

立德树人背景下的芭蕾基训课程思政融入与实践

刘 晶

(广东体育职业技术学院 广东广州 510663)

【摘要】芭蕾基础训练具有规范性、系统性与科学性特征，是舞蹈表演教学体系中的一门主课，可以有效帮助舞者实现全面发展和提高。立德树人背景下芭蕾基训教学要重视思想工作，既要注重基础素质训练也要注重思想的指导，最大限度提升学生的综合素养。

【关键词】立德树人；芭蕾基训；课程思政

【中图分类号】G641

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574(2022)13-000209-03

前言

芭蕾基训的训练方式有地面素质训练(勾绷脚、压腿、踢腿等等)、把上练习(把杆练习)、把下练习(脱把训练/中间练习)等，每一个组合都有相应的训练价值，是一套科学完整的训练体系。芭蕾基训中本身就注重形体美的感受，注重美育教育而立德树人的指导思想为芭蕾基训课程思政教学提出了更多的要求，也为芭蕾基训的课程教学提供了发展的方向，对学生综合发展具有积极的作用^[1]。

一、芭蕾基训课程的思政要素分析

(一) 形体美

身体是舞蹈演员和观众沟通的媒介之一，它的指尖、脚尖和身体的其他部位也在音乐中翩翩起舞，这就是芭蕾艺术形式的美丽体现。形体美是思政教育中的重要要素之一，在芭蕾基训过程中每一个学生对于形体美的理解和认识是不同的，加上学生的个人成长环境不同，学生在学习中的感受和理解也是多样性的。而注重芭蕾基训课程中的思政要素教育其核心是让学生感受其中的动作美、力量美，感受其中的动作从而丰富学生形体美的认知，让学生从基础技巧角度出发，了解动作的优美，强化学生的学习体验^[2]。

(二) 神韵美

“神之美”是芭蕾深层美学的体现，是芭蕾的风骨，通过身姿和自身的气质，把舞蹈想要表现的情感表现出来。从芭蕾基训的教学实践来看，在教学过程中学生的关注点通常会集中在技巧的细节处理方面，注重形体美的感受而忽视了神韵美。从舞蹈角度来看，神韵美更多体现在传统舞蹈上而在芭蕾基训

中并不重视，导致神韵美这一审美理念没有得到很好的体现，因此从思政角度来看，神韵美也是芭蕾基训的重要内容^[3]。

二、立德树人背景下的芭蕾基训课程思政融入与实践

(一) 深挖思政内容，丰富思政知识

芭蕾基训课程教学中教师要善于挖掘课程中的思政内容和思政要素，通过思政要素的拓展丰富学生的德育知识，帮助学生在在学习时就带有很强的感情色彩，从而丰富学生的学习体验。深挖思政内容对芭蕾基训的教师提出了更高的要求，教师要准确结合课程内容进行思政的教育实践工作，通过思政的方式提升学生主动学习的意愿。

芭蕾基训中深挖思政内容要从学生学习精神和作品两方面入手，通过德育教育指导的方式丰富学生的学习体验。一方面是挖掘学生学习过程中的精神要素，如在《闪闪的红星》里，芭蕾舞演员力求浪漫艺术手段与刚毅的军人形象融合，很多学生都掌握不好如何实现动作的柔韧性和力量结合在一起，部分学生直接产生了放弃心理^[4]。基于学生心理实际教师要做好学生思想动态的了解，及时进行思政教育的干预，将学生思想与思政教育结合在一起，通过指导动作、加油鼓劲、树立目标的综合方式实现学生学习的纠正；另一方面是要做好作品的思政元素挖掘，如讲授“敦煌舞”时，可对其蕴含的美育元素进行深挖，结合“S形三道弯”等知识点的探讨，让学生能够感受其中美轮美奂的艺术美、造型美，逐步塑造其良好的审美意识和艺术修养。总之，思政教育的深挖既要从学生角度入手也要从作品角度入手，在思政教育中要不断丰富思政知识和理论、实践内容，帮助学生在在学习过程中坚定自己的学习信念，

提升专业技能，最终体现思政教育的价值。

（二）结合人物角色，开展课程思政

立德树人背景下芭蕾基训课程教学中涉及具体的人物、典型事迹时应充分结合人物的典型特征、典型事迹进行分析，在分析过程中将舞蹈动作与人物的性格等整合起来，从而丰富学生的学习体验，让学生在学习过程中感受人物所要表达出来的情感和韵律，从而带动学生通过具体的动作展示人物形象，实现有效课程思政的教育目标。

