

Promote learning through dance: explore the “three beauties” fusion education

Danjing Yao

Wuhu City, Longshan Primary School, Wuhu, Anhui, 241000, China

Abstract

In the diverse expression of human art, music and dance are undoubtedly two bright pearls, each emitting a unique light, and at the same time closely linked, together to build an indescribable aesthetic experience. Music touches with its unique melody, harmony and rhythm, and dance tells the silent story with its elegant posture, emotion, and dynamic rhythm. When the two meet, the interaction and integration between them, they not only enrich the form of artistic expression, but also show a profound and unique value in education. Therefore, this paper aims to explore the value of music and dance interaction in art integration education, and analyze its positive role in cultivating students' comprehensive quality, in order to provide a new educational perspective and method for the majority of educators.

Keywords

music and dance; art integration; educational value

以舞促学：探索音乐“三美”融合教育

姚丹靖

芜湖市龙山小学，中国·安徽 芜湖 241000

摘要

在人类艺术的多元表达中，音乐与舞蹈无疑是两颗璀璨的明珠，各自散发着独特的光芒，同时又紧密相连，共同构建了一种无法言喻的美学体验。音乐以其独特的旋律、和声与节奏，触动着人们的心灵深处；而舞蹈则以其优雅的姿态、情感的流露和动态的韵律，诉说着无声的故事。当这两者相遇，它们之间的互动与融合，不仅丰富了艺术的表现形式，更在教育中展现出深远而独特的价值。因此，本文旨在探索音乐与舞蹈互动在艺术融合教育中的价值，分析其在培养学生综合素质方面的积极作用，以期为广大教育工作者提供一种新的教育视角和方法。

关键词

音乐与舞蹈；艺术融合；教育价值

1 引言

教育的目的，从人性的角度来说，是要培养优秀的人；从人生的角度来说是要让人活得幸福。作为人类生活的重要组成部分，艺术教育对于人们感受美、欣赏美、表现美有着极大的促进作用，因为艺术，可以让生活更加幸福。传统的音乐教学，教师多以演唱演奏地形式培养学生的综合素养，但是对于新时代的少年儿童，按 2022 版艺术义务教育课程标准中指出，通过艺术教育要培养学生审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解等核心素养，在音乐教学中加入舞蹈的艺术形式，可以使音乐教学更富生机，更富活力，对于培养学生的核心素养具有极大的推进作用。舞蹈与音乐一样，都具有较强的艺术性，它们来源于生活又高于生活，在音乐课

程融入舞蹈，可以提升孩子们对美的认识，提高他们鉴赏、感受、创造的能力，大大音乐提高课堂效率，同时也能加强学生在课堂上的注意力，提升学生的协调能力和表达能力。音乐让舞蹈更有节奏性，舞蹈让音乐更富有故事性，它们互相补充、互相配合、相辅相成。

2 融舞蹈于音乐教学，让学生欣赏美。

舞蹈与音乐都是艺术的表现形式，音乐侧重于听觉艺术，而舞蹈侧重于视觉艺术，将二者有机融合，可以在音乐教学中更好的欣赏美。

舞蹈专业的教师可以发挥专业优势，通过音乐课上的舞蹈训练训练学生们的肢体协调能力和软开度配合音乐课程帮助学生更好的理解音乐的内涵。音乐教材每一个单元都有具体的主题，例如劳动、家乡、动物等，既符合孩子们的学情特点，又达到由浅入深、循序渐进的课程标准。让孩子们在学习过程中潜移默化完成五美教育。纯音乐欣赏，对孩

【作者简介】姚丹靖（1987-），女，中国安徽芜湖人，本科，二级教师，从事小学舞蹈与音乐的融合教育研究。

子们对音乐的理解能力有一定的局限性,现在不仅音乐课,各类学科都会通过一些图片、视频欣赏,节奏能力训练,舞蹈表演这些手段刺激学生的感官,让学生们学会歌曲了解歌曲的基本概况的同时,欣赏歌曲地域风情,感受音乐节奏风格,最后将肢体语言、身体动作、节奏变化、情感输出结为一体,完成了一节课对学生真、善、美的培养和综合素养的提高。

《金孔雀轻轻跳》是二年级的一首曲目,本曲目可以结合傣族舞蹈来融合教学,让学生学会欣赏美。傣族舞是典型的民族民间舞,来源于能歌善舞的民族傣族。有些音乐的课程可以配合多媒体课件和钢琴伴奏就可完整的上好一节课。而这节课更适合结合舞蹈,让学生身临其境展开自己丰富的想象力。这首《金孔雀轻轻跳》就可以作为典型的课堂案例。在地大物博的中国,56个民族各有特色,傣族就属于温婉大气的一个民族类型。首先二年级学生对各民族的概念还没有具象化,但是他们的模仿能力极强,且具有丰富的创造力。他们天生活泼好动,爱幻想爱新鲜事物。在教学中,融入傣族舞蹈更能充分调动孩子们的学习兴趣。本节课笔者就利用自身的专业优势,用舞蹈孔雀舞导入,令人眼前一亮。身着傣族服饰筒裙的笔者将孩子们的注意力一下抓住,并迅速切入本课主题--孔雀,使孩子们学习兴趣高涨。

