

大概念统摄下的高中舞蹈单元教学实践

姚琼

江苏省常州市北郊高级中学

摘要：本文以芭蕾舞主题切入点，从局部到整体、微观到宏观，剖析舞蹈单元教学出现的知识“断点”与审美“断层”等问题，进而探索高中音乐教学中舞蹈单元的整体性与结构性，强调运用结构化的课程体系塑造学生的认知结构与专家思维，促使高中生运用已有的知识经验解决新世界的问题，提升学生在知识情境中解决复杂问题的素养，从而学会知识的迁移与运用。教师在教学中需要运用多维融合的教学观，构建大单元教学设计的整体框架，落实教材“读厚”与“用薄”，提炼学科大概念，分解单元基本问题，促进课时问题，关注音乐整体建构及逻辑，更好地为学生指向核心素养形成助推器。

关键词：大概念；单元设计；高中舞蹈

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.03.005

引言

随着《中国学生发展核心素养》文件的发布，其标志着我国的基础教育课程与教学改革进入了一个新的“赛道”。本次重大改革激励教师群体深入思考，由原先的知识本位向素养立意转向，以一种更加完善、多元化的视角，来培养学生具有终身发展及社会进步所必需的素质和核心技能。

在以往的高中音乐课堂中，教师会以课时作为单位展开课堂教学内容，课堂上注重学科知识与技能的音乐教学已经无法满足学生在当前社会背景下的发展，这种教学方式容易导致学段结构不清、知识内容交叉重叠、课堂师生对话苍白、学生合作表面化等问题，这样的单元之间没有紧密度，容易导致知识“断点”及审美“断层”。

对于当前具有一定批判性思维的高中生来说，需要更多地关注学生自我发现问题、分析问题、解决问题等方面的能力训练，而大单元教学设计是从上至下的一种实践方法，以某一个主题贯穿整个单元，这样的课程组织集中展现了音乐课程实践性的新生态。教师需要学会思考音乐教育的“育人”本质，“大单元教学设计”孕育而生。

高中音乐鉴赏教材由人民音乐出版社出版，其中第七单元《舞动心弦——舞蹈音乐》作为新教材中唯一的舞蹈单元，其重点通过引导高中生体会音乐与舞蹈的相互融通，理解多元文化视野下的中国芭蕾发展新路径。教师在教学中需要运用多维融合的教学观，构建大单元教学设计的整体框架，落实教材“读厚”与“用薄”，提炼学科大概念，分解单元基本问题，促进课时问题，关注音乐整体建构及逻辑，更好地为学生指向核心素养形成助推器。

一、大概念及学科大概念的内涵

（一）何为大概念

《普通高中课程方案（2017年版2020年修订）》强调以学科大概念为核心，使课程内容结构化，以主题为引领，使课程内容情境化，促进学科核心素养的落实。

在单元教学设计中找寻一种通关“密码”——即大概念，大概念的提出不仅是一种思想方法的转变，更具有上位的、可迁移的、深层理解的特点。

（二）如何提炼学科大概念

布鲁纳提出：任何学科都拥有一个基本结构。围绕学科大概念建立一种科学的结构模式，其不仅是知识背后的知识，更需要通过一定的时长紧密围绕大概念的建构展开单元教学。在单元教学设计中，聚焦大概念体现了时代性与前瞻性。

在大概念的推动下，教师设计出“爬坡式”的结构化单元课程，以聚焦大概念的方式有效培养学生的专家思维。单元教学结构化的核心在于教师从音乐作品的内核中提炼出教学重点，把握教学关键问题，形成一个具有知识联结的场景，从而使学生能够从学科知识转变为运用、解决问题的能力者，这种自我建构的能力正好符合新时代背景下学科核心素养的指向。

二、凝练学科大概念，统整单元教学

教师采用聆听多段舞蹈片段，有效组织将其融入课程中形成一个完整的知识框架，以此帮助高中生更好地理解课程的核心思想，并且能够更好地为学生的成长提供指导。大概念下的单元设计不仅仅要确定一个核心内容，更是需要通过梳理单元大概念体系以此来展开新的教学路径。

（一）关注本质

舞蹈和音乐是一种互补的艺术，它们之间的联系非

常紧密。通过直观的艺术表现，可以为学生提供更多的艺术体验，培养他们的审美品味。在高中音乐课堂中以舞蹈为载体，促进学生对舞蹈的文化内涵和审美趣味有一个更深层次的高阶思维，形成以舞育人，以文化人的路径。

而芭蕾是一种源远流长的古典艺术形式，它将“和谐”中的美学原则融入人体的舞蹈中，不仅仅是姿势上的美，更重要的是它能够激发人们内心深处的美感。而芭蕾不能成为专业学者的特权，更是需要群体大众对追求“美”的集体展现，形成协同育人的深层效果。高中生已接触过舞曲体裁，如《西班牙舞曲》《青年友谊圆舞曲》《溜冰圆舞曲》等作品，这些内容已然为鉴赏新的舞蹈音乐具备相应的支撑条件，但要激活新的机能，教师在聚焦大单元教学时需要设计一个“脚手架”，一个明确的支点与抓手。

