

高校舞蹈学教学中融合奥尔夫音乐教育的实践探索

王陆洋

(临沂大学 山东 临沂 276000)

摘要：高校舞蹈教学涉及形体表现、节奏配合等多方面的技巧，相较于一般的艺术类活动，高校舞蹈教学更加重视学习者审美能力与音乐表现热情的培养。以奥尔夫音乐教育理念为支持创新高校舞蹈学教学活动，让学生在感受形体之美、体验舞蹈内涵的同时进行艺术学习，有助于高校学生艺术素养的全面提升。现以高校舞蹈学教学为对象，在分析奥尔夫音乐教育理念的育人优势的同时，思考将奥尔夫音乐教育理念融入到高校舞蹈学教学当中的具体方法。

关键词：高校舞蹈学；艺术教育；奥尔夫音乐教育理念

Practical Exploration of Integrating Orff Music Education in Dance Teaching in Colleges and Universities

Wang Luyang

(Linyi University, Linyi, Shandong 276000)

Abstract: Dance teaching in colleges and universities involves various skills such as physical expression and rhythm coordination. Compared with general artistic activities, dance teaching in colleges and universities pays more attention to the cultivation of learners' aesthetic ability and enthusiasm for music expression. With Orff's music education concept as the support of innovative college dance teaching activities, students can learn art while feeling the beauty of body and experiencing the connotation of dance, which is conducive to the overall improvement of college students' artistic quality. Taking the teaching of dance in colleges and universities as the object, while analyzing the educational advantages of Orff's music education concept, we also think about the specific methods of integrating Orff's music education concept into the teaching of dance in colleges and universities.

Key words: college dance science; Art education; Orff's Music Education Concept

作为世界上著名的音乐教育理论之一，奥尔夫音乐教育理念强调了人与艺术之间的协调，希望借由情感上、表现形式上的共鸣来提升学习者的艺术表现能力，进而调动学习者的审美需求。在教育理念上，奥尔夫音乐教育理念与我国高校舞蹈学教育中的“先了解形体、再了解艺术”的教育思想不谋而合。将奥尔夫音乐教育理念应用到高校舞蹈学教学当中，可以从形体之美展示、人文情感感知、艺术活动设计等多元视角入手，满足学生的艺术鉴赏与审美学习需求，推动奥尔夫音乐教育理念与高校舞蹈学教育的有效融合，实现深度育人。

一、奥尔夫音乐教育理念的核心构成论述

奥尔夫音乐教育理念指的是德国作曲家、音乐家奥尔夫所独创的音乐教育体系。作为当今世界最著名、最有影响力的三大音乐教育体系之一，其以挖掘人的创造力和艺术素养为核心目标，重视学生人文技能与审美意识的同步发展。在奥尔夫音乐教育理念中，奥尔夫不再将音乐视为一种单纯的艺术产物，而是从现实生活入手，赋予了艺术作品更强的综合性、人文性特点^[1]。在音乐学习当中，学习者可以伴随着音乐的节奏“载歌载舞”，通过说白、律动、舞蹈、戏剧等方式构建可视化的视觉世界，依靠声音来进行想象。在高校舞蹈学教学中应用奥尔夫音乐教育理念，教师可以放大音律的艺术与审美价值，借由对音律的感知、解读，让高校学生掌握美的多元表现特点，构建多角度联合的艺术表现世界，从而启发学生对于美的追求。

二、奥尔夫音乐教育理念在高校舞蹈学教学中的应用优势

对比传统以掌握舞蹈动作、学习专业技能为核心的教育思想，奥尔夫音乐教育理念带有多元教育特点。在高校舞蹈学教学活动中，其能够依靠对音乐作品、艺术作品的解读来调动高校学生的学习积极性，使其主动掌握艺术技能。首先，奥尔夫音乐教育理念强调艺

术本身的人文性特点。奥尔夫认为，艺术成型于人类对于美的追求当中，艺术的基石应该是情感。在奥尔夫音乐教育理念当中，其十分重视学习者人文意识的表达。当高校舞蹈学教学与奥尔夫音乐教育理念相互碰撞，教师可以建立以人文思想为核心的教学机制，通过对舞蹈文化中人文精神、情感的鉴赏来培养高校学生的学习热情。其次，奥尔夫音乐教育理念具有独特的综合性特点。除了基于舞蹈知识的学习之外，奥尔夫音乐教育理念将艺术实践、审美感知、艺术创作等活动与教学要求结合起来，让高校学生独立进行美术知识的探究学习。在高校舞蹈学教学当中，奥尔夫音乐教育理念具有独特的交互性价值。配合奥尔夫音乐教育理念的引导，高校舞蹈学教学不再是一个被动灌输的过程，学生可以借由学、用的多环节交流表达情感，从而不断掌握音乐知识。