音乐和舞蹈作为两大艺术形式,都拥有独特的魅力。而作为两不同的表现形式,在音乐课中融入舞蹈,舞蹈的视觉和音乐的听觉结合给音乐课程添加了课堂的趣味性。

3 融舞蹈于音乐教学,让学生表现美。

舞蹈需要学生身体的律动,这样学生可以更好地体验,去感受,这种参与感,是学生音乐体验的重要推动力。在音乐教学中,对于教学重难点的理解与学习时,教师可以在音乐教学中融入舞蹈,增加学生的实践机会,让学生全情参与,这样可以更好地突破教学难点,突出教学重点。还是二年级上册《金孔雀轻轻跳》一课,就可以与傣族舞蹈有机结合,以表现美的方式来解决重难点的教学。

教师将舞蹈贯穿始终,让孩子们用小手模仿孔雀喝水、进食等动作表演,感受歌曲旋律起伏变化的不同,从而唱出不同的旋律,在孩子们的律动游戏中解决了重难点,让孩子们在游戏的同时摄取了知识点。傣族舞柔中带韧,刚柔并济,手型以模仿孔雀为主。孔雀作为傣家人们的吉祥物,孔雀舞也可以表达人们对吉祥如意的憧憬。他们模仿孔雀的戏水、走路、奔跑、展翅、追逐嬉戏等。在音乐课中教师熟练的运用的孔雀手型的灵动技巧,将学生带入了竹林中孔雀的世界。

孔雀基本手型有掌型、爪型、冠型、曲掌等几个手型。这节课内教师就使用了冠型手型(模仿孔雀)来解决课例中的重难点。

傣族里小卜少和小卜冒分别是小男孩和小女孩的意思。

而小男孩的性格是勇敢热情、积极进取。所以小不少的乐句旋律走向是沉稳的,起伏不大的,旋律特点刚劲有力。带入孔雀的舞蹈动作,那小卜少的孔雀就是仿佛在幽静的森林里漫步,清风拂面、闲庭散步,走的很慢,时而抬头看看阳光,抬头时老师带领学生将手指抬起;时而低头戏戏流水,低头时大家的冠型孔雀手轻轻落下^[1]。整个乐句的走向在老师带领和孩子们的模仿中,逐渐清晰。小卜冒:小女孩,性格活泼开朗,能歌善舞。乐句很明显跳跃了许多,旋律线的起伏也变大。这个时候教师就可引导女生将自己的孔雀带到森林里去斗舞。孔雀在斗舞时时而抖抖翅膀,开屏比美。这时候孩子时每节课的主体就体现出来了。此时教师会发现学生可以自主创造动作进行练习。当一节课学生可以主动的积极的加入到课程的创作和拓展当中,那说明这节课的学生主体性得到了充分的发挥,说明在音乐课上引入舞蹈元素时非常有益的。

用傣族手型解决重难点之后,因为舞蹈的活动性,增加了学生的参与度。傣族的葫芦丝伴奏加上对孔雀舞手型的学习,让学生们对傣族歌曲和舞蹈都跃跃欲试。傣族舞作为云南省傣族的传统艺术表现形式之一,它代表着傣族人民对美好生活的期待和希冀。加上傣族独有的泼水节,使得傣族舞蹈在那么多民族中脱颖而出,独成一派。傣族舞蹈里,人们会用柔软的肢体动作和细腻的流畅的舞蹈动作来传递情感和故事。本课中,教师可以趁胜追击,继续用傣族舞蹈成品舞蹈配合教学内容《金孔雀轻轻跳》进行下一步教学。整首歌的风格就是温婉细腻加上葫芦丝配乐,学生们很快就可进入状态。

4 融舞蹈于音乐教学,让学生创造美。

当学生对艺术充满兴趣,对艺术充满热情之后,他们就会产生创造艺术的冲动;当他们在生活当中感到人生的幸福时,他们也会有艺术创作的灵感。所有的教学的最终,就是提升学生的思维能力,让学生学会创造。对艺术的创作,也是学生创新能力培养的重要渠道。舞蹈融于音乐教学中,更以让学生在音乐学习后,舞蹈的形式去创造表现音乐,真正实现创造美。

