

新课标下舞蹈教学融合小学音乐课堂的创新探究

于佳卉

海口市第二十六小学 海南 海口 570100

摘要: 在新课标对小学教育的要求中,可以发现音乐教学是非常重要的部分。通过音乐教育能够培养学生的音乐综合素质。也是学生发展心理素质、提高学生的审美能力,让他们有更好的道德素养。而音乐教学中的舞蹈是人们在自然活动的基础,上对人类生活、生产劳动、娱乐等动作的加工提炼,用规范化有节奏的动作,通过人体的手势、舞姿、造型来表达人们的思想感情,反映社会生活的一种艺术表现形式。基于此,本文旨在探讨如何将舞蹈教学有效融合到小学音乐课堂中,通过学科的融合教学策略,激发学生对音乐艺术的兴趣与热爱,促进其全面发展。

关键词: 新课标;舞蹈教学;小学音乐课堂

随着教育的不断深入,小学音乐教育不再局限于传统的歌唱与乐理知识传授,而是更加注重学生艺术素养的全面提升与审美能力的培养。舞蹈,作为一种集动作、节奏、情感于一体的艺术形式,与音乐有着天然的紧密联系。将舞蹈教学融入小学音乐课堂,不仅能够丰富教学内容,使课堂更加生动有趣,还能让学生在身体的律动中感受音乐的韵律与情感,深化对音乐的理解与体验。因此,在新课标的指导下,探索舞蹈与小学音乐课堂的融合路径,对于促进学生综合素质的全面发展具有重要意义。

一、小学音乐教学与舞蹈教学的现状

(一) 教学模式单一

传统的小学音乐教学,长期以来往往局限于一种相对刻板的教学模式,即教师主导,学生跟随歌唱。课堂上,教师主要侧重于教授歌曲旋律与歌词,通过反复练习来巩固学生的歌唱技巧。然而,这种教学模式在激发学生学习兴趣和积极性方面显得力不从心,因为它忽略了学生作为学习主体的多样性和个性化需求。学生们被要求按照统一的标准和节奏来学习,缺乏足够的自由度和探索空间,难以真正感受到音乐的魅力和深度。随着教育理念的更新和教学方法的多样化,人们越来越意识到,单一的教学模式已经无法满足当代小学生对于音乐学习的多元化需求。

(二) 学生参与度不高

即使学生对音乐与舞蹈展现出一定的兴趣与热情,这种兴趣也可能因为多种外部因素而未能充分转化为课堂上的积极参与。其中,教师教学方法的不当是一个关键因素。如果教师在设计教学活动时未能充分考虑学生的年龄特点、兴趣偏好及学习需求,采用的教学方式过于单一或枯燥,那么学生就很难保持长时间的注意力和学习动力,从而导致参与度下降。此外,教学资源的不足也是制约学生参与度的重要因素。缺乏必要的乐器、音响设备、舞蹈服装和道具等,会限制教学活动的丰富性和趣味性,使学生难以全身心地投入到音乐与舞蹈的学习中。当学生的参与度不高时,其学习效果自然会受到影响。他们可能无法充分理解和掌握所学的音乐

与舞蹈知识,也无法通过实践来提升自己的技能和表现力。

(三) 舞蹈知识不足

在小学阶段,由于教育资源的配置和课程设置的特殊性,音乐教师常常被赋予多重角色,其中就包括了舞蹈教学的任务。然而,现实情况是,许多音乐教师并未接受过系统的、专业的舞蹈训练和教育。他们在舞蹈领域的专业知识和实践经验相对匮乏,这直接反映在他们的舞蹈教学能力上。由于缺乏专业性,这些教师在进行舞蹈教学时往往难以做到精准示范和深入讲解。他们可能无法准确把握舞蹈动作的细节和要领,也无法根据学生的实际情况进行有针对性的指导和纠正。这种教学上的不专业性不仅会影响学生对舞蹈技巧的掌握,还可能使学生形成错误的舞蹈习惯,对未来的舞蹈学习产生负面影响。

二、新课标下舞蹈教学融合小学音乐课堂的意义

音乐作为舞蹈不可或缺的灵魂元素,深刻体现了两者在形体语言层面的紧密交织与相互依存。在舞蹈教育的实践中,精心挑选的背景音乐成为激发学生感知舞蹈韵律美感的重要媒介,其旋律的悠扬与节奏的律动,共同构筑起舞蹈情感表达的基石。音乐的选择不仅塑造了舞蹈的基调,更在深层次上引导着舞蹈动作的编排与呈现,这种选择与编排的和谐统一,是艺术创作者们长期合作与探索的结晶。同时,舞蹈本身也是一种生动而直接的音乐诠释方式,它超越了言语的界限,通过舞者身体的每一个细微动作、面部的丰富表情以及独特的舞蹈语汇,将音乐的情感与意境转化为可视化的艺术表达。这种转化不仅加深了观众对音乐作品的理解与共鸣,也赋予了舞蹈以更加鲜明和深邃的艺术生命力。因此,音乐与舞蹈的相互成就,共同创造了视觉与听觉的双重盛宴,展现了艺术融合无限魅力。