结合任务开展课程思政是芭蕾基训教学德育的重要思路。芭蕾基训以基础技术为主但教师也要做好芭蕾舞剧的渗透，通过具体舞蹈的整合提升学生对芭蕾基训的认识，以《普罗米修斯之火》为例，在教学之初教师可以让学生谈一谈自己对普罗米修斯的认识：有的学生曾经读过普罗米修斯的相关知识自然也会了解其想要表达的情绪和情感（勇于斗争），有的学生则对普罗米修斯没有认知，自然也无法体现出对普罗米修斯的感情，因此在教学之初教师要做好人物的指导工作，主要通过提供视频资料的方式来完成，一方面是提供普罗米修斯人物的视频资料，让学生对人物的形象有更多的了解和认识^[5]；另一方面是提供芭蕾舞剧中普罗米修斯的人物展示，让学生在第一个视频中主要是感受其神韵美，在后一个视频则主要集中在舞蹈的肢体动作和面部表情上，通过视频分析和内容学习的方式丰富学生的理解，实现人物和角色基础上的有效德育，让思政教育真正渗透到整个课堂当中，从而丰富学生的学习体验。以人物为切入点的思政教育关键是要让学生了解人物的神韵美和动作美，要让学生对人物有更加清晰地认识同时将人物所展示出来的精神状态、思想与自身行为、动作结合在一起，从而强化指导教育意义。

（三）注重表演展示，实施课程思政

立德树人背景下芭蕾基训过程中的课程思政教育需要引导学生通过表演的方式展示出来，在表演的过程中教师鼓励学生用自己理解的方式展示内容，包括面部表情、肢体动作等都不做强制要求，通过表演的方式让学生展示内容而教师也需要从动作和内容着重进行适当的引导，实现引导下的表演展示效果。

芭蕾基训专业性比较强，简单的一个动作都需要多个课时进行反复的学习，如中段跳跃就需要终端爆发力、空中移动及方向变化能力等训练，需要至少三个课时来进行不同重点的指导。动作完成以后要注重表现力的培养，首先是教师分解动

作和讲解要领要求。这部分教学时有的学生并不是很认真，有的则直接开小差。基于学生实际情况，教师可以做好教学模式的转变，用视频分解代替教师分解，教师根据视频中分解的动作进行简单陈述和引领即可，主要的精力放在与学生的互动上，主要是解决学生在看视频时存在的问题，包括动作细节没有掌握、学生开小差的现象，实现课堂教学与学生教育相结合的目标；其次是学生学习阶段，这部分教师可以采取分小组的教学指导模式。学生小组训练比较难的连接动作可以解决学生个体遇到的问题，如“failli 要求在空中流动的变方向，且手臂后腿充分延伸；向前的 assemble 也是移动的，注意身体的交叉，身体手臂向前向远拉长”，学生小组训练的过程中教师要给予学生必要的，及时指出学生的问题并进行合理的纠正^[6]。针对部分学生小组训练过程中的“停滞心理”即一个动作反复多次不成功以后就不愿意尝试，教师也要及时地对学生进行思想上的指导和学习小组学习氛围的引领，从而实现学生集体思想的转向，提升学生的学习能力；最后教师要为学生准备适当的音乐，确保学生在表演的过程中展示自己的学习成果，而教师针对学生的面部表情管理、动作管理进行积极的指导，从学生动作纠正、情绪管理等多方面实现合理的指导，实现思政教育的渗透。表演、表现是学生芭蕾基训过程中基于自身学习内容而产生的表现欲望，教师在学生表演、表现时要做好学生情绪管理、动作管理，通过积极指导的方式确保学生可以将所学的知识展示出来，以思政渗透的方式让学生始终保持较高的情绪。

（四）加强实践教育，突出课程思政

实践教育是课程思政实施的有效方式。芭蕾基训过程中教师通过实践指导的方式可以帮助学生了解到舞蹈的意义和价值，从社会责任感等多角度进行课程思政培训和指导工作，提升学生的学习和表现力，从而加强学生的家国情怀意识，在实践中接受课程思政教育。

加强实践教育突出课程思政必须要让学生将课堂学习的内容展示出来，在社会实践中丰富自己的实践体验。学校每年在国庆节、建党节、建军节等都会组织庆祝活动，传统活动内容基本是以唱歌为主，教师结合芭蕾基训课程教学的学生表现可以组织学生参与到以上庆祝活动当中，教师编排舞蹈或者用芭蕾成熟舞蹈项目进行申报，首先申报是以团队的方式参与，可以增加学生的使命感和责任感。在重大节日上展示自己的学习成果可以增加学生的使命感和责任心，对学生的成长至关重要，

