

体态律动在学前教育专业舞蹈教学中的美育探究

刘芳

(安康职业技术学院, 陕西 安康 725000)

【摘要】美育即审美教育,是发现美、感知美、创造美的过程,舞蹈本身就带给人美的享受和美的体验,在高职舞蹈教学的过程中加入体态律动可以更好地体现美,帮助学生更好的欣赏音乐和学习舞蹈,既能提高学前教育专业学生的综合素养,也有利于满足人们对美的追求。文章以达尔克罗兹体态律动作为切入点,研究讨论了体态律动的发展史,分析了体态律动在学前教育专业舞蹈教学中的美育价值,并提出高职学前教育专业舞蹈开展体态律动训练的策略,旨在培育学生审美能力,为学前教育领域的高质量发展提供保障。

【关键词】达尔克罗兹体态律动;高职学前教育;舞蹈节奏训练;美育

前言:

我国的艺术教育融入了很多国外艺术教育的成功经验,在书籍翻译行业兴盛之后,达尔克罗兹音乐教育体系被引入中国,并且达尔克罗兹教学体系中的体态律动被艺术教育行业的众多分支所应用。在高职院校学前教育专业中的舞蹈课程对培养学生良好的专业素养有着非常重要的作用,特别是提高学生发现美、创造美的能力。在我国当前的情况之下,高职学前专业相关理论专业课程较多,学生课业繁重,因此将体态律动应用于学前教育专业当中舞蹈课程的节奏训练是非常重要的,可以有效弥补学生在相关专业素养上的不足。

一、国内外研究现状

达尔克罗兹教学法自二十世纪初期兴起之后,就得到了世界各国的广泛认可,随着众多学会和学校的建立达尔克罗兹教学法传播越发的广泛,自1910年达尔克罗兹出版其教学相关学术刊物之后,很快被翻译成英文、日语、法语等多种语言传播于众多国家应用于多种艺术教学过程之中^[1]。除此之外,学习过达尔克罗兹的学生和研究达尔克罗兹教学法的研究者也纷纷发表相关研究著作。1984年英国人 Elizabeth Vanderspar 对达尔克罗兹教学法进行了详细的梳理,总结其教学的技巧,设计和法则,并对其相关内容进行了详细的阐述。2008年将达尔克罗兹教学法的实际与应用教学过程之中的一线教师 Laura Simna 总结了其教学过程中的经验教训并将其发表。

在中国早期,达尔克罗兹教学法并不受关注,直到20世纪80年代初期,国内才开始了对西方奥尔夫教学方法、柯达伊教学方法和达尔克罗兹教学方法等

众多教学方法的研究探讨,但是在这个过程之中几乎不涉及高职学前教育专业舞蹈课程过程中的节奏训练,对于西方众多教学方法的研究主要基于理论层面。并且绝大部分的研究应用于撰写硕博论文、专著和期刊的发表等方面。但是对于达尔克罗兹教学法的理论研究却比较深入,在当前关于教学方法的研究之中,达尔克罗兹教学法更多地被应用于节奏训练的过程之中,节奏训练又被分为传统训练模式和新式训练模式两大模式,传统训练即为教师在教学过程之中为学生制定详细的学习内容和学习目标,学生在根据教师布置的任务自行展开相关联系。而新式训练模式与传统训练模式恰好相反,在教学过程之中学生是教学主体,教师引导学生进行节奏练习的创新性练习,将其他课程内容运用到节奏训练过程之中,比如将朗诵与节奏训练相结合,将语言节奏带动身体节奏,从而达到更好的节奏训练效果。综上所述,将达尔克罗兹教学法中的体态律动部分应用在高职院校学前教育专业舞蹈教学节奏训练的过程之中,可以促进学生更好更全面的发展^[2]。

达尔克罗兹教学体系

体态律动	学生通过听音乐来学习节奏和音乐结构,并通过自发的身体运动表达他们所听到的内容,进而通过动作表达音乐,通过动态练习发展音乐技能;
视唱练耳	采用“固定调”系统,培养学生的听力和视唱技巧,增强对内心听觉的训练;
即兴创作	运用乐器、动作和声音进行即兴音乐创作

二、达尔克罗兹体态律动教学法的理念以及中国化

（一）达尔克罗兹的创立

达尔克罗兹诞生于世界音乐之都维也纳，后成为历史悠久的瑞士日内瓦音乐学院教授，在达尔克罗兹童年时期就积累了丰富的学习音乐的经验，27岁时成功任教日内瓦音乐学院教授，1950年在参加苏黎世国际音乐教育会议的过程之中达尔克罗兹创立的教学方法引起了多方关注。1910年德国投资家多恩兄弟对达尔克罗兹所创立的教学方法产生极大兴趣，