三、新课标下舞蹈教学融合小学音乐课堂的创新策略

(一) 以舞蹈导入新课程

课程导入环节作为课堂教学中最为重要的环节,其科学性将直接关系到学生的积极性,为此在小学音乐新课程引入环节可以融入舞蹈元素,以激发学生的兴趣。对于小学生而

言,对于新鲜事物永远保持着热爱与好奇,在上课初始,引导学生欣赏一段美妙的配乐舞蹈,让学生看到他们并不熟悉的舞蹈,便能够在很大程度上激发浓厚的热情,从而快速地融入到新课程学习中,为了进一步激发学生探索欲望,教师还可以针对舞蹈提出问题,引导学生想象舞蹈背后的故事。

例如,在欣赏《小山羊》的音乐课程之前,教师可以化身为一只有可爱的小山羊,随着背景音乐起舞,学生的目光会快速地被教师吸引,感受着教师所展现出来的愉快。在这样的舞蹈下,学生注意力快速集中,并且还会主动思考,这节课是要学什么内容,为什么老师会跳舞。在不自觉的思考中便会对学习产生兴趣。此时教师向学生提问“同学们,你们能够猜出来在刚才的舞蹈中我是扮演什么吗?而我又在做什么?舞蹈的主题是什么?”在这样的问题下,学生展开讨论,有的说老师扮演的是一只鸟,一只小山羊或者一只可爱的小牛等等。带着这样的问题与学生心中的答案,开始新的课程,所获得课程效果也更好。

(二) 在音乐课堂中融入舞蹈律动

在小学音乐教学中,教师可以通过律动教学法来唤醒学生的学习热情,促使学生获得独特的学习体验,增强自身的节奏感、识别能力。重视音乐律动教学,能够让学生从小便具有对运动器官的调节能力,促使其与思维能力的同步提升,进而跟随乐曲展开律动。在小学阶段,学生都会有比较强的模仿能力,通过舞蹈律动的教学方法,能够让学生协调自身的肢体动作,进一步丰富的音乐感受,体会到音乐中的魅力。在音乐课堂上,学生可以掌握到一些基本的唱法和音乐技巧,开发想象力,深刻地领悟到音乐中的内涵,充分发展自身的音乐潜能。

例如,在教师开展《快乐的泼水节》课程时,教师可以组织学生打节拍,让学生可以随着歌曲进行律动,并共同拍手合唱,在此过程中,他们能够学会歌曲的韵律与节奏。在教学中,教师也可以融合一些简单的舞蹈动作,让学生进行模仿学习,通过肢体动作来进一步理解歌曲的内涵,提高教学的质量。小学生往往会缺少切换审美视角的能力,在学习音乐的过程中,他们会对音乐知识比较盲目,无法理解所学知识,大多数的小学生审美视角也会比较单一。因为音乐课堂时间并不是很充足,还要学习很多的理论知识,因为大多数情况下,教师无法有效培养学生的审美能力。因此,针对这个问题,需要音乐教师能够做出创新和改变,制定更加科学的教学策略来丰富小学生的审美观,通过让舞蹈律动与音乐教学在课堂外融合,实现课外延伸。同时,学生也可以习惯用不同的角度去审美。学生进行课堂表演时,教师可以适时引导,比如教师可以询问学生编舞的理由、并利用不同的问题让学生思考,培养学生切换视角去审美的意识,不断丰富小学生的审美视角。在此过程中,一定要加强师生沟通的有效性,全面了解学生的兴趣,定期和学生进行沟通,让他

们能够说出自己真实的想法,并挖掘到他们的兴趣,把舞蹈律动与音乐教学有效融合。

(三) 借助舞蹈感受音乐情感

在新课标的引领下,舞蹈教学融入小学音乐课堂的过程成为了一场富有创意与情感共鸣的教学探索。在这一过程中,教师扮演着至关重要的角色,他们不仅是知识的传递者,更是情感的引导者。通过精心设计的舞蹈教学活动,教师引导学生借助舞蹈这一生动的艺术形式,深入感受音乐的内在情感。学生们在随着音乐的节奏起舞时,不仅学会了舞蹈的基本步伐与技巧,更重要的是,他们学会了如何倾听音乐中的每一个音符,如何捕捉旋律中的情感波动,并将其转化为舞蹈中的力量与柔美。这种教学方式不仅增强了学生对音乐情感的敏感度与理解力,还促进了他们艺术表达能力的全面提升,让小学音乐课堂焕发出更加绚烂多彩的艺术魅力。