而且项目申请以集体方式可以凝聚学生的共识；其次项目确定以后要在学生群体中进行广泛的选拔。芭蕾舞剧可以上台的人数有限，因此在确定申报项目以后要及时在内部进行合理的竞争，通过竞争帮助学生展示自己的成果和学习的内容，在竞争中不断成长，从而加强学生的芭蕾意识；最后项目表演完成以后要鼓励学生分享自己的感受。参加国庆等项目的表演学生普遍怀着激动心情，表演以后也会有着自己的感受而这些情绪化的体验会转化为对国家、对民族的感谢、对教师和学生的感谢，通过经验分享可以在学生集体中形成很好的带动效应，从而丰富学生的体验，实现课程思政的教育效果。除了校内的实践以外，教师还可以组织学生积极参与到其他的社会化的项目当中，鼓励学生在实践中展示自己的学习成果，感受自己努力所带来的收获，通过实践实现有效课程思政的目标，助力学生快速成长。

（五）融入历史背景，完善课程思政

融入历史背景是一种非常有效的课程思政手段。芭蕾基训过程中除了基础的技术训练以外还应从舞蹈角度出发进行历史背景介绍，实现舞蹈技法与人文性相结合的目标，丰富学生的学习体验。融入历史背景看似很简单但对教师的综合能力、人文渗透力和共情力都提出了具体的要求，需要在教学实践中不断融入历史背景。

芭蕾基训教学时，教师可以根据芭蕾舞的内容和故事情节进行拓展，从简单技巧教学上升为情感和德育层次，以《白毛女》《沂蒙》以及《红色娘子军》芭蕾舞剧为例，教师在教学时可以遵循先历史，后德育，再教学的思路进行：首先教师让学生根据自己的理解说出对以上三个芭蕾舞剧的认识^[7]。学生在以往的学习经验中也接触过以上的内容自然也有着各自的感悟但多以人物情感为主，芭蕾无关。基于学生的实际情况教师可以做好历史的渗透，如《白毛女》的历史可以分为两部分，以1964年和1982年为时间节点，前一个时间节点是《白毛女》的初创阶段，而后一个阶段则进行了更大角度的创新，融入了京剧、现代舞等内容，也是目前流行和学习的舞剧。通过《白毛女》舞剧的历史沿革与变迁加深学生对《白毛女》芭蕾舞剧的认识；其次基于芭蕾舞剧开展德育教育工作。以《白毛女》为例，教师提供芭蕾舞剧的内容以后可以鼓励学生围绕芭蕾舞剧的历史展开广泛的讨论，如1964年编导的芭蕾舞剧的特点是什么？1982年改变后的《白毛女》特点是什么，通过历史

分析和舞蹈动作内容分析让学生了解到《白毛女》芭蕾舞剧的历史沿革，从而丰富学生的学习体验，从文化、革命、社会史实等不同角度出发去了解和学习芭蕾舞剧，从而实现有效德育的教育目标。最后是教学，主要是让学生用所学的基础技巧去展示不同人物的形象，让学生在历史分析和德育教育基础上对主要人物和动作有更多思想上的认识，从而实现有效德育的教学目标。融入历史是芭蕾基训教育的重要内容，在具体实践过程中需要教师既要注重动作的讲解也要做好舞蹈剧历史与课程德育的整合，通过知识内容指导的方式提升学生的理解

总结

立德树人背景下的芭蕾基训课程思政要立足课程的形体美和神韵美，通过深挖思政内容、结合人物角色、注重表演展示、加强系统教育、融入历史背景等方式开展课程思政工作，提升学生对课程思政的认同度，从而丰富学生的学习体验，实现立德树人的教育价值。

参考文献

- [1] 邹婵娟,何莎莎,朱小燕.思政与专业教育融合下的《芭蕾舞基训》课程教学创新与实践[J].尚舞,2022(09):75-78.
- [2] 施晓楠.美育视角下高师院校芭蕾基训课理论与实践结合的重要性[J].尚舞,2022(05):111-113.
- [3] 宋慧茹.芭蕾基训在爵士啦啦操训练中的必要性及应用研究[J].体育风尚,2021(09):273-274.
- [4] 王锋.芭蕾基训对中国古典舞教学体系形成的影响探究[J].尚舞,2021(03):90-91.
- [5] 徐莺莎.芭蕾基训在流行舞教学中的作用与意义——以四川音乐学院流行音乐学院现代流行舞系为例[J].艺术教育,2020(07):92-95.
- [6] 于港.瓦岗诺娃芭蕾舞学校古典芭蕾基训课分析刍论——以2003年和2012年一年级考试课为例[J].传播力研究,2020,4(16):122-123.
- [7] 孙玉倩,张星,宋芳,胡佳凌.芭蕾舞基训教学在中国舞低班教学中的作用——以浙江艺术职业学院附中中国舞方向基训体系为案例[J].大众文艺,2019(23):224-225.