

达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中的应用

陈丹丹

赣州市章贡区第二小学

摘要：音乐教育创新背景下，在小学音乐教学中展开达尔克罗兹体态律动编创应用实践突破了传统音乐教学模式的局限。这种“以动促学”的教学方式与学生身心发展规律十分契合，能够有效促进学生音乐核心素养的培养。但在具体的应用实践过程中仍旧存在诸多问题，导致了体态律动编创在音乐教学实践中的有效性未能达到预期。基于已经发现的问题，教育工作者应该在达尔克罗兹体态律动编创的教学应用中充分重视学生的主体地位，在内容与形式上进行多样化的创新，完善评价体系等机制。最终实现小学音乐教学的可持续发展。

关键词：达尔克罗兹体态律动；小学音乐；应用策略；实践创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.06.109

引言

随着教育改革的不断推进，传统小学音乐教育模式已经难以适应时代发展的教育需求。达尔克罗兹体态律动编创的应用实践可以通过更直观的方式向学生传授相对抽象的音乐知识，能够更好地促进学生音乐综合素养的发展。此类音乐教学模式的创新策略探究也日益受到教育界的关注。在这种背景下，以人民音乐出版社小学音乐二年级下册《飞呀飞》这一课为例，如何在具体的教学中有效应用达尔克罗兹体态律动编创，探索更加有效的应用策略，已经成为教育工作者亟待解决的重要问题。

一、达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中的应用意义

（一）契合学生身心发展规律

达尔克罗兹体态律动的教学应用有效连接了学生多感官音乐学习体验，这种“以动促学”的教学方式与小学阶段的学生身心发展规律有着较高的契合度。小学阶段的学生更倾向于通过具体的活动体验探索未知知识^[1]，体态律动将相对抽象的音乐知识转化成了更直观的教学内容，学生可以更容易对音乐学习产生学习兴趣。“以动促学”的达尔克罗兹体态律动编创应用有效促进了学生能够在动中学，又在学中动，极大增强了学生的音乐学习体验以及学习效果。学生通过体态律动由身体的动作充分感知音乐，从不同的视角深入理解学习音乐知识。具身化的音乐体验为学生在音乐学习中带来了更加直观的音乐节奏认知，可以帮助学生更系统地建立音乐知识结构体系。学生利用这种多元化的音乐感知可以更加深入理解多样化的音乐内涵。

（二）提升音乐核心素养

达尔克罗兹体态律动编创的教学应用有效促进了学

生音乐核心素养的培养。这一教学模式更注重学生自主探索音乐知识的引导，在自主探索的学习实践中充分激发学生对音乐的理解^[2]。学生在对音乐深入理解的情况下，会逐渐增强自身的艺术表现力。这种创编教学还进一步促进了学生思维能力的发展，促进了学生对多元文化的深入理解。达尔克罗兹体态律动编创教学的分组协作模式锻炼了学生的协作能力，推动了学生在互相帮助中共同进步。学生在编创实践活动下的音乐表达促进了自身审美感知的培养，强化了对音乐之美的深入理解。学生核心素养的提升为学生在未来学习生活中的持续成长打下了坚实的基础，对学生个人素养的全面发展有着十分重要的积极影响。

（三）突破传统教学模式局限

在小学音乐教学中引入达尔克罗兹体态律动编创有效突破了传统音乐教学模式的音乐课堂模式僵化的局限，转变了音乐课堂知识单向灌输的现状。学生逐渐由被动的音乐知识接受者变成了主动参与者，极大增强了学生进行音乐知识探索的积极性^[3]。学生在积极的自主探索过程中可以更好地理解音乐，实现自身音乐素养的高质量发展。达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐中的应用不但利用身体律动强化了学生对音乐的审美感知，还节奏的直观化体验帮助学生深入理解音乐中的情感变化。这种更加强调课堂实践的音乐教学模式更鼓励学生在实践中激发自身的创造力，帮助学生将已经掌握的音乐理论知识充分内化，最终实现学生音乐综合素养的全面发展。

二、达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中应用存在的问题

（一）现实教学条件制约

当前小学音乐教学中达尔克罗兹体态律动编创应用

实践受到现实教学条件的制约主要体现在课程设置边缘化和教学资源相对匮乏两个方面。课程设置边缘化的主要原因在于许多学校的教学理念往往趋于传统^[4]，更加重视音乐理论知识的传授。这就导致了体态律动教学的重视程度较低，在日常教学中很难有着系统化的课程安排。正因为没有系统化的课程设置，体态律动的课堂活动教学还缺乏连贯性。教学资源匮乏也是小学音乐教学中不容忽视的重要问题，从教具到相关培训资源的需求缺口都影响了体态律动编创教学应用实践的有效性。

