

绘本读物在幼儿园艺术领域教学中的应用研究

张文秋

(江西省吉安市吉水县第二中心幼儿园 江西 吉安 331600)

【摘要】目前, 绘本教学有风起云涌之势。然而, 绝大多数绘本教学关注的是绘本故事情节及其讲述的哲理。其实, 绘本中蕴藏着许多艺术元素。我们如果在绘本中寻找最佳的艺术切入点, 引导幼儿开展丰富多彩的艺术活动, 就会更好地促进幼儿的发展。

【关键词】艺术; 幼儿园绘本; 绘本教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.05.055

绘本, 俗称图画书 (picture book), 是用色彩鲜艳、形象夸张的图画与少量简易的文字交织的形式叙述一个故事, 表达特定情感、主题的幼儿读本, 符合幼儿形象性思维的特点, 非常适合幼儿园的幼儿阅读。

然而, 目前大部分老师对于绘本教学的组织和开展还很茫然, 部分老师将绘本教学等同于故事教学, 几乎是纯粹的翻页讲述。还有老师制作了精美的多媒体课件, 结果课件成为主角, 绘本却成了配角。这便在无形中剥夺了幼儿自主阅读的机会, 限制了幼儿的想象空间。还有些幼儿园将绘本直接投放到区角中当作自由读物, 没有充分发挥它的教育价值。那么, 在实际教学中, 我们应该如何去更好地进行绘本教学呢? 我园老师们经过几年的实践与探索, 开发了适合本园与当地实际的绘本教学方法, 取得了较为理想的效果, 能让幼儿真正体会到绘本阅读的快乐。

一、营造浓郁的绘本阅读环境

墨子说: “染于苍则苍, 染于黄则黄, 故染不可不慎也。”生活与学习都是需要氛围的。良好的阅读环境是保证阅读质量的重要前提。我园在每个班的活动室都布置了阅读区, 投放了大量绘本, 创设了温馨的阅读小天地, 使幼儿在柔软和舒适的环境中主动进行阅读。园内有专门的绘本室, 并购置了上万册适合不同年龄段幼儿阅读的绘本。幼儿们在这里可以自由选择, 体会徜徉绘本海洋的快乐。另外, 我园老师还自制了绘本, 并组织家长和幼儿做亲子绘本, 然后将这些自制绘本装饰到楼道等公共区域, 营造良好的阅读氛围, 让幼儿能走到哪儿学到哪儿, 沉浸在浓浓的书香味中, 从而起到潜移默化的作用。

二、将绘本教学同艺术活动紧密结合

(一) 在绘本中体验绘画的喜悦

很多绘本插图都是一些正经绘画大师完成的。它的美术元素能很好地帮助幼儿将无意识的想象变成有意识的创作。很多时候, 幼儿想要把自己的想法用绘画进行表达, 但缺少技法。教师的示范又限制了他们思维与表达能力的发展, 导致幼儿的创作欲望被限制。绘本中的精美图画蕴含了大量用色、线条、构图、人物描绘上的技巧。幼儿一边感受故事、一边欣赏图画, 能激发其想象能力与创作欲望, 提升其美术学习的兴趣。

(二) 在绘本中感受表演的快乐

每个绘本都是一个精彩的童话故事。幼儿处于幼儿阶段, 其语言组织能力和表达能力都较弱。为此, 我们可以开展绘本表演活动, 让幼儿通过绘本中精致的画面, 在脑海中形成一个直观的印象, 然后模仿绘本中角色的动作、表情、神态以及装扮, 进行创造性表演的游戏。幼儿可从书中人物的表情、神态清晰地分辨出人物性格的善恶、美丑, 并表达自己对人物的喜恶。同时, 幼儿的表演游戏融想象、创造于一体, 对幼儿创造能力的培养与发展起着不可低估的作用。

(三) 在绘本中享受折纸的乐趣

绘本不只是讲故事。我们可以大胆尝试将绘本阅读与折纸融入一起。例如, 《神奇的报纸》, 老师和幼儿可同时准备报纸。丁丁出去玩, 天下起了小雨, 他

用报纸折了一顶 (雨帽)。路上, 遇到商场发生火灾, 雨帽变成 (消防帽) 去救火。救火没有工具, 消防帽变成 (水盆) 来舀水。大火终于被扑灭了。雨太大了, 街道满是水, 水盆变成 (船)。他划着船向前走。“咚”, 船头撞坏了 (撕掉一个角)。“咚”, 船尾又撞坏了 (再撕掉一个角)。船要沉了, 赶快变成救生衣 (直接打开)。这样的绘本与折纸的有效结合既理清了故事的主线, 同时又很好地训练了幼儿的动手能力。

