

舞蹈专业技能在音乐教学中的转化

——以小学音乐教学为例

张定远 吴丽娜

(深圳市福田区教育科学研究院, 广东 深圳 518000)

摘要: 本文探讨了专业舞蹈技能的构成要素及其在小学教育中的应用挑战与转化策略, 强调了美育的重要性及当前师资、课程设置存在的问题。阐述了在教学中如何将专业舞蹈技能简化并创意性融入音乐课堂的方法, 强化音乐与舞蹈的和谐统一, 焕发课堂活力。

关键词: 舞蹈技能; 转化; 律动

专业的舞蹈技能是由律动技能、形象塑造技能、力效的把控和切换技能三大独立要素构成的。技能技巧方面动作虽多, 但它们都可归属为跳、转、翻、控制、倒地——爬起五类。舞蹈的种类的划分也非常丰富, 根据作用和目的分生活舞蹈和艺术舞蹈两大类, 其中艺术舞蹈又分为民族民间舞、古曲舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞等。在中小学教育教学中, 我们不仅要善于解读舞蹈艺术“外在”表现风格, 更要重视舞蹈艺术“内在”发生发展规律, 这样才能给教学中的“跳”和“编”提供技术支持。

近年来, 国家对美育的重视达到了一个空前的高度, 但是基于师资问题、课时问题, 绝大部分学校没能设置舞蹈课, 学校为了提升校级舞蹈艺术团的质量招聘的舞蹈专业院校的老师大多还要承担常规音乐教学的任务。然而, 舞蹈专业院校开设的课程并没有音乐常规教学所必须的唱、奏、演等教学基本功, 舞蹈老师除了在工作之余需要加强这些专业学习以外, 更重要的是要善于将舞蹈专业基本功转化成利于音乐教学的技能。

走进舞蹈老师的课堂, 我们的舞蹈老师大多是很无奈的对着国家下发的音乐教材无所适从, 要么是给学生示范专业的舞蹈动作, 教的动作也是超乎学生的能力范围, 学生一脸茫然, 除了欣赏了老师表演的很“厉害”的舞蹈以外, 自己一无所获, 还不断受挫、毫无自信可言; 再或者是老师硬着头皮用自己都不满意的歌声或琴声教将教材作品糊弄一节课, 学生丝毫感受不到艺术的美, 而且会越来越不喜欢音乐课。

其实, 学生天生是喜欢动的, 尤其是小学生, 只要听到音乐都会自然而然摇头晃脑, 并喜欢跟小伙伴一起共舞同乐, 这种跟着音乐拍手跺脚或没有艺术价值的“乱”跳行为已经构成了舞蹈动作的最根本要素, 如果我们的老师能够遵循学生的身心发展规律, 遵循舞蹈教学的发展规律, 把专业的舞蹈技能合理转化为学生可接受、可模仿、可创造的舞蹈律动, 然后有方法、有步骤、有针对性地进行教学, 立足艺术课程的核心素养——审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解, 科学地确定教学目标、整合教学内容、选择教学方法, 一定能让孩子释放天性、本真参与, 从而让课堂活力四射。

在具体教学中, 如何转化呢? 我想分别从教学设计和教学实施两个方面做个说明。

一、教学设计(可以分成三个步骤)

(一) 判断风格, 对应舞种

对于小学音乐教材中的作品, 我们首先要进行风格判断。这涉及到对旋律、节奏、音色等音乐要素的深入分析。例如, 花城版小学音乐教材二年级的歌曲《画》以其优美的旋律和强烈的画面感, 与古典舞的风格相得益彰, 古典舞的提、沉、含、靠等动作,

能够完美地展现出这首歌曲的内在情感; 而三年级《小步舞曲》则以其活泼轻快的旋律和富有弹性的节奏, 为芭蕾舞提供了完美的舞台。芭蕾舞的走步、手位等动作, 能够准确地诠释这首作品的欢快与灵动; 三年级的歌曲《北京的金山上》作为一首藏族民歌, 其独特的民族风情和旋律特点, 使得藏族舞蹈的弦子、甩袖等典型动作成为最佳选择。这些动作不仅能够展现出藏族舞蹈的独特魅力, 还能够帮助学生更深入地理解和感受这首歌曲的文化内涵。在选择了适合的舞种后, 如何将舞蹈与音乐紧密结合, 使二者相互辉映, 是教学中的另一个关键。这要求我们在设计舞蹈动作时, 要紧密围绕音乐的旋律和节奏, 使每一个动作都与音乐相契合, 从而达到最佳的艺术效果。总之, 在小学音乐教学中, 舞蹈元素的融入能够使音乐教学更加生动有趣, 同时也能够帮助学生更深入地理解和感受音乐的魅力, 我们应该不断探索和实践, 使音乐与舞蹈在教学中达到完美的结合。

