

论初中音乐课程中舞蹈动律的运用

苏杭

(辽宁师范大学 辽宁省大连市 116029)

引言

音乐教学是促进艺术教育正常发展的重要组成部分,因此,中学开设了音乐课程。音乐课程的加入不仅可以提升学生的审美观念,还可以让学生学会用声音和肢体语言表达自己的情感和对某些事物的看法。而目前,在大部分的音乐课程上教师还是以听音乐,模仿唱歌的教学方式进行,教学方式枯燥单一缺乏灵动性,所以音乐教师应试着将舞蹈动律融入到初中音乐教学中去,提高学生的学习兴趣与积极性,陶冶学生的情操,升华学生的精神境界。

一、融入舞蹈动律的音乐课程

(一) 舞蹈动律的含义

在整个舞蹈中,要将舞蹈的特点完美地展现出来,其中就需要具备动律这个要求,而另一个还需要具备的就是舞蹈所要表现的风格。在学习蒙古歌曲时,可以利用蒙古舞中简单的动律元素来对歌曲进行掌握。选取其中具有代表性的舞蹈动律不仅让学生对歌曲的掌握更加迅速,还让课堂更加生动有趣。

(二) 融入舞蹈动律的音乐

1. 融入舞蹈动律音乐课程教学情况

(1) 教学方法

将舞蹈动律引入到音乐教学中,教学的方式需要遵循先实践后理论的原则,例如学生在学习《鸿雁》这首歌曲时,教师可以用蒙古舞蹈的方式让学生接触到要学习的内容,体验内容中蒙古族的情感与风格,之后让学生参与到舞蹈动律互动中,亲身感受歌曲的魅力,将歌曲创作时的思想通过学生身体之间的舞动领悟出来,最后教师再详细地讲解蒙古歌曲中的相关理论和歌曲的背景,激发学生学习蒙古歌曲的兴趣,加深学生对歌曲内涵的理解。

(2) 教学内容

在欣赏聆听音乐的同时,身体将音乐中的节奏和变化通过外在活动反射出来。体态动律教学就是将学生的身体作为能理解、解释和表现音乐的乐器,用身体舞动的方式感受音乐中节奏的速度和力度的变化,以学生学习《鸿雁》为例,在听到这首歌曲时,脑海中瞬间想到的就是蒙古草原上的一望无际,所以身体的舞动幅度动律要尽可能地大,如张开双臂左右晃动或抬头望天想象一望无际的草原。这个过程有益于初中学生身体节奏感的发展,对初中学生音乐的感知和记忆也起到一定的促进作用,长此以往,既可以激发学生的音乐学习兴趣,也可以提高音乐教育教学的质量,促进学生综合素质的全面发展。

(3) 教学效果反馈情况

根据表 1 数据中显示,有 13 个音乐教师都表示体态动律的教学方式效果是不错的,占调查总人数的 37.1% 的比例,同时还有 15 个教师也表示体态动律的教学方式对学生对音乐理解能力和感受能力有一定的帮助作用,占调查总人数的 42.8%,最后还有 7 个教师认为体态动律的加入对音乐教学的效果帮助一般,占调查总人数的 20%,综合来看,体态动律加入到音乐教学中有利于初中学生学习质量的提高,可以帮助学生在音乐方面的理解。增加学生对音乐课程的兴趣,锻炼学生的协调能力,使他们可以更快地理解音乐,

达到教学的目的。

表 1 教师对体态动律的教学效果反馈 (N=35)

项目/指标	很好	好	一般
人数	13	15	7
百分比	37.1%	42.8%	20%

2. 融入舞蹈动律的音乐课程与普通音乐课程的区别

现在,大多数音乐课程的教学活动都是以理论讲解和老师唱,学生跟唱或老师谈伴奏学生唱歌曲。教学方法太过枯燥。学生对此并没有太大的兴趣,影响了老师的教学计划。整体来看,舞蹈动律的教学效果还是理想的,可以使学生在放松的氛围里学习音乐歌曲,提高学生的学习质量。对教师进行音乐教学有很大的改变,使音乐课程变得生动有趣,让学生对音乐学习更有兴趣,对音乐课程的记忆力更深。

(三) 舞蹈动律融入初中音乐课程中的开展情况

1. 教师对舞蹈动律的了解程度

舞蹈动律要有效地运用到初中音乐教学中,首先要做到的就是,教师要深刻、详尽的了解舞蹈动律,根据调查结果显示,还有一大部分教师对舞蹈动律的认识不足,需要加强对舞蹈动律理论知识方面的拓展,只有让老师了解并认可舞蹈动律进初中音乐课程的优点,才能带动学生对此的兴趣,只有这样才能更好地将舞蹈动律的教学效果发挥出来。