(四) 在绘本中领略音乐的韵律美

幼儿喜欢看五彩斑斓的画, 也喜欢听不同的声音。老师将音乐教学与绘本结合, 不仅迎合了幼儿的需求, 更使绘本教学有所创新。音乐最大的特点在于运用声音的高低、强弱、快慢来表现音乐形象。我们要选择与绘本角色、形象特点及故事情节内容相匹配的音乐。例如, 《奶牛的埋伏》讲的是农场的一头奶牛与邮递员的故事。顽皮的奶牛洛克经常埋伏在邮递员送信、送包裹必经的路上, 冷不丁地扑出来, 把邮递员吓得魂飞魄散。有一次, 邮递员被吓得摔下车。奶牛洛克躲闪不及, 一屁股坐在邮递员的自行车上, 将自行车压扁了。我们选择了一段《惊愕交响曲》。音乐旋律中突然出现的响亮音色所展现的情境与奶牛洛克突然扑出来吓唬邮递员的情境相近。随后, 老师引导幼儿讨论听了这段音乐的感受。小朋友都能从突然变大的声音里感到肯定发生了害怕的事。通过倾听和欣赏音乐, 幼儿对吓唬有了具体的感受, 能较好地进入到绘本所描述的情节中, 并理解故事的内容。

(五) 在绘本中寻找剪纸的乐趣

绘本教材有其他教材无法替代的东西, 那就是色彩丰富。它能生动形象地把情景呈现在儿童面前。老师应抓住这个时机来培养幼儿剪纸的兴趣。例如, 在读《爷爷一定有办法》时, 老师要引导幼儿用一张完整的纸当作毯子。约瑟渐渐长大了, 毯子变小了。爷爷将它变成了一件奇妙的外套, 将毯子剪成外套。外套变成背心, 背心变成领带, 领带变成手帕, 手帕再变成纽扣。直到有一天, 纽扣丢了, 再也不能改造了。有办法的爷爷就把它做成了一件故事, 因为故事永远都不会旧。这样让幼儿在阅读完绘本后, 自然而然地把绘本中的故事就用剪纸的形式表现了出来。

光是万物的能量, 美是生命的方向。幼儿绘本是幼儿园的一大教育资源。老师要以绘本为载体, 组织开展各个学科的教学。老师在运用绘本时不仅是要用它来讲故事、让幼儿学知识, 而且还要挖掘它的综合教育功能, 全面帮助幼儿提升认知、社会和艺术等多方面的能力, 让幼儿得到全方面、多角度、多元化的发展。我们相信, 总有一天, 艺术之魂会点亮绘本教学之光!

参考文献

- [1] 张梅, 柳菁. 儿童绘本在幼儿园美术教学中的价值分析[J]. 兵团教育学院学报, 2018(3): 82.
- [2] 赵月. 绘本应用于幼儿园艺术领域教学的实施策略[J]. 好家长, 2017(32): 128.

舞蹈编导的创作思想和结构分析

马晓凤

(青海省果洛州民族歌舞团 青海 果洛藏族自治州 814000)

【摘要】舞蹈编导是一个舞蹈作品创作的重要主体和灵魂, 其将舞者的身体和音乐以及舞台效果集于一身, 以此来表达不同的美感和涵义。下面本文结合目前舞蹈的相关作品来分析舞蹈编导的创作思想与结构, 以供相关人员参考。

【关键词】舞蹈编导; 创作思想; 结构

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.05.056

前言

舞蹈编导是整个舞蹈事业发展与建设的核心人物, 也是舞蹈事业发展的重要职能, 其本身的工作在于如何将舞蹈这种特殊的艺术形式来将世界中一些高尚和美的思想品德传达到观众的眼中, 也正是这种基于生活的观察与体验, 促使舞蹈编导需要具备一定的创作灵感和思想, 这也是塑造一个完整舞蹈作品的重要前提。随着人们审美意识的逐渐提升, 舞蹈所表达的共性是所有观众所认可的基本要求, 而其表达的特性则需要舞蹈编导来结合创作的艺术眼光来看待这种特殊的艺术形式, 因此只有创作出符合广大人们需求的基本审美形态的舞蹈作品, 才能够保证这个舞蹈作品的成功。