(二) 分析教材, 确定动作

在将舞蹈融入小学音乐教学的过程中, 分析教材并精准确定舞蹈动作是至关重要的一步。这要求教师不仅要有深厚的音乐素养, 还要具备敏锐的舞蹈感知能力, 以便从音乐作品中提取出最适合用舞蹈表达的元素, 并将其转化为具体的舞蹈动作。首先教师要对教材进行深入的分析, 这包括研究音乐的旋律、节奏、和声、音色等各个要素, 以及作品的整体结构和风格, 通过仔细聆听和反复琢磨, 教师要能够准确地把握音乐的情感表达和主题内涵, 从而为后续的舞蹈动作设计提供坚实的基础; 同时, 在分析了教材音乐的特点后, 教师要找出音乐中的相同和不同的乐句, 以及力度和速度的强弱对比, 这些音乐元素的变化往往能够为舞蹈动作的设计提供有力的依据。例如, 在力度较强的部分, 可以设计一些幅度较大、动作有力的舞蹈动作, 而在速度较快或节奏变化丰富的部分, 则可以设计一些轻盈、灵活的舞蹈动作; 此外, 对于一些具有不同角色和剧情的音乐作品, 教师更要精心设计舞蹈动作, 以便能够生动地展现作品中的角色关系和情节发展。在设计这类舞蹈动作时, 教师要注重动作之间的衔接和转换, 使其既能够准确地表达音乐的情感, 又能够呈现出完整的故事情节。最后值得注意的是, 在一首作品中, 我们不建议出现过多的舞蹈动作。通常, 2-3个主要动作就足够了, 这样不仅便于学生模仿和记忆, 还能够使他们在舞蹈练习的过程中更加专注于对音乐的聆听和感受。为了丰富舞蹈的表现力, 我们还可以利用空间的变化和学生之间的合作来实现。例如, 可以通过改变舞台的布局和队形的变换来增加视觉上的层次感, 同时也可以通过学生之间的配合和互动来展现音乐中的多角色关系。由此可见, 分析教材并精准确定舞蹈动作是将舞蹈融入小学音乐教学的关键步骤, 只有在对教材

进行深入分析的基础上,才能设计出既符合音乐特点又能够生动展现其内涵的舞蹈动作,只有这样,学生才能够在舞蹈的过程中更加深入地理解和感受音乐的魅力,从而实现音乐与舞蹈的完美融合。

(三) 简化动作,合理布局

如何简化专业的舞蹈动作是教学中面临的一大挑战。将动作变得简单、和谐,同时又不失审美愉悦性,从而让学生能够轻松模仿并享受舞蹈的乐趣,这需要我们教师具备创新的思维和方法,将专业的舞蹈元素与学生的实际能力相结合,创造出适合他们的舞蹈动作。首先我们要明确一点,小学生的身体发育和舞蹈基础都还处于初级阶段,因此,我们不能照搬专业的舞蹈动作和要求,而是要根据他们的实际情况进行适度的调整。这意味着我们要将复杂的舞蹈动作进行简化,使其更加适合小学生的身体特点和舞蹈水平。同时,我们还要注重动作的和谐性,确保每一个动作都能够与音乐相协调,从而营造出一种美好的艺术氛围;另外,我们要注重学生的个体差异,由于每个学生的身体素质、舞蹈基础和审美能力都有所不同,因此,我们不能一概而论,而是要尊重他们的差异,给予他们适当的指导和帮助。简化舞蹈动作并不是简单地将各个动作组合在一起,而是要根据音乐的节奏和情绪变化来合理编排,使其成为一个完整的艺术品。同时,我们还要注重动作的创意性和实践性,鼓励学生在舞蹈中发挥自己的想象力和创造力,从而真正实现舞蹈与音乐的完美结合。总之,简化动作、合理编排是转换专业技能的重要原则。我们要根据学生的实际情况和个体差异来进行有针对性的教学,注重动作的和谐性、创意性和实践性,从而让学生在舞蹈中感受到美的力量,培养他们的艺术素养和创新能力。

二、教学实施

主要分成三个版块:本真律动,合作律动,创意律动。

在本真律动环节,我们用的最多的是拍、踏、跳、点、拉、捻等,重在让学生感知音乐的节拍与节奏。那怎么做呢?(我们先来看几个范例。)如在《野兔饿了》的教学中,学生模仿老师一起进行踏步,在这个过程当中感受音乐的节奏、节拍,旋律甚至是结构,律动中每个乐句变换一个方向,又不知不觉地让学生进行了歌曲的乐句的划分。在《阿瓦日古丽》一课的感知律动环节,先模仿老师做分拍律动,然后再做合拍的律动,当学生的兴趣被激发以后,老师及时停止示范动作,引导学生从感知向创造进行过渡。如,可找小老师进行创编示范,还可以完全的放手让学生选择自己喜欢的律动方式进行表现。在这过程中,孩子们用耳朵辨识,通过身体的运动把音乐的节拍准确“拍、踏、跳”出来,可以动手,可以动脑,可以走,可以踏,可以跳,让身体的不同部位跟随着不同的音乐节拍做动作,并由此编排出适合不同年龄段的学生的“拍、踏、跳”律动小组合。