2. 舞蹈动律在初中音乐课程中的应用频率

通过对教师带领学生做舞蹈动律频率的调查得知,有 24 名音乐教师比较看重舞蹈动律的教学方式,占调查总人数的 69%,因此在音乐课程上经常运用舞蹈动律为学生进行教学讲解;另外还有 9 名音乐教师是碰到个别的音乐课,才会用一些舞蹈动律的方式进行授课讲解,占了调查总人数的 25%,最后有很少一部分音乐教师对舞蹈动律的教学方式不重视,理念稍显落后,在音乐课上几乎不怎么运用舞蹈动律的教学方式,占调查总人数的 6%。说明舞蹈动律在课程中的应用频率还是比较高的。因为舞蹈动律可以更加直观地让学生感受到歌曲想表达的含义,所以,学生能更快地消化掉所学的曲目,对歌曲的演唱也更加自信。

二、舞蹈动律融入初中音乐课程的方法

在音乐教师运用舞蹈动律进行音乐教学时,教师应根据不同是歌曲题材,编制不同的舞蹈动律内容,灵活地运用舞蹈动律教学方法,初中音乐教学时主要是从两个方面运用舞蹈动律的,一个是身体动律学习音乐节奏,另一个是结合身体语言学习音乐内容。

(一) 运用身体动律学习音乐节奏

在音乐教学时,首先要明白,音乐不只是以静态聆听的形式存在,音乐还是一种动态的艺术形式,当音乐响起,通过人的耳膜到达大脑时,人的心理上也会产生一种情感体验,而这种情感体验最终会作用到身体动律上,以身体化作乐器,将理解到的音乐风格、情感通过身体表达出来。因此教师可以通过身体的动作加强学生对节奏的领悟力和记忆力。

以初中教材中《鸿雁》这首蒙古族歌曲为例,教师在节奏教学

时起先可以通过声势的方式让学生感受音乐的节奏,声势就是通过拍手、拍腿、跺脚和捻指等肢体动作表现音乐。在声势的表现过程中,学生可以模仿教师的节奏速度和方式,教师在节奏教学时,应使用从简单到复杂,从慢到快的教学模式,方便每个学生跟上音乐教学的节奏,明白音乐教师讲述的每段内容的意思,使得每个学生都可以体会到动律教学中的乐趣。或者音乐教师也可以根据《鸿雁》的内容,研究或寻找一些适合的蒙古舞动作,将其简化,在教学时,带着学生一起舞动身体,感受蒙古舞的特色,体会蒙古舞的舞动频率和蒙古舞中带有的大草原气息“鸿雁,天空上,对对排成行,江水长,秋草黄,草原上琴声忧伤”。

(二) 结合身体语言学习音乐内容

学习舞蹈动律的方法很多,其中有一种可以结合身体语言的方式学习音乐内容。身体语言是由大脑控制,由四肢运动的一种表达方式。但身体语言又不局限于四肢运动,眼神、面部表情和与人的接触都可以算作身体语言。这种语言学习音乐的方式是奥尔夫结合舞蹈动律期间创作出来的,具体内容就是,可以利用学生最熟悉的地名、人名做节奏基础让学生可以很快地熟悉节奏。比如 2/4 拍,然后就可以根据“中国”两字的读音节奏来学习。再比如,三连音的学习,就可以根据“电灯泡”的读音进行节奏学习。使学生可以尽快地进入到音乐节奏中,加强对音乐节奏的记忆力。再利用言语的句子组成变化新的节奏性,培养学生的创造力。

三、舞蹈动律融入初中音乐课程的意义

舞蹈动律融入初中音乐课程后,分别对音乐教师的教学方式和学生的音乐学习状况都带来了不同的效果,为音乐教学带来了质的改变。

(一) 符合初中音乐课程教学特点

舞蹈和歌唱是一样的,都是音乐表达中最初的形式,也是人们会经常用到的音乐方式,人们用它们来表达心情心境、思想观念和环境风格特色。例如在我国许多地方,一些民族的民歌和民舞是他们生活中一部分,并且也是他们生活中非常重要的内容。而在学校,开设音乐教程主要的目的也是为了培养学生的模仿能力和表现能力,从歌曲中领悟到人生真谛,学习音乐知识,因此有舞蹈动律的加入更有利于学生对音乐的理解,汲取到乐曲中的精华。

再有,现代音乐教育对音乐的欣赏能力越来越重视。而舞蹈动律是由肢体语言做表达,可以增强学生对音乐的理解力和领悟力,因此舞蹈动律的加入,不仅可以提高学生在音乐方面的欣赏能力,还可以加深学生音乐方面的修养,为学生今后的发展道路提供多个方向,并且舞蹈动律的加入还使音乐课程变得生动有趣,使学生在繁重的学业压力中,在音乐中放松精神,找到精神的寄托。