一、舞蹈编导需具备时代与民族精神

在一件艺术作品中, 形象的表达是其重要的体现, 其形象也是舞蹈作品中“中枢”的表现, 编导结合这种表现来展现自身的思想内涵, 进而出于其本身的情感反应来做出艺术具体的行为^[1]。其中情感是人类的精神载体, 所以在舞蹈创作中, 需要先将人、事和物的时代与民族精神来反映出来, 进而迎合广大人民群众的具体需求。

在舞蹈编导的眼中, 舞蹈创作思想是一种具有形神合一特点的舞蹈形象, 其都

是以独自的律动来表现出人们的思想情感。其中单一动作所组合而成的句子被称为“舞句”, 将这些“舞句”不断的演变在一定的时间内部和空间内部, 将其演变为舞蹈的段落, 并且在音乐的伴奏下来表达一种独特的思想与情绪, 这样才能够使人们观赏到具有美化性、节奏感和区别于人们生活中人体自然动作的艺术作品, 这种形象被称为舞蹈形象, 一般舞蹈形象的表达主要体现在作品的主题上, 并且需要以民族的形式来表达完美感情的任务。

如在女子独舞《乳香飘》中, 其在形象的塑造中就成功的将一名蒙古族女性的美展现出来, 将时代精神的突出与感情的表达做到淋漓尽致, 将作品内容中体现的鲜明形象明确的表现出来。在创新舞蹈动作中, 其将手捧奶碗变为胸腰放碗的高难度动作造型, 使该舞蹈能够迅速的流动起来, 以此来表达其重要的情感涵义, 特别是在快结束的时候, 其使用了偏位头部顶碗的创意, 将女性的曲线美做出突出的表现, 这种高难度的技巧为观众带来前所未有的视觉冲击, 表现出蒙古族舞蹈独特的个性美和人物形象美, 进而展现出舞蹈的主题风采。该舞蹈也正是以这种鲜明的人物形象来将民族精神与时代精神融入舞蹈中, 使舞蹈编导的创作精神与思想结构得到全面展现。

二、舞蹈编导需从生活出发来发现美

艺术来源于生活，这是亘古不变的真理，同样在舞蹈创作中，其主要是将生活有意识的动感，结合形象的塑造将舞蹈具有的特殊美全面展现。而舞蹈是一种其他艺术难以比拟的一种形式，其主要的原因在于，所有的舞蹈行为都是一件活动的雕塑艺术，人们可以看得见、摸得着，其具有的直接感受和撞击心灵的特殊功能在时刻的震撼着人们思想与心灵^[2]。舞蹈美的创作，生活是基础，只有将生活中的真善美牢牢抓住，才能够将这种形式灌入到舞蹈创作中，进而基于生活来表现出舞蹈的美感。而作为舞蹈编导而言，其需要将实际生活作为抓手，到实际生活中去体验和生活中存在的美，然后将这种独特的自然形态和人物美感相互融合、加工，这样才能够塑造出更加完美的人物形象，进而为舞蹈创作融入灵魂，为观众提供更加具有融合美的舞蹈作品。

如在藏族舞蹈《果谐》中，其主要流传于广大的藏族农区，是一种深受藏民喜爱的自娱性圆圈舞，有着“西藏农村歌舞”的美称，每当节日来临时，人们边歌边舞，伴随着男女轮流的演唱和合唱，为家乡的美和爱情的情绪做出展现。在该舞蹈中，人们跳着三步一变、顿地为节的步伐，节奏鲜明的联手，当舞蹈速度在逐渐加快之后，所有的舞者都会以节奏鲜明的全脚掌重步落地的跳跃，将歌舞推向气氛的高潮。在该舞蹈的演绎中，其就是以人们生活为基础，在人们闲暇期间所创作的舞蹈。自从这种舞蹈开始流传，受到广大藏民的喜爱，这其中的内涵也是一名舞蹈编导所需要学习和注意的思想，将生活内容融入舞蹈中，给舞蹈赋予生活的内涵与美，这样才能够使舞蹈的灵魂加以体现。