例如,当教师在小学音乐课堂上教授《长江我的家》这首歌曲时,可以巧妙地借助舞蹈这一艺术形式,引导学生们深入感受歌曲中蕴含的深厚情感。首先,教师可以通过讲述长江的壮丽景色、历史变迁以及它作为中华民族母亲河的重要地位,激发学生的爱国情感和对家乡的眷恋之情。随后,在音乐的伴奏下,教师引导学生尝试编排与歌曲情感相契合的舞蹈动作,如模仿江水奔腾的流畅线条、展现两岸人民勤劳生活的场景等。通过舞蹈的肢体语言,学生们能够更加直观地感受到歌曲中传达的深情厚谊,进一步加深对音乐情感的理解与共鸣。这种将舞蹈与音乐教学相融合的教学方式,不仅让课堂变得更加生动有趣,也使学生们在享受艺术之美的同时,潜移默化地提升了他们的艺术素养与情感表达能力。

(四) 在音乐课堂中融入舞蹈表演

舞蹈表演不仅是学生展现自我风采与个性的璀璨舞台,更是他们艺术理解能力和表演技巧得以锤炼与升华的有效平台。在这一充满创意与表现力的活动中,学生们通过身体的律动与情感的流露,将舞蹈与音乐深度融合,不仅加深了对音乐节奏、旋律及情感的把握,还促进了艺术感知力与表现力的显著提升。舞蹈表演的过程,实质上就是一次将舞蹈的肢体语言与音乐的情感表达相互交织、相互增强的艺术实践,它使得舞蹈的音乐教学功能得到了淋漓尽致的发挥。通过这样的融合教学,学生们能够在享受舞蹈带来的快乐与成就感的同时,进一步拓宽艺术视野,提升综合素养,为未来的艺术道路奠定坚实的基础。

例如,在教学《小步舞曲》的时候,通过音乐赏析环节,引导学生构想小步舞曲中轻盈欢快的步伐场景,鼓励学生运用想象力具象化这些步伐,并通过模仿动作、以绘画表达旋律起伏等方式加深个人体验。基础学习阶段结束后,教师鼓励学生自信展示,通过个人表演形式,结合班级投票机制,既肯定了优秀表现,又激发了全体学生的参与热情与竞争意识。随后,布置创意任务,让学生自选曲目,自由编排舞蹈,

并以微视频形式记录分享至班级平台。这一系列教学活动不仅点燃了学生对音乐和舞蹈的热情，还促进了学生艺术表现力的提升，有效促进了音乐与舞蹈教学的融合与深化。

（五）以舞蹈延伸音乐广度

在音乐教育的广阔天地中，舞蹈作为一种极具表现力的艺术形式，不仅丰富了音乐的表现手法，还极大地延伸了音乐的广度与深度。通过舞蹈，音乐不再仅仅局限于听觉的享受，而是跨越至视觉与动觉的双重体验。舞者以身体为媒介，将音乐中的情感、节奏与旋律转化为流动的线条、跳跃的节拍和生动的画面，使观众在欣赏舞蹈的同时，也能深刻感受到音乐所蕴含的丰富情感和深邃意境。

例如，在学习《爱的人间》时，教师可以让学生欣赏音乐，并且欣赏该音乐背景下的舞蹈，在舞蹈与音乐融合的背景下引导学生感受爱的主题。在课程的最后阶段，对教学内容作出扩展。教师向学生提问“同学们，本节课程我们最大的主题便是“爱”对不对，而我们身边也环绕着非常多的爱，同学们课下可以将与关爱相关的音乐作品收集起来，下节课我们共同欣赏好不好？”。以此激发学生积极性，有些学生甚至在课堂上就想出了与关爱相关的音乐，“老师，我觉得《爱的奉献》也是一首表达关爱的作品，我下节课带过来与大家一块欣赏”。在活跃的课堂氛围下，本节音乐课程结束了，而学生对于下节课的期待却久久不能散去，这样的课后作业对于学生而言是有趣的。引导学生欣赏同样主题背景下的音

乐与舞蹈作品，能够更好地了解音乐创作中的多种技巧，并且深刻的感受其蕴含的情感，提升音乐素养。教师还可以为学生展示一段音乐后引导学生寻找与其相配的舞蹈动作，实现音乐与舞蹈之间的转化，提升艺术审美能力与艺术品质。

四、结语

综上所述，新课标下的舞蹈教学融入小学音乐课堂，不仅打破了传统教学的界限，实现了艺术教育的跨学科整合，更为学生开启了一扇通往多元艺术世界的大门。在这一过程中，学生不仅学会了欣赏音乐的韵律美，更通过舞蹈的肢体语言，深刻体验了音乐的情感表达与意境营造。舞蹈与音乐的和谐共生，不仅激发了学生的创造力和想象力，还促进了他们身心健康的全面发展。未来，我们应继续探索舞蹈与音乐教学的深度融合之路，不断创新教学方法与手段，让艺术之花在每一个孩子的心中绽放。

参考文献：

- [1] 吴迪. 舞蹈与音乐相结合的教学策略研究 [J]. 北方音乐, 2022, (16): 191.
- [2] 龙文芳. 音乐与舞蹈相结合的教学创新模式的探讨 [J]. 新课程 (中学), 2022, (05): 92-93.
- [3] 肖涵. “舞”动音乐课堂: 浅谈舞蹈在小学音乐欣赏教学中的应用 [J]. 速读, 2021 (5): 154.