教材中的芭蕾舞剧《红色娘子军》其主人公琼花是一个具有强烈反叛精神的革命女性，与表现贵族人物的西方古典芭蕾截然不同，当两种不同的文化碰撞在一起时形成一种新的舞蹈语汇和动作，其大胆地创新迈出了芭蕾“民族化”的第一步。教师在该单元中，通过探索艺术的另一种形式，用更开阔的视野带领高中生增强思维的广度，学会尊重世界音乐的多样性，提高音乐学习的持久性和生命力。

（二）目标导向

以学生为主体的目标导向，教学目标关注学生能够运用所学知识进行迁移，生活中呈现所思、所学，知识的应用与联结。各课时的教学目标与教学重难点是由单元目标细化而来的，在真体验、深感受等小任务中，引导学生走进舞蹈情境体会中外芭蕾文化特点以及芭蕾的社会功能与作用。

该单元教学过程设计主要运用了问题链技术，由大概念生发出单元基本问题，由单元基本问题分化为课时关键问题，再由课时关键问题细化出环节关键设问，形成结构清晰的教学闭环。通过一系列关键设问的牵引，引导学生进行有效的指向大概念及核心教学内容的深度思考。

高中音乐鉴赏教材的自然单元是以艺术性、文化性的主题为线索贯穿在整个课程中，人文是组织教材的一根明线，教师需要重视在教材实施过程中落实整个单元的内容结构。因此单元主题的确立是灯塔，指引单元内容的选取，并将“内容单元”转换成“学习单元”。

由于高中生接触芭蕾舞剧的机会较少，因此本单元中的芭蕾舞剧《红色娘子军》可以被视为中国文化与世

界文化的一种接榫。在欣赏舞剧的同时，教师可以引导学生以积极的心态探索芭蕾的“中国式”，如服饰、音乐、动作等。该作品打破了古典芭蕾的旧形式，在肢体语汇中将中国风格与芭蕾相融合，从而塑造了本民族无产阶级英雄人物的新形象，当革命性文化结合芭蕾舞台，唤醒高中生对于新时代的国家意志，民族精神和家国情怀有着重要的育人价值。

如果把本单元仅仅局限在单元视野下，则限制了学生化零为整的思维空间，教师不仅需要横向拓展中促进知识联结的发生，实现人文主题的具象化，由单元主题或主题活动统领，更要犹如“登山式”的情境中通过抽丝剥茧，将问题通过不同的形式潜移默化地促进学生核心素养的涵育。可以推断出，大单元教学是一种以学生最终获得的能力为中心的教学模式，需要教师对教学内容进行加工和整合，以达到独特性和创新性的教学目的。学生在完成多个大任务以及数个小活动后，螺旋式的知识体系能力方面有个“大的进阶”，嵌套学生已有的知识经验，将知识间的纽带主动串联并有效融合，引发深层联结。当有意思的思维碰撞在音乐课堂上、生活中，应该是持续不断的、前呼后应的，可以学以致用，这是大单元教学效果的一种表现。

（三）具身参与

音乐是感性的，是体验式的，是真情实感。丰富的舞蹈语言是创编的源泉，而教师带领学生在基于真实情境的体验与探究中，理解舞蹈文化，塑造音乐的深度思维。

1. 以情入境

笔者将该单元教学以“芭蕾”作为故事线，以音乐为载体，教师站在以美育人的本质上通过芭蕾音乐的横向关联与纵向承接，构建指向学生生活的情境化，如《我有一个芭蕾舞梦》的情境教学：“当舞会现场的音乐响起，芭蕾舞的礼仪是怎样的？”通过问题链的有效驱动，结合学生已有的知识经验，重构教学资源。

在此过程中，教师发挥的作用不是教教材，而是促进师生间深度的对话与沟通，教师寻找教学突破点，与学生共同参与探究，学生参与的过程中，可以启发思维、提升能力，更好地体会“学以致用”，进而引导学生经历一个相对完整的知识链。

2. 以舞达美

以舞蹈为载体的大单元教学，深刻反映其实践性特征，设计出以任务为驱动的丰富实践活动。高中生对于舞蹈实践性持不乐观的态度，一方面是基于该年龄段心理特点，其次也是由于对舞蹈文化理解的不自信产生

的，因此教师的引导非常重要。教师通过现场展示芭蕾舞的基本手位和脚位，带领学生从简易的固定动作入手，消除学生的紧张心理，为学生营造一个可融通、可延展，可运用所学、所悟、所感的创意生活场。在设计本民族特色的芭蕾舞作品中，可以结合本地历史人物，如瞿秋白、张太雷等英雄人物，塑造学生心目中自己的历史符号，突出音乐教育的育人品质，用过去的文化艺术展现当代青年学子的融通与传承。