（二）教学实施存在偏差

达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中的应用在教学实施上存在着较为显著的问题，其问题主要体现在教学单一化与课堂实践分配失衡两个方面。教学单一化使得音乐教学忽视了学生的个性化创编引导，教师在教学实践中更倾向于使用标准化的体态律动教学方案。学生在这种过于单一化的教学方式下易于丧失越听越学习兴趣，在一定程度上制约了学生艺术创造力的发挥。这也导致了达尔克罗兹体态律动的应用有效性难以达到预期。课堂实践分配失衡使得体态律动音乐教学往往浮于表面形式的模仿，并未在教学实践上进行多样化的拓展。这种情况极大限制了学生体态律动的实践学习，仅能感受到体态律动教学方式的表演动作，难以将体态动作与音乐情感建立有效的连接。

（三）学生个体差异带来的挑战

学生年龄、能力发展等个体差异也为达尔克罗兹体态律动编创教学应用带来一定程度的困扰。例如低年级学生由于年龄因素自我管理能力相对较低，这就为以体态律动为主要形式的教学实践带来了相应的挑战。学生专注力无法足够精准地做出教师所要求的动作，动作与音乐连接的教学效果势必会受到影响。当学生难以完成学习任务则会进一步产生挫败感，甚至丧失学习音乐的兴趣。学生个体对音乐的感知和身体动作不协调也是教学实践中经常存在的问题，这种身体素质上的差异也会对律动编创应用的实施产生制约。学生个体差异对达尔克罗兹体态律动编创应用造成的影响不容忽视，这种差异也使得教学标准化与个体适配之间的矛盾更加突出。

三、达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中的应用策略

（一）要素具象化：强化节奏旋律感知

达尔克罗兹体态律动编创在小学音乐教学中的应用可以有效帮助学生通过具象化的学习体验挖掘音乐的审美元素。这种教学方式强调以身体等感官体验来感知音乐的节奏和旋律，用以加深学生对音乐知识的深入理解。

教师利用具象化的身体动作表达训练引导学生更充分地感受音乐的脉动与灵魂，激发学生音乐知识探索的创造力。尤其是小学二年级的学生正处于认知思维的发展阶段，身体的感官体验可以更好地引导其内化音乐元素。

在具体的音乐教学实践中以《飞呀飞》这一课为例。教师创设“蜂群采蜜律动游戏”将节奏具象化为身体律动表现，首先在课堂上播放“蜜蜂”音乐的视频片段，根据音乐的节奏组织学生以指尖快速在桌面快速交替轻触以模仿蜜蜂振翅，以此初步培养学生的节奏应变能力。教师在下一环节中实现旋律的可视化，创设“蝴蝶飞舞的彩色丝巾”活动，在课堂上播放“蝴蝶”的音乐片段，引导学生跟着旋律以彩色丝巾的抖动模拟蝴蝶的飞行。教师还可以进一步组织学生以分组的形式拼接丝巾抖动的轨迹，以小组成员的身体连成蝴蝶的飞行路线图。学生在模仿蜜蜂的身体动态变化过程中可以感知到音乐节奏的变化与旋律的起伏。

（二）角色的演绎：创编主题互动活动

在小学音乐教学中通过角色演绎能够有效实现达尔克罗兹体态律动的实践应用。教师可以利用创编主题互动活动来展开具体的实践教学，帮助学生更好地理解音乐主题。学生也可以在这一学习过程中得到更加直观的音乐体验，在音乐探索中找到一个适合自己的艺术表达形式。角色演绎为学生提供了一个可以充分锻炼自身情感表达的良好环境，使学生对音乐的表达形成初步的认知理解。

在具体的角色演绎音乐教学中以学习“一对好朋友”这首歌为例。教师在课堂上播放“一对好朋友”音乐片段，然后组织学生以分组合作的形式分别模仿放小鸭和放牛，放小鸭的学生跟着音乐节奏以展开双臂模仿小鸭扇动翅膀，以双脚轻轻挑起展示活泼的旋律；放牛的学生则跟着节奏以双臂展开模拟放牛的动作，以身体稍微蹲下模拟稳定的节拍。为了加深学生对节奏模拟的理解，教师可以组织两个小组进行角色互换。同时可以让学生跟着音乐演唱“一对好朋友”，唱到小鸭时，扮演放小鸭组的学生就要跟着展开双臂完成扇翅膀的动作；唱到放牛时，扮演放牛组的学生也要挥动手臂完成模拟放牛的动作。这一主题演绎过程可以引导学生将肢体动作与音乐内容更好地建立连接，激发学生的音乐学习热情。

（三）训练游戏化：培养综合能力素养

音乐教学的游戏化可以显著降低单一知识传授带给学生的枯燥感受，在一定程度上可以有效提升学生的参与积极性。在达尔克罗兹体态律动编创的应用实践中引入游戏化的进阶训练，能够促使学生通过这种学习方式

内化音乐知识。学生在这一学习过程中可以获得更加愉悦的音乐学习体验,更有效地培养自身音乐综合素养。教师利用游戏化的教学活动增强了学生进行音乐知识学习的自信心,引导学生通过完成学习任务加深对音乐的感知。