在德国的赫勒劳赞助达尔克罗兹建立了一所音乐学校，吸引欧洲多国艺术教育家赶来学习参观。碍于第一次世界大战的爆发，学校不得已被关闭，达尔克罗兹离开德国再次回到瑞士，为了进一步推广其教学方法，达尔克罗兹在1915年再次创办了雅克达尔克罗兹音乐学院^[3]。

（二）达尔克罗兹教育体系的形成

在达尔克罗兹任职日内瓦音乐学院教授的时期，经达尔克罗兹研究发现，绝大多数学生虽然可以熟练使用众多高难度演奏技巧，但是却无法准确表达音乐中所蕴含的深刻情感，传统的音乐教育方式并不能满足学生对于音乐学习的需求。学生在传统音乐教育方式的引导下关于音乐的学习停留在理论和演奏技巧层面，学生对于音乐的理解全依赖于课本之上的“规则”，但是音乐是一个人文性质的学科，对于情感的表达较为抽象，依赖“规则”对音乐进行学习，是无法真正理解音乐的^[4]。随着儿童教育被社会各界人士的关注，在幼儿教育过程之中更加庄重个性，关于舞蹈的教学也随之受到人们广泛的关注，达尔克罗兹教学法中的体态律动被应用于职高学前教育专业的舞蹈课程节奏训练之中。

（三）达尔克罗兹教学法中的体态律动

达尔克罗兹教育体系中涵盖了身体节奏训练、视唱练耳和即兴演奏三大部分。身体节奏训练是达尔克罗兹教育体系中的核心部分。达尔克罗兹认为“生命的成长首先来自感官感受和印象，所有感受和印象的获得都在于运动”。并且在运用达尔克罗兹教学法的教学过程之中解释了声音和人体运动的关系，帮助学生更好地把声音和肢体运动相结合，将音乐与情感通过肢体动作和思考联系起来，进一步提高了学生的音乐专业素养，促进学生的动作协调能力，所以体态律动可以应用于高职学前教育专业舞蹈节奏训练。

（四）达尔克罗兹体态律动教学法的中国化

我国在20世纪初期研究幼儿律动和舞蹈的过程

之中，引进了达尔克罗兹音乐教育体系。1986年顾连理和高建进在中国音乐家协会教育委员会和北京师范大学教育系联合出版的《音乐教育参考资料》中对达尔克罗兹的体态律动进行了系统而又详细的研究探讨。1990年12月，缪力在日本学习达尔克罗兹教学法的过程之中，被中国教育学会邀请到首都师范大学为100多位相关一线音乐教师开展了为期7天的音乐教学方法的培训工作，以《快乐的体态律动—儿童体态课例选》为例从理论层面和实践方面为众多一线教师，系统详细地介绍了达尔克罗兹教学方法之中的体态律动。1996年5月和11月，北京师范大学两次邀请美国达尔克罗兹音乐教育体系专家戴安娜前来讲授关于达尔克罗兹音乐教育体系，这使国内相关教育学家更加深刻地认识了达尔克罗兹音乐教育体系。

三、体态律动在高职学前教育专业舞蹈节奏训练中的美育价值

舞蹈是一门相对抽象的学科，理论知识与肢体动作相结合，既是在学习艺术也是在学习一门技术，达尔克罗兹教学法中的体态律动应用于高职学前教育专业舞蹈课程的教学过程之中，可以有效促进学生综合能力的全面发展。体态律动可以有效提高身体对音乐的节奏感，在身体节奏感的基础之上练习视唱练耳，是一种体态律动应用的教学方式。

在达尔克罗兹教学法中认为“节奏”是成功掌握音乐的重要途径，利用“肢体动作”来掌握节奏，在进行“肢体动作”的过程之中，可以将全部音乐节奏表达出来，培养学生良好的音乐欣赏能力。达尔克罗兹体态律动教学方法应用于高职学前教育专业舞蹈课程中的节奏训练之中，不仅是表现美的过程，也是创造美的过程，对于学生专业素质的提高有很大帮助。因此，越来越多的高职院校在学前教育舞蹈课程的节奏训练之中引入达尔克罗兹体态律动教学法。

四、体态律动对高职学前教育专业舞蹈节奏训练的策略

（一）高职学前教育专业舞蹈教学现状

高职学前教育专业是培育具有优秀职业素养和较高思想道德品质的幼儿学前教育工作者的摇篮。在高职学前教育专业中，开设舞蹈课程，通过进行针对性的练习，可以满足学生日后在开展幼儿教育所需要的职业技能需求，所以在高职学前教育专业中舞蹈课程是一门必修课，可以在帮助学生进行形体训练的基础之上帮助学生熟练掌握舞蹈技能，并且将相关技能