三、高校舞蹈学教学融入奥尔夫音乐教育理念的实践策略

(一) 进行人文审美教学，主动接纳教学任务

高校舞蹈学教学看似是一个独立的教学板块，但其中包含了音乐与舞蹈两种艺术表现形式。通过音乐的律动，学生在学习的过程中感知舞蹈当中的人文情感与表现特点，随后进行舞蹈知识的学习^[2]。从这一教学特点来看，学生对舞蹈、曲目中人文元素的认识在一定程度上影响着高校舞蹈学教学活动的有效性。为了帮助学生掌握舞蹈知识，实现奥尔夫音乐教育理念与高校舞蹈学教学的有效融合，可以尝试将人文元素引入到教学活动当中。先感受美的多元价值，随后再要求学生展开专项学习，培养学生的艺术审美能力。

教师要重视高校舞蹈学教学资源中人文素材的深度开发，以先审美、再教学为基本框架，帮助学生掌握专业舞蹈技能，提升高校学生的艺术表现能力。如对于拉丁舞的学习，其强调形体的舒展与节奏的配合，在艺术表现活动中，音乐多是以柔婉、舒缓为主要特点。在舞蹈学教学活动中，可以基于二者之间的人文差别开展艺

术教学活动。首先,为学生播放激昂、强烈的音乐作为拉丁舞的背景音乐,配合奥尔夫音乐教育理念,引导学生感受舞蹈与音乐之间的互利共生关系。其次,组织学生展开讨论交流活动,结合奥尔夫音乐教育理念与学生进行探讨,思考舞蹈的表现特点与音乐艺术之间的关系。部分教师认为,奥尔夫音乐教育理念关注的是音乐本身的艺术表现价值,其与舞蹈之间并不存在互动关系,因此忽视了奥尔夫音乐教育理念在舞蹈学课堂上的应用。对于这一问题,教师可以尝试从审美的角度应用奥尔夫音乐教育理念,感受舞蹈中的形态美,以奥尔夫音乐教育理念中提到的人文情感要求进行舞蹈素材的鉴赏学习,随后再逐步整合音乐知识。从舞蹈的人文价值与音乐本身的人文审美特点入手展开教学活动,让学生深度体验舞蹈的独特魅力。

(二) 开展综合互动教学, 锻炼学生舞蹈技能

高校舞蹈学教学的发力点不仅仅在于舞蹈动作指导,对于一些较为深刻的舞蹈文化体系、理论,其也纳入到了专业教学活动当中,要提升高校舞蹈教学活动的有效性,就要开展专业性更强的教学指导活动:积极锻炼学生的舞蹈技能,发展学生的艺术审美与艺术表现素养^[3]。在奥尔夫音乐教育理念的带动下,可以在高校舞蹈学教学环节加入综合技能训练板块,配合音律、动作细节的有效交互来引导学生掌握舞蹈知识。从舞蹈的发展特点到动作细节,初步优化高校舞蹈学教学模式。

奥尔夫音乐教育理念关注音乐作品的表现特点,当其进入到高校舞蹈学教学当中,要重视舞蹈理论、文化与音乐表现之间的交互性关系。以踢踏舞的学习为例,教师可以指导学生在高校舞蹈学学习中开展探究式学习。一方面,讲解踢踏舞的构成与艺术特点,在进行互动的同时,引导学生从节奏、动作要领等角度说明踢踏舞的艺术特征。在舞蹈学教学环节,从踢踏舞中的动作细节入手,根据动作要点,设计不同的鼓点与节奏,引导学生做出动作,加深学生对于舞蹈技能的认识。另一方面,指导学生设计舞蹈曲目,以音乐加舞蹈的方式展开训练。如对于踢踏舞舞蹈《大河之舞》的学习,除了保留了踢踏舞本身的快节奏、多元化特点之外,其本身还具有鲜明的民族特色。在高校舞蹈学教学当中,可以借由曲目之间的相互穿插来展现踢踏舞本身的艺术性特点,借由奥尔夫音乐教育理念辨析曲目之间的差别,从不同的角度掌握舞蹈的表现方法,让学生进行舞蹈学习活动。

(三) 鼓励学生自由创作, 逐步积累审美经验

奥尔夫音乐教育理念重视美与艺术之间的交流,以启发学生的审美素养和音乐表现技能为目标。当高校舞蹈学教学活动与奥尔夫音乐教育理念融合,除了引导学生探究舞蹈学理论之外,教师更应该尝试逐步拓展教学范围,围绕着舞蹈文化与奥尔夫音乐教育理念之间的交互性特点展开教学工作,引导学生进行自由创作。对于学生来说,当舞蹈学知识与多元化音乐鉴赏理论结合起来,其审美素养与表达能力将进一步发展。解放学生的思维,结合奥尔夫音乐教育理念的定位引导学生进行沟通,可以基于美的角度呈现艺术化资源,让高校学生在学习舞蹈学知识的同时发挥自身的创造力。