在具体的训练游戏化实践过程中,以歌曲“小蜜蜂”的教学为例,教师创设“小蜜蜂的回巢挑战”游戏化教学任务。在游戏化任务的准备阶段,教师在教室铺设六边形的卡纸用以迷你小蜜蜂的蜂巢。教师在游戏的实施环节组织学生模拟小蜜蜂站在蜂巢外,当“小蜜蜂”《歌曲播放到歌词“嗡嗡嗡”时,学生们要跟着节奏以拍手表现蜜蜂挥动翅膀,当播放到歌词“高高兴兴,飞回蜂房”时,学生要排队依次站进模拟蜂巢的卡纸内。这过程可以将抽象的节奏以游戏化形式转为具体的动作,方便学生通过身体的律动感知音乐。学生在完成回巢游戏任务的同时也进一步锻炼了自身的团队协作能力,促进了学生综合能力的全面发展。

(四)多模态评价:动态反馈机制优化

多模态的评价体系是达尔克罗兹体态律动音乐教学应用的一个关键环节,其动态反馈机制的优化能够对学生音乐素养的发展进行可视化评估追踪。多模态评价利用更加契合小学低年段学生的认知发展规律的方式,在教学实践中有效融入过程性评价,鼓励学生积极互评、自评。这种更注重学生过程性表现的评价反馈机制还可以成为教师及时调整教学方案的反馈依据,确保每一个学生都能在动态反馈的评价体系下获得足够的正向激励。

在多模态评价的具体教学实践当中,教师可以组织学生创设“星级挑战绘本”。分别设置“节奏小蜜蜂”“创意蝴蝶”“合作小能手”三个环节,分别代表节奏准确性、动作创意性、小组合作性三个维度的评估反馈结果,每日进行一次阶段性总结,每月举办一次最终评比。教师会根据学生节奏准确度的具体情况向学生发放相应数量的蜜蜂贴纸,根据学生动作是否独创向学生发放蝴蝶贴纸一枚,以同学互评的形式选出积极进行合作的学生,每个学生最高可获得三枚代表合作奖励的纸星星,最终评出获得纸星星最多的一组颁发自制的“最默契金徽章”。这种游戏化的积分评价体系有效地保障了体态律动编创应用教学的实效性,帮助学生进一步明确自身的优缺点。

(五)生活化迁移:实现节奏律动延伸

生活是学习资源的源泉,让音乐课堂实现生活化迁移,促进生活与小学音乐知识的相互融合,实现节奏律动的延伸。与其他教学方法相比,达尔克罗兹体态律动更加注重学生身体动作的律动与音乐节奏的结合,在小

学音乐的课堂上,将达尔克罗兹体态律动教学与生活元素的紧密结合,从拍手、踏步等行为增强音乐课堂的趣味性和可操作性。

在教学人音版小学音乐二年级下册《飞呀飞》中的“一对好朋友”教学过程中,以“友谊”为主题,运用信息技术将班级内的范围虚拟出不同的生活场景,如田地里、树林中、广场中等,将学生进行分组,每组学生根据自己的兴趣选择不同的场景,有律动的开始拍腿、拍手、跺脚等行为,拍出节奏感,尝试拍出节奏之后,教师为学生播放“一对好朋友”的音乐,让每组学生将自己置身于生活场景中,并通过拍手、跺脚等方式拍出节奏,与音乐相融合,将音乐与生活融合一起。为了能够通过肢体语言增强学生的律动感,教师实现律动创编进阶活动,将“一对好朋友”分角色,规定男生双手叉腰并踏步,女生一边转圈一边拍手,当男生和女生相遇时,通过击掌等方式完成节奏呼应和友谊的表达,体现“好朋友”之间的互动性。在课后,教师引导学生记录自己生活环境中的各种声音,并尝试用自己的肢体语言和行动将声音展现出来,将“一对好朋友”音乐律动作为生活中各种声音的伴奏,激发学生对生活的热爱,对音乐律动的兴趣,感知音乐、表演音乐,深入对音乐节奏本质的理解。

结语

当前小学音乐教育背景下,达尔克罗兹体态律动编创的应用策略探究对促进学生音乐核心素养的全面发展有着十分积极的实践意义。这种创新的音乐教学方法利用身体运动与音乐结合的形式,引导学生在更好地学习体验中感知音乐的内涵,具有独特的音乐教育价值。在未来的音乐教学实践中,教育工作者有必要进行不断地探索与创新,进一步优化达尔克罗兹体态律动的应用策略,最终有效推动小学音乐教育的创新发展。

参考文献

- [1] 郑宝华. 激发情感“走”出探索音乐表现力之路——达尔克罗兹体态律动学在小学音乐教学中的实践研究[J]. 试题与研究, 2024(17): 31-33.
- [2] 孙帝. 音“动”绽放,扎根“艺”德——达尔克罗兹体态律动教学法在小学音乐教学中的运用[J]. 琴童, 2023(24): 54-56.
- [3] 聂滕之. 浅析达尔克罗兹体态律动法在小学音乐教学中的重要性[J]. 天天爱科学(教学研究), 2023(07): 84-86.
- [4] 严靖. 谈达尔克罗兹体态律动教学法在小学民族音乐教学中的应用[J]. 华夏教师, 2023(18): 43-45.