三、舞蹈编导需充分体现形象与色彩的个性化

在舞蹈的编排与创作期间，需要将个性化表现和形象塑造如何贯穿在整个舞蹈内容中，这种个性化的形象塑造和色彩鲜明性表现也是整个舞蹈主题的重要思想环

节。一般在编导实施创作期间，都要以生活为基础，如果在此基础上将人物形象突出个性和鲜明的色彩，会使整个形象更加完美^[3]。因此对于舞蹈的构成而言，其重点在于对形象色彩的研究。首先需要将舞蹈的发展的规范与发展加以关注，所谓舞蹈的词汇规范化，实际上就是要求舞蹈要具备民族风格，并且有着鲜明的特点和准确的表现性和普及性。任何民族都有着属于自己的语言特点和标准，有着这个标准也就实现了本民族发展共同语言的基础，而舞蹈的规范化与语言的规范化有着一定的关联。在我国民族舞蹈长期发展过程中，在人们对美的发现与总结下，逐渐形成了优良的艺术规范性，并且这种艺术规范性对于我国民族艺术的纯洁性有着良好的促进作用，并且对于我国学习与传承民族舞蹈、发展民族舞蹈都有着极其重要的现实意义。如藏族人民自我编制的《果谐》《果卓》《堆谐》、弦子、锅庄、踢踏舞等，这些舞蹈无论是在形象的表现上还是在个性化色彩的鲜明性表现上，都贯穿在整个舞蹈过程中，这也是这种舞蹈获得成功传承的重要因素。

结语

综上所述，在舞蹈的创作中，舞蹈编导需要本着民族精神和时代精神，结合生活实际情况与当地的元素与特色，将舞蹈的动态美、贯穿于整个舞蹈中的个性与鲜明的色彩充分体现，以此来充分表现出舞蹈编导的创作思想，为人们带来美的享受和生活。

参考文献

- [1] 安华文. 舞蹈编导所需的基本能力探析[J]. 艺术教育, 2019(12): 87-88.
- [2] 朱露露. 试述现代舞蹈编导中的创作思想及创作结构[J]. 中国民族博览, 2019(07): 132-133.
- [3] 吴璇. 舞蹈编导教学中的舞剧创作实践分析[J]. 中外企业家, 2018(25): 192.

初中音乐课堂中声势律动教学的实践策略研究

李子秋

(上海市嘉定区黄渡中学上海 201804)

[摘要]随着课程改革在初中音乐课程中的不断深化，作为培养学生核心素养的重要抓手，初中音乐课程教学得到越来越多音乐工作者的重视。近年来，声势律动作为比较常用的教学模式逐渐走进初中音乐课堂，科学、合理的运用声势律动教学模式既可以提升学生在音乐课堂的参与度，也可以培养学生的节奏感，进而达到提高学生音乐学习兴趣的目的。本文对声势律动在初中音乐课堂的应用进行了深入研究，以期对未来初中音乐教学的开展有所助益。

[关键词] 声势律动；初中音乐；课堂教学实践

[DOI] 10.12522/j.issn.2096-6261.2020.05.057

引言

音乐是可以赋予人类智慧的艺术，音乐教学的综合性功能显而易见，特别是对提升人的审美能力有着不可估量的作用^[1]。随着我国课程改革的不断推进，传统的教学方式和教育理念已然不能和时代的发展相匹配，也不能满足科学教育的要求。音乐教育作为初中素质教育的重要组成部分，既要引导学生感知音乐的美，又要关注初中生综合素质的提升，深化学生对音乐艺术的热爱。声势律动是对传统初中音乐教学进行改进和升级的重要模式，利用声势律动可以显著提升音乐教学的效率和质量，培养学生的审美能力和艺术修为，引导学生深刻品味音乐艺术的魅力所在。

一、声势律动的含义

所谓声势就是将身体作为乐器，利用身体的动作而发生声音的一种方法。声势作为人类表达情感、宣泄情绪、沟通交流的最直接的方式，早在语言和音乐产生之前，就被人们广泛应用^[2]。在大型体育活动的开幕式中，人们利用身体动作表达自己欢喜的情感；在表演结束之后，人们利用鼓掌的方式表达对表演的欢迎和喜爱。这些都是声势的表达形式。在音乐教学中，律动是最为普遍的应用方式。声势和律动是两个不同的概念和领域，律动更关注的是动作，而缺少对声音的关注，声势恰好可以弥补律动在此方面的缺憾。从音乐的角度出发，声音是必不可少的参与者。对初中生来说，因为他们对音乐的基本常识已经有了一定的了解，为了加深他们对音乐知识的理解和记忆，音乐教师可以利用声势律动让学生运用自己的身体动作产生音乐和节奏，在声势律动的引导下，不但可以增强学生的身体协调能力还可以强化学生对音乐的理解，并激发学生的创造力和审美感。

二、在音乐教学中应用声势律动教学的意义及现状

(一) 初中音乐课堂中声势律动教学的意义

身体的积极参与是声势律动教学关注的重点。处于青春期的初中生好奇心极强，喜欢有律动感的事物。在初中音乐教学中应用声势律动恰好符合初中生目前的心理和生理特点。声势律动教学不同于传统的音乐教学，它更符合学生的心理需求，体现了以学生为主体的教学要求。