教学《我是草原小牧民》时,可通过音乐和舞蹈的结合,探索草原的魅力,体验小牧民们的生活。这样的教学方式不仅能培养学生的艺术修养,更能让他们在趣味和创新中感受艺术的魅力。音乐与舞蹈的结合,如同草原上的风与云,相互交织,相互映衬。音乐为舞蹈提供了旋律和节奏,而舞蹈则为音乐注入了生命和活力。这种融合不仅能够增强学生的音乐感受力,还能培养他们的身体协调性、创造力和想象力。

课堂教学中,通过舞蹈的动作和节奏,学生能更加直观地感受到音乐的韵律和节奏,加深对音乐的理解和感受,舞蹈需要学生将身体各部分协同工作,这不仅能够锻炼学生的身体,还能培养他们的身体协调性^[2]。此外,音乐与舞蹈

的互动教学还能够激发学生的创造力和想象力。在舞蹈表演中,学生需要根据音乐的情感和意境,通过舞蹈动作来表达自己的理解和想象。这种创造性的过程不仅能够培养学生的创造力,还能够让他们在音乐与舞蹈的世界中自由翱翔,尽情展现自己的个性和才华。

在教学开始前,教师为学生营造了一个充满草原风情的课堂环境。教室的墙壁上挂满了蓝天白云和草原的装饰,仿佛置身于广袤的草原上。同时,我们播放了一段草原风情的音乐,引导学生闭上眼睛,想象自己正在草原上奔跑,感受草原的宁静与壮丽。接着,教师扮演“草原精灵”,以生动有趣的语言为学生讲述草原上的故事,引导他们进入草原的奇幻之旅。这样的导入方式不仅激发了学生的学习兴趣 and 好奇心,还为后续的舞蹈教学做好了情感铺垫。

在舞蹈教学环节中,教师教授了与草原文化相关的舞蹈动作。为了让学生更好地理解 and 感受舞蹈的韵律和节奏,将舞蹈动作分解为简单的步伐和手势,并配以生动的示范和讲解。例如,教授了学生“骑马舞”,让学生模拟骑马的动作,双手握拳放在腰间,仿佛握住马缰绳,脚步轻盈,仿佛在马背上颠簸。这样的舞蹈动作不仅让学生感受到了草原上的骑马文化,还锻炼了他们的身体协调性。同时,还教授了学生“挤奶舞”和“摔跤舞”,让学生模拟挤奶和摔跤的动作。通过这些舞蹈动作的学习,学生不仅了解了草原上的日常生活和竞技文化,还培养了他们的表演能力和创造力。

当学生掌握了基本的舞蹈动作后,教师开始将音乐与舞蹈相结合。为学生播放了《我是草原小牧民》的音乐,让他们跟随音乐的节奏自由地舞动身体。同时,教师引导学生将刚才学到的舞蹈动作融入到音乐中,使音乐和舞蹈完美结合。在这个环节中,需要鼓励学生发挥自己的创造力和想象力,根据自己的理解和感受来表演舞蹈。提供给了学生充分

的自由度和空间,让他们尽情展现自己的个性和才华。

为了培养学生的创新能力和想象力,还可以设置了一个创新环节,让学生根据自己的想象和创意创作属于自己的草原舞蹈,鼓励他们结合自己对草原的理解,加入一些独特的动作和元素,使舞蹈更加个性化和创新^[1]。在这个环节中,学生们展现出了惊人的创造力和想象力。他们创作出了各种各样的舞蹈动作和组合,有的在舞蹈中加入了蒙古族的摔跤元素,有的在音乐中融入了草原上的风声、马蹄声等自然声音,使得整个舞蹈更加生动和有趣。

完成创作后,学生们进行了表演展示。他们纷纷走上舞台,向同学们展示自己的作品。通过表演展示,学生们不仅锻炼了自己的表演能力和自信心,还增强了彼此之间的交流和合作。观众们也为他们的精彩表演鼓掌喝彩,为他们的创意和才华点赞。在课程的最后,教师进行了反馈和总结,给予了学生们积极的反馈和肯定,鼓励他们在未来的学习和生活中继续发挥创造力和想象力。同时,教师也总结了本次课程的主要内容和收获,让学生们更加明确自己在音乐与舞蹈方面的成长和进步。经过这次《我是草原小牧民》的音乐与舞蹈互动教学,学生们展现出了极高的参与热情和创造力。他们不仅在舞蹈中感受到了草原的壮丽与风情,还通过音乐的节奏和旋律,进一步加深了对舞蹈动作的理解和掌握。这种教学方式不仅丰富了教学内容,还提高了学生的学习兴趣 and 动力。

参考文献

- [1] 包娟:民族民间舞蹈融入小学音乐教学中的意义[J].尚舞,2023,(23):126-128.
- [2] 胡顺宇:结合舞蹈与音乐,打造多元化的小学音乐课堂[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2023,(11):95-97+119.
- [3] 李开红:舞蹈律动,高效课堂——论小学音乐舞蹈律动进小学音乐课堂的实际意义与应用方法[J].尚舞,2023,(18):126-128.