在高校舞蹈学教学环节,要尝试借由奥尔夫音乐教育理念引导学生进行自由创作,帮助学生逐步积累审美经验,以此来培养学生的艺术表现技能。以高校舞蹈学专业中的民族舞为例,可以结合奥尔夫音乐教育理念引导学生对民族舞进行二次创作。首先,为学生讲解民族舞的艺术价值与构成特点:在以往的舞蹈表现中,民族舞经常与民族音乐文化协同出现,如安塞腰鼓,其借由地方的音乐文化来烘托舞蹈文化,营造出盛大的场面与独特的艺术情境。在教学中,通过奥尔夫音乐教育理念为学生布置学习任务,要求学生搜集民间舞蹈文化,对其中的舞蹈文化资源、音乐文化的表现特点进行解读,培养高校学生的艺术审美素养。其次,通过现代互联网技术引导学生对音乐作品进行二次加工:以安塞腰鼓为例,选择其中

的代表性舞蹈作为学习资源,在奥尔夫音乐教育理念的引导下,对民族舞蹈的表现形式进行创新。教师可鼓励学生以短视频、动画的方式进行创作,通过对配乐的调整,展现舞蹈本身的艺术性特点。当背景音乐发生变化,舞蹈与音乐之间的关系也将被再次强调,部分配乐的使用甚至会破坏舞蹈作品本身的节奏感与审美价值。当出现这一问题,可以与学生共同展开讨论,分析音乐曲目的特点,论述音乐曲目对于舞蹈表现效果的影响。在奥尔夫音乐教育理念的引导下开展高校舞蹈学教学活动,要关注艺术资源之间的交互关系,让学生感受舞蹈与音乐之间的互动价值,从而逐步提升高校舞蹈学专业学生的审美技能与创造力。

(四) 组织专题艺术活动, 创新舞蹈教学模式

需要注意的是,奥尔夫音乐教育理念是带有工具性特点的一种教育思想,其以启发学生的艺术造诣和创新能力为目标^[4]。当奥尔夫音乐教育理念与高校舞蹈学教学活动相互融合,教师必须探索解放学生思维的方法:除了基于理论层面的艺术学习之外,更要基于实践互动的视角引导学生展开探究,让学生独立掌握艺术知识。当理论资源与艺术活动相互结合,学生才能感受到美的独特价值,理解美的多元构成。

在高校舞蹈学教学环节,教师可尝试配合奥尔夫音乐教育理念开发专题艺术活动,创新舞蹈教学课堂。基于舞蹈的艺术性特点、艺术价值开展教学工作,可以有效提升学生的审美技能,使其形成独特的创造力。如对于本土民间舞蹈与西方舞蹈文化的学习,可以在奥尔夫音乐教育理念的指导下对教学活动进行分层。首先,对舞蹈的表现特点进行解读,教师为学生选择中外舞蹈作品,在对比的过程中激发学生的审美意识。如《四小天鹅》与《霓裳羽衣曲》的对比、《鞋匠》与《小拜年》之间的对比,在专题艺术活动中,思考音乐作品对于舞蹈表现特点所产生的影响,要求学生分析舞蹈与音乐之间的关系。其次,基于人文视角来进行审美学习,拓宽学生的学习范围。如对于《四小天鹅》和《小拜年》的对比,在鉴赏的过程中,要以情境、艺术文化为支持,让学生进行舞蹈作品与音乐曲目的鉴赏学习。《小拜年》属于中国的乡土音乐作品,以新年的欢腾为背景,带有独特的节日气息,快节奏的表达形式下展现了群众的欣喜之情。而在《四小天鹅》当中,则更加重视“人与自然”这一主题的表达,为了展现天鹅优雅的神态,舞曲动作变化并不明显,而是借由颈、腿、手臂等细节的表现呈现舞蹈的独特魅力。配合奥尔夫音乐教育理念,在音乐节奏变化的同时引导学生感悟舞蹈的变化特点,有助于培养学生的艺术审美热情。

结语:

推动奥尔夫音乐教育理念与高校舞蹈学教学的深度融合,有助于教学模式的全面创新。面对舞蹈艺术加音乐文化的全新表现形式,教师要重视奥尔夫音乐教育理念的创新应用,围绕着奥尔夫音乐教育理念的核心定位,开展审美鉴赏、艺术创新、审美体验等多元活动,提升高校舞蹈教学的有效性。

参考文献:

- [1] 李霞.奥尔夫音乐教育在高校舞蹈学教学中的运用 [J].戏剧之家,2022(31):142-144.
- [2] 李婧雯.高校舞蹈教学中奥尔夫音乐教育理念的实践分析 [J].陕西教育(高教),2020(10):75-76.
- [3] 颜晓双.奥尔夫音乐在高职学前专业舞蹈教学中的理论与实践探析 [J].中国民族博览,2019(08):19-20.
- [4] 赵亮.奥尔夫教学法在高校舞蹈教学中的运用 [J].课程教育研究,2019(26):237+239.

作者简介:

王陆洋,2003年9月28日,女,汉族,临沂大学2021级舞蹈学专业本科学生。

临沂大学大学生创新创业项目;项目编号:X202210452341;指导教师:刘媛媛