(二) 达到初中音乐课程教学效果

舞蹈是视觉方面的艺术,舞蹈以肢体活动作为表达方式,在身体舞动之间形成多种多样的造型变化,通过身体的反复运动作为表达思想情感的一种艺术形式,舞蹈动律就是身体语言就初始的动作,它是根据思想情感和音乐节奏而发生潜意识的反复肢体运动,从而形成有规律的动作模式。

1. 便于学生准确把握演唱作品风格特点

要完整、准确地将一个艺术作品表现出来,必须要了解这个作品的创作环境、创作风格、民族背景以及作品中的特色。因为舞蹈动作造型的展现具有直观性,所以不同类型的作品需要设计不同的舞蹈肢体语言,将其作品的风格情感展现出来。因此,教师在讲解

一个音乐作品的风格特色时,除了用丰富的语言进行描述,还应加上适合的舞蹈动作,比如,在学习一首蒙古族《鸿雁》的歌曲时,要让学生了解到这是一个生活在马背上的民族,生活的环境是在大草原上,并且族人热情且热爱自由,让学生从心底与歌曲产生共鸣,当这些感觉融合在一起时,身体就会自然而然地产生具有民族风格特点的身体动律,让那种身处大草原的情景和感受,通过身体的动律和歌曲结合,完整的、准确地将歌曲的情感展现出来,因此舞蹈动律的引入更便于学生准确的掌握演唱作品的风格特点。

2. 将抽象的听觉感觉转换为直观的动作

感觉歌曲的教学方式主要以理论讲解和模仿示范为主,教学方式不够直观,导致学生理解起来较为困难,因此在音乐教学时可以在适当的歌曲中加入一些舞蹈元素,将舞蹈的动律和音乐中的韵律相结合,由抽象的教学方式转变为直观的教学方式,使学生可以更深入的理解乐曲中的内涵,并将其表达出来。

舞蹈动律是运用身体动作作为表达工具,诉说作品中的艺术形象,表达作品中的情感思想,而歌唱韵律往往更注重听觉上的要求,若再加上身体的动律,将对作品的演绎和理解产生有效的辅助作用,提高学生音乐表达方面的能力,使音乐教学的手段和方式上升一个层次。

(三) 推进初中音乐课程教学目的

在初中,学生在校学习的目的便是成为一个全面发展的人。我国《教育法》规定,现阶段的教学目的就是“培养学生的创新精神和实践能力”所以,将舞蹈动律融入初中音乐课程中,可以有效地提高学生音乐课程的兴趣。学生可以运用自己的想象力和对所学歌曲的把握,根据自己的理解进行舞蹈动律的创编。兴趣是促进学生自主学习的关键。知识的本身是具有吸引力的,但是现在很多的教学方式比较呆板无趣,无法激发出学生内心深处的学习兴趣,甚至还会引发学生的逆反心理,使得学生对音乐知识失去兴致和学习的信心,影响初中音乐教学的质量,阻碍学生综合素质的全面发展。这个问题目前是很多初中音乐教学过程都存在的问题,因此,将舞蹈动律引入音乐课程中,不仅可以扩展音乐教学内容,还可以丰富音乐课堂形式,在学生学习音乐时,歌舞结合,提高学生兴趣,弥补学生声音把握的欠缺,找回演唱的自信,增加课堂的生动性和灵活性,达到推进初中音乐课程教学的目的。

结论

舞蹈动律的运用强调的是以音乐元素为中心,让学生在舞蹈动律中更深度地体验音乐。可以帮助学生更好地理解音乐作品,激发学生的学习积极性,从而提高学生的审美能力,陶冶情操。舞蹈动律的应用,也是要求学生将听到的音乐用身体语言的方式表达出来,其中舞蹈动律的中心更偏向于表达学生理解中的音乐感受,学生会根据音乐中的一些情绪,产生一些创作的灵感,充分地发挥自己的想象能力,激发自身的创造潜能。而教学的目的也是培养学生的体验音乐表现音乐的能力。因此,音乐教学应与舞蹈动律结合起来,打造丰富的音乐情境,融合舞蹈动律吸引学生的注意力,并强化学生的音乐感知能力和创造能力,逐步提升学生的艺术修养,开创舞蹈动律下的自由音乐互动模式,鼓励学生大胆地展示自我,树立音乐舞蹈动律的自信,摸索到音乐的曲调规律,形成健康的审美习惯。

苏杭(2001.4.25)女 汉族 辽宁沈阳人 辽宁师范大学音乐学院 19级本科生在读 舞蹈学专业