因此，教学的起点与终点都不应仅仅局限于课堂，而应当秉持大观念，学习单元倡导构建源于真实生活或模拟真实生活的情景，以此发挥学生的生活经验和知识。教师通过校园舞蹈风暴、舞蹈推介会等设计意图以及课程资源，通过一系列环节关键设问的牵引，引导学生进行核心教学内容的深度思考。这样的设计试图让学生在真实的学习情境下，体验真实的学习内容，解决真实的学习问题。通过将零散的知识点和非结构化的内容以大观念的形式有效激活惰性，从而使知识走向自然知识的形成。

（四）素养进阶

在设计该单元教学内容时，教师还需要关注学生能力进阶和素养提升，积极创设核心素养导向的舞蹈育人目标，突出学生艺术实践能力与创新思维，努力建构音乐认知结构。中国芭蕾站在“全球化”的视野中，如何以中国文化为魂，用国人的文化讲好“中国故事”，教师带领学生通过芭蕾舞剧《红楼梦》等作品，理解跨文化实践对于蕴含人类共通的情感和具有普世性的文化精神的人类是可以超越民族而成为世界的。

在国际交流的过程中，中国芭蕾呈现出对命运共同体的思考，他们的选材富有人类共通的思想内涵。在面对着世界经典与权威的《天鹅湖》，中国需要一个自己的“天鹅湖”，它能够成为国人的芭蕾审美符号。教材中的《伎乐天》是外来形式与中国精神内涵依照芭蕾美学原则的结合，传递中国传统文化自信与心理，表达中国民族风格、民族气质和民族文化内涵的象征。

通过芭蕾的形式彰显民族艺术家的民族气节成为一种新的趋势。我们可以为高中生提供更高级的艺术指导，帮助他们提升品格和精神活力，并增强他们对体态审美的认知，从而培养他们的审美情趣。

中国芭蕾舞剧从借鉴西方芭蕾形式将中国动作和芭蕾动作进行外部结合，到当下开放的世界格局中打破中西题材限制表达全人类的精神境界，正代表着中国芭蕾从“接纳与融汇”变为“传播与影响”。以更为开放的心态互相理解互相尊重以达到多元文化之间的“和而不

同”。在对不同地域、不同文化语境的舞蹈螺旋上升的层层递进的体验中，学生指向单元大观念的核心素养逐步在第四课时的艺术实践与创意表达中融汇贯通，已达学以致用的素养高低，真正体现了单元教学素养培育的功能与作用。学生在整个学习过程中，呈现出一种递进的，甚至是进阶的思维能力。

高中音乐鉴赏课程包含了许多关于中西方音乐和文化背景的内容，因此教师需要拥有敏锐的观察力和深入的思考能力，通过解决一个个相互联系的问题，可以建立多种途径和多样性的知识体系，从而帮助学生成长。而整合大单元的设计其实时建立一个基于宏观概念的知识框架，我们可以更好地将具体的知识与宏观概念联系起来。通过建立学生原有的生活经验和认知水平，开展教育教学活动，可以有效地帮助学生建构认知结构和意义世界，建立新旧知识之间的联系，从而促进知识的转移、运用和发生。

结语

普通高中音乐新课程标准的发布为我们提供了一个指导方向，我们通过组织单元教学，重点强调文化自信，突出艺术素养，推动以美育人，落实立德树人的目标。面对新时代教育格局带来的挑战，基于学生原有生活经验与认知水平展开的教育教学活动可以有效地帮助学生建构认知结构与意义世界，建立新旧知识之间的联系，促进知识的转移、运用和发挥作用，打通知识与真实世界之间的壁垒，培养学生具生活价值的专家思维，达成能够学以致用的素养跃迁。

新时代呼唤单元整合教学，而基于音乐教材的大单元教学设计已经成为音乐教学的必然走向。随着“撬动课堂转型的一个支点”单元教学的不断完善，它已成为培养学生核心素养的有效途径，具有重要的意义。

参考文献

- [1] 崔允漷. 如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J]. 北京教育: 普教版, 2019(2): 5.
- [2] 潘丽琴. 单元学习: 探寻音乐课堂教学新样态[J]. 中国音乐教育, 2020(4): 5.
- [3] 席恒. 核心素养导向的音乐教学实践探索[M]. 上海音乐学院出版社, 2020.
- [4] 陆锋. 基于深度学习的问题情境教学探究——以高中音乐鉴赏教学为例[J]. 中小学音乐教育, 2022, 10(5): 36-39.
- [5] 刘徽. 真实性问题情境的设计研究[J]. 全球教育展望, 2021, 050(011): 26-44.