制组合时,仅机械追求外在幅度

而忽视躯干发力逻辑与呼吸节奏的内在协同,暴露出技术认知的表层化。为此,应在夯实“提、沉、冲、靠”等核心要素训练的基础上,有选择地吸纳现代舞中的地面运用、重心转换与空间解构理念,使学生在“云手翻身”与“螺旋下腰”等复合动作中建立身体感知的立体维度。可精选如王亚彬《无·境》或陶身体剧场作品中的片段进行解构式研习,引导学生在非对称平衡与持续性流动中拓展肢体语汇的延展性。同时,依据中职学生生理发育特征与未来职业路径——如群舞演员、文化馆教员或非遗传辅助岗位——差异化配置训练模块,强化舞台实践中的体能分配策略与损伤预防知识,实现技艺养成与职业能力的有机耦合。教学内容的更新并非对传统的消解,而是以批判性继承为前提的再语境化过程,唯有如此,方能在守正与拓新之间构筑具有时代活性的教学生态。

2.2 加强师资队伍建设

在古典舞基本功教学的当代重构进程中,师资队伍建设的深层建设已成为撬动教学转型的核心支点。部分职业院校教师长期囿于经验化授课模式,对身体运动科学、舞蹈解剖学及认知心理学等跨学科知识掌握薄弱,导致技术传授仍停留在“口传身授”的传统范式之中。有调研显示,某省艺术类中职校近三年参与系统性专业研修的舞蹈教师不足三成,且多集中于短期技能集训,缺乏持续性的学术浸润机制。对此,应推动建立“研—训—教”一体化发展路径,支持教师进入北京舞蹈学院、中央芭蕾舞团附属学校等高水平机构开展驻点学习,深度参与剧目排演与课程研发,在真实教学场域中实现知识迁移。同时,引入项目制教研机制,鼓励教师围绕“躯干动力链在翻身技巧中的效能转化”“呼吸节奏与控制组合的神经肌肉协调机制”等具体课题展开实证研究,形成具有实践指向的教学成果。对于具备舞台实践经验的青年编导或退役优秀舞者,可通过柔性聘任方式纳入教学梯队,使其将剧场中的身体经验转化为可操作的教学模块。在此基础上,构建以教学实效与创新能力为导向的评价激励体系,打破唯资历、唯职称的固化格局,真正激活教师群体的专业自觉与学术潜能,为古典舞教育的可持续发展注入内生动力。

2.3 创新教学方法

在古典舞基本功教学的深层转型中,教学方法的革新已超越技术层面的改良,转向对身体认知机制与学习主体性的重新建构。课堂中,教师不再局限于单一指令式口令传递,而是借助高帧率动作捕捉影像回放系统,

引导学生观察自身躯干轴线偏移与重心转换轨迹,将抽象的身体控制具象为可视化的运动数据,在动态反馈中实现神经肌肉记忆的精准调适。某中职舞蹈实训室内,一组学生围绕“云手组合中的肩胛—脊柱联动规律”展开探究,通过慢速回放经典剧目片段,逐帧分析呼吸节奏与肢体延展之间的时序关系,继而在教师指导下设计个性化训练方案,体现出从被动模仿到主动建构的认知跃迁。项目制学习模式下,学生以小型创作任务为驱动,自主编排融合基本功元素的短程式展演,在完成动力链条设计、音乐剪辑与舞台调度的过程中,强化了对技术语汇艺术转化的理解深度。针对学生身体条件与学习阈值的差异,分层教学策略被精细化实施:柔韧性突出者进入旋转技巧强化组,重点突破多重挥鞭转中的角动量守恒问题;核心力量优势型学生则聚焦控制类组合中肌肉离心收缩的稳定性训练。教学过程中,教师通过动态评估档案记录个体进步轨迹,结合阶段性身体机能测试数据调整训练负荷,使教学干预更具科学性与前瞻性。此类教学实践表明,当技术训练嵌入认知参与、数据分析与创造性表达的多维框架,基本功课堂便不再是机械重复的空间,而转化为身体智慧生成的实验场域,真正实现技艺同构的教学旨归。

2.4 完善教学评价体系

在古典舞基本功教学实践中,评价体系的建构正逐步突破传统“终结性评定”的局限,转向以发展性视角观照学生的全周期成长。某校实训档案显示,教师通过建立动态成长手册,系统记录学生在把杆控制、旋转重心迁移及组合衔接中的表现轨迹,结合阶段性技术测评与课堂即兴表达评分,形成涵盖生理机能数据、动作完成质量与艺术诠释维度的三维评估模型。课堂中常见教师手持记录终端,在学生完成“翻身探海”接“燕式跳”组合时,同步标注其躯干协调性指数与呼吸节奏匹配度,课后依据数据生成个性化反馈报告。此类过程性评价不仅捕捉技术精度,更关注学生在“拧、倾、圆、曲”形态语汇中的审美体悟与创造性转化能力。曾有学员在“袖舞基础元素重构”项目中,凭借对传统动律的现代解构获得创新加分,反映出评价机制对学生主体性表达的深度回应。与此同时,定期开展的师生双向评教会议

与同侪互评工作坊,使反馈链条具备对话性与交互性特征,促使学生在认知自身肌肉调控盲区的同时,提升元学习能力。评价结果并非静态归档,而是作为调整训练负荷、优化分层分组的重要依据,嵌入后续教学设计。这种融诊断性、形成性与总结性于一体的多维评价范式,推动教学从“技能达标”向“素养生成”纵深演进,为中职舞蹈教育提供了可量化的质量监控路径与可持续的成长支持系统。

3 结论

中等职业教育中的古典舞基本功教学肩负着技艺传承与美育塑造的双重使命,其核心在于构建系统化、科学化的身体训练体系以夯实学生专业根基。现实境况中,课程内容滞后于艺术实践发展,教师专业发展支持机制缺位,讲授式教学主导导致学生主体性弱化,评价多倚重终结性判断而忽视成长动态。破解困局需推进课程资源迭代,引入传统身韵现代转化案例充实教学素材;强化“双师型”教师培养,建立校际教研协作网络;推行任务驱动、情境模拟等多元策略激发学习内驱力;建构融合生理指标、技术达成度与艺术表现力的过程性评价模型,并将数据反哺教学决策。通过结构性优化实现从“动作规训”向“素养生成”的范式转型,使教学过程成为技艺精进与审美自觉共生的育人场域,为舞蹈人才可持续发展提供有力支撑。

参考文献

- [1] 李哲. 中国古典舞基本训练的技能特征[J]. 艺术大观, 2020, (08): 53-54.
- [2] 张晶晶. 对古典舞基本功训练教学方法的一些思考[J]. 现代职业教育, 2021, (32): 192-193.
- [3] 刘晶. 职业院校中国古典舞教育推广与普及研究[J]. 艺术评鉴, 2024, (22): 129-134.
- [4] 吴佳芮. 中国古典舞中专基训教学的思考[J]. 中国文艺家, 2021, (03): 97-98.
- [5] 王栋, 刘子寒, 刘容辰. 中国古典舞社会化教学实践研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2025, (02): 152-157.

作者简介: 线谱, 男(1988.12), 民族: 汉, 学历: 本科, 职称: 讲师, 研究方向: 中国古典舞。