第一，锻炼了学生的节奏感。节奏感在音乐教学中的作用不可小觑。学生在日常生活中的跑步、竞走等都带有非常明显的节奏感。声势律动作为做最有效的教学方法，可以通过不断提升学生的协调力的方式增强对学生节奏感的培养和锻炼。第二，激发了学生的创造力。利用声势律动展开音乐教学，学生可以在听到音乐的同时利用身体动作进行即兴的表演，学生可以充分发挥自己的想象力和创造力以表达此时此刻的想法和感情。音乐教师也可以充分利用声势律动的教学特性，通过丰富的表现形式，强化学生对音乐的欣赏能力，进而激发对音乐学习的兴趣。第三，提升了学生的应变能力。在声势律动教学过程中，学生可以根据音乐旋律的起伏变化，做出相应的动作反应，以此来强化学生对动作的反应度。教师可以通过播放不同的音乐作品，让学生根据音乐做出不同的动作展示，提升学生的应变能力。

(二) 初中音乐教学的现状

第一，不重视音乐教育。由于受到应试教育的影响，我国很多初中学校对音乐教育都不重视，忽视了音乐对学生成长和发展的关键作用。很多学校和老师将教学

重点放在文化课的学习上，将学习成绩作为衡量学生好坏的唯一准则，不重视学生综合素质的发展和培养。第二，音乐教学方式单一。音乐教学方式的单一性也是当前我国初中音乐教学的一大弊端。依然采用传统的教学模式，单一的形式化教学一方面不利于学生音乐能力的培养，另一方面，由于缺少新颖性，学生对音乐学习没有激情，音乐教学质量和效率很难提升。

三、声势律动在初中音乐课堂教学中的应用策略

(一) 激发学生兴趣，提升学生鉴赏水平

学生对知识的学习兴趣决定了对所学内容的接受程度和掌握程度。教师在日常音乐教学过程中，将声势律动与音乐教学有机融合，将音乐的节奏感通过动作进行展示，既可以激发学生的参与度，又能提升学生的学习兴趣。一方面，教师可以先通过自己亲自演示的方式，将自己对音乐的感想用身体进行表达，可以帮助学生更好的领会音乐所蕴含的感情和内容。另一方面，教师在教学中，还要注意对学生对音乐鉴赏能力的培养。教师可以选择不同节奏、或者律动起伏较大的音乐作为模板，引导学生自己对音乐的感悟通过身体动作进行表达，这个过程既是学生学习音乐知识的过程，又是提升对音乐欣赏水平的过程。另外，音乐教师应该积极利用各种先进的技术手段，使音乐课堂变得更加丰富和多样化，进而提升学生对音乐的学习热情。

(二) 丰富教学形式提高音乐教学效果

运用声势律动开展初中音乐课堂教学时，音乐教师对音乐作品类型和曲目的选择应该不拘一格，要综合考虑进行选择，因为从音乐的本质而言，不同风格和类型的音乐作品，可以从不同角度提升学生的鉴赏水平。在这个过程中，教师可以适当的选取游戏的元素，将游戏化教学和音乐教学有机融合，让学生在游戏中学会音乐学习的乐趣，进而将声势律动的优势充分展现。游戏化教学可以将学生的注意力牢牢的锁定在音乐课堂，与此同时声势律动模式的教学效果也可以被充分发挥。学生学习的主动性被激发，使得学生怀着轻松愉快的心情进行音乐知识的学习，教学效果自然事半功倍。

(三) 利用声势律动展现音乐情感

开展初中音乐课堂教学，教师不但要培养学生的音乐知识和音乐素养，还应该注重对学生音乐情感的培养，让学生感知音乐作品所蕴含的文化价值和艺术美感，在跳动的旋律中实现对情感的升华。要实现这一目标，单纯的对音乐知识的讲解远远不够，利用声势律动则可以以更加直观的方式帮助学生纾解和宣泄对音乐作品的真实情感体验，利用身体的动作与音乐相融合，品味音乐作品所表达的真实情感。

参考文献

- [1] 王瑞. 浅谈声势律动在小学音乐课堂教学中的有效运用[J]. 北方音乐, 2020(06): 219+221.
- [2] 叶璐. 初中音乐教学中的声势律动应用[J]. 北方音乐, 2019, 39(13): 182+184.

作者简介:

李子秋 女(1992-)民族: 汉 籍贯: 湖北荆州 学历: 本科职称: 中教二级, 研究方向: 初中音乐教学工作单位: 上海市嘉定区黄渡中学。