运用于实践活动之中。在此基础上,还需要学生具有可以掌握将相关技能用语言的和演示的方式教授出来的能力,掌握相关技能和将技能用语言或肢体动作讲授出来,并从中渗透美育理念,这些都是高职学前教育学生必须掌握的能力,高职学前教育专业与艺术学院舞蹈专业的区别也在于此处。

高职学前教育的学生在正式上舞蹈课之前并没有接受过系统的舞蹈教学,所以舞蹈基础较为薄弱,对于相关理论知识和技能都没有明确的认识,只有小部分的学生可能受到过舞蹈兴趣教学,在高职三年的学习过程中,要想成功掌握相关知识技能必须合理制定学习计划并且严格执行。

就目前高职学前教育舞蹈教学的现状而言,学生需要学习的舞蹈相关技能和理论繁杂,既涉及相关舞蹈理论知识还要学习幼儿舞蹈、芭蕾舞、民族民间舞蹈等。因此,就上述所言,将达尔克罗兹教学法应用于高职学前教育专业舞蹈课程教学过程之中相较于传统的教学方式而言,更加科学合理,有利于提升舞蹈课堂教学质量。

(二) 达尔克罗兹体态律动应用在舞蹈教学过程之中节奏训练的策略

1. 体态律动教学训练。达尔克罗兹认为,音乐与身体运动相互联系相互吸引,音乐可以由身体创造。他肢体动作分为两类:原地动作和空间动作,二者之间可以通过多种不同的排列组合通过进行肢体动作将音乐表达出来。在高职学前教育专业舞蹈课程教学过程之中,开展节奏训练时引入体态律动,通过对音乐进行欣赏,进一步熟悉音乐,引起肢体进行相关运动,这种反应是音乐和肢体协调一致所达成的,是听觉和肢体统一的结果。在进行高职学前教育舞蹈课程教学过程之中的节奏训练之时,引入体态律动,使肢体对音乐形成肌肉记忆,加强身体对节奏的感知力。

2. 选取合适教材。达尔克罗兹体态律动相关的教材种类繁多,但是达尔克罗兹认为,再多的教材也比不上每位教师个性化的教学方式,教材只能引导教师对于准备教学内容,并不能帮助教师形成自己独特的舞蹈教学理念,教师应当对此进行积极的探索,而不是对教材上的内容进行生搬硬套,将不适用的教学理念生硬地运用到自己的舞蹈教学过程之中。基于此,高职学前教育专业的舞蹈教师应当从多个角度来分析备课,谨慎选择教材,严格挑选可应用于自身教学过程中的案例,主动设计科学合理的教学方式,在

教学实践的过程中及时发现问题不断改进教学方法,灵活运用教材,进一步形成具有个性的教学理念。

3. 培养高素质师资队伍。达尔克罗兹认为,一个合格的教师必须能准确把握学生心理状态,了解学生生理情况还需要具备传授学生艺术特长的能力。高质量的教师是学前教育发展的核心动力,同样也是高职学前教育舞蹈教学对学生的培养目标。将达尔克罗兹教学法中的体态律动应用于高职学前教育专业舞蹈课程的节奏训练之中。首先,需要提高相关教师的专业素质,在舞蹈课程之中运用达尔克罗兹教学法之中的体态律动需要教师具备较高水平的专业素养,不仅仅需要教师能够充分掌握相关理论知识,还需要教师具备较高的舞蹈技能水平,因此学校和相关部门需要加强关于高职学前教育专业舞蹈课程教师的相关培训工作。

结束语:

综上所述,中国教育改革中心性的高等职业技术教育学校以为社会培养技术型人才为根本目的。在我国进行了教育改革之后,成立了众多新兴高等职业院校,在每年的高考季,高等职业技术学校招生比逐年上升,学前教育专业的学生很多会步入学前教育岗位,直接面向幼儿开展教育教学活动。学前教育专业学生首先要德、智、体、美、劳全面发展,才能培养出综合能力全面发展的学生。舞蹈是高职学前教育专业的必修课,是作为一名幼师必备的能力,体态律动运用于学前教育专业舞蹈教学,有利于学生的形体塑造,也能提高学生的审美素养,这对于未来的幼儿教育大有裨益。

参考文献:

- [1] 肖晓雪,李波.高职院校学前教育专业与幼儿园绘本舞蹈课程实施现状的调查研究[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2022,(06):118-121.
- [2] 代春洋.微课视域下的高职教育教学模式改革实证研究——以学前教育专业幼儿舞蹈创编课程为例[J].黄河之声,2019,(07):72.
- [3] 李青青.中华优秀传统文化在高职舞蹈课程中的应用——以《用身体走进汉代乐舞》项目教学为例[J].科学咨询(教育科研),2022,(08):146-148.

基金项目:2023年度院级教育教学改革研究项目,将美育融入《幼儿舞蹈创编》课程的路径研究,项目编号:AZJKY2023004