如果说稳定的节拍是律动的基础,那节奏便是律动的灵魂,是对身体运动速度有节奏变化地进行处理。因为每首音乐的节奏变化都是不一样的,比节拍律动更具有难度,所以在做节奏律动中,更多的是通过双人合作的“点、拉、捻”律动来共同完成。无论是节拍律动还是节奏律动,教师都要善于引导、挖掘,让孩子们用身体的不同部位,跟随内心节奏的变化自然随动,创编出属于他们自己独特的律动方式。

在合作律动中,我们采用比较多的是数字律动和起伏律动,当然也会用到情景,伸缩,进退等,根据不同的音乐来进行设计。

如果把感知律动形容成“点的组合,那么在合作律动中进行的就是“线”的发展。那具体怎么做呢?这个环节教师会通过学习任务的布置,引导学生带着问题来欣赏音乐,进行相应的律动,从而获得更深层次的感受、理解和体验。(我们来看下范例。)

以数字律动为例。在舞蹈教学中,如何激发每个孩子的参与热情,并让他们感受到律动的魅力,是一个值得深思的问题,数字律动为我们提供了一个绝佳的解决方案,通过简单的数字书写,孩子们可以轻松融入舞蹈的世界,感受身体与音乐的和谐共鸣。数字律动不仅简单易学,而且极具创意,孩子们可以用上肢、下肢、头部甚至腰部来书写数字,每一个动作都可以转化为一个舞步。这种全身参与的方式,让孩子们在舞动中感受到身体的每一个部位都在与音乐对话,都在创造美;另外,双人数字律动更是将舞蹈的魅力发挥到了极致,当两个孩子面对面,像照镜子一样共同完成数字书写时,他们的身体互动和情感交流达到了一个新的高度,这不仅是一个突破个人表达屏障的过程,更是一个培养合作精神和创造力的绝佳机会,孩子们在相互的配合和互动中,不断激发表现欲望,从简单的模仿走向真正的创作。数字律动让舞蹈教学变得更加生动有趣,它让孩子们在舞动中找到了自我表达的方式,也在无形中培养了他们的创造力和合作精神。这种教学方式不仅让孩子们爱上了舞蹈,更为他们未来的艺术之路奠定了坚实的基础。

在律动教学中,有的老师会把律动理解为学生随着音乐“随意舞动”或认为律动就是让学生“在音乐中跳舞”,这样的理解是偏颇的,我们要通过身体动作来反映人的整个身心对音乐的理解,在“动”中感受音乐的速度、力度、旋律、音高、结构、情绪等要素,启动他们的个人创意,从而在律动教学中促进人的全面发展。

创意律动环节就是引导学生用最原始的律动方式去创编,这是力的表现、情的升华。在这个环节当中,对不同音乐的主题或体裁等进行拓展延伸,感受音乐的情绪与情感,体会音乐背后的文化与内涵,创意律动是乐动、声动、心动合一的过程。

创意律动的关键是为学生创设一定的情境,如听一段音乐让学生模仿鸟儿追逐或一片随风飘落的树叶等,由此建立起“力”与“情”之间的一一对应关系,实质上就是通过模仿一熟悉的事物,最终让学生更加理解音乐,具备多情绪多人物化的律动能力。我们也发现创意律动每一遍的律动也不可能成为再现,它是即时的、时刻变化的,是具有创造性的,是学生用已学过的或这节课积累的舞蹈语汇再一次进行的自主的创新创造。

创设一定的情境,有助于挖掘出学生潜在的肢体语汇,空间的变化可以表现旋律的高低,力度的变化可以表现音乐的情绪情感,点、线的运用可以表现音乐节拍与速度,这些专业的舞蹈技能运用到音乐律动中,转变了我们固有的思想和观念,改变了音乐课堂,蜕变了学生表现行为,但律动教学的研究仍需要我们每位教育工作者从思到行的彻底改变。

参考文献:

- [1] 陈萍.舞蹈学专业学生音乐教学中奥尔夫音乐教学法的应用研究[J].戏剧之家,2022(26):187-189.
- [2] 李金翠.浅探舞蹈教学在中小学音乐教学中的重要性[J].智力,2023(5):36-39.
- [3] 陈星.以音伴舞 以舞衬音——舞蹈在小学音乐课堂教学中的运用探究[J].求知导刊,2022(4):113-115.