

音乐教学中舞蹈动作的意义建构

文/马克伟

摘要：音乐教学中舞蹈动作的意义建构可以使学生深刻体验不同文化，同时，舞蹈动作意义建构还有一种反思效应，不仅能帮助学生理解主题思想，感受作者创作动机，引起学生的情感和价值观共鸣，还能拓展学生思维，培养其创新能力，促进其全面发展。本文旨在探讨音乐教学中舞蹈动作意义建构的价值和方法，以期提高音乐教学的质量和效果。

关键词：音乐教学；舞蹈动作；意义建构

舞蹈动作在音乐教学中具有多种意义，包括表达音乐情感、提高学生的音乐感知和感受能力、增强学生的身体协调性和节奏感等。在教学中，教师可以通过设计不同的舞蹈动作来呈现不同的音乐元素，如和声、节奏、旋律等，从而帮助学生更好地理解音乐的内涵和外延。此外，舞蹈动作还可以帮助学生感受音乐的情感和氛围，从而更好地表达音乐的意义。因此，在音乐教学中，舞蹈动作的意义建构是非常重要的，它可以帮助学生更好地理解 and 欣赏音乐，提高他们的审美水平和音乐素养。

一、音乐教学中舞蹈动作意义建构的价值

音乐教学中舞蹈动作的意义建构，是在音乐教学中以辅助音乐教学为目的而设计的有意义的动作形式。音乐教学中舞蹈动作的意义建构是以身体来做音乐，体现舞蹈的音乐性，将音乐的特性转换到有形的形体，达到学习的目的^[1]。

（一）促进学生德育发展

《毛诗序》说：“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”这是东汉时期卫宏所著，歌以言志舞以抒情。音乐表达的主题感情和教师设计的相对应的舞蹈动作意义一致，学生通过体验感知促进德育发展。

例如，教学交响乐《黄河船夫曲》时，在“嘿呦呦，嘿呦”号子声和音乐声中，学生相应的舞蹈动作是弓背弯腰，艰难移动的脚步，想象船夫的身体。每个动作都表达着黄河船夫艰辛生活，描述黄河船夫的辛酸。船夫不畏风雨、不畏艰苦，勇敢向前，破浪前行。黄河船夫苦难生活和坚韧不拔的精神，激起学生家国情怀，树立学生的自信心和自豪感^[2]。

艺术教育重在本性教育，音乐舞蹈教育作为艺术教

育，具有较强的感染力特质，不仅蕴含丰厚的文化底蕴，而且有利于推动个人心理和思想健康向上发展。而这种艺术教育的终极目标，无疑对人的德智体美劳起着不可估量的推动作用。

（二）促进学生思维发展

探索是每个音乐学习者必经途径，也是舞蹈学习者必经的途径。动作是“身体自我”思考的场所。音乐教学中舞蹈动作的意义需要学生自我反思，耐心、细心地捕捉音乐与动作主题的情感联系，任何一个细微之处都不能错过，都是思考探索的空间，所以学生的学习过程是不断探索、思考的过程^[3]。

例如,在教学《青春舞曲》时,教师可以通过力量、速度设计主题思想与其相一致的动作,学生在动作展示过程中要积极主动地思考“太阳下山、花儿谢了”与“青春一去不复返”的联系和关联,运用个人已有的知识和经验,在大脑中迅速概括认识,分析内在本质联系和本质,形成自己对事物的推理判断,促进学生思维能力的发展。

音乐教学中舞蹈动作意义建构是通过作品的展示,激发潜力,培养学生的观察力、模仿力、感受力、表现力等,从心理学的角度促进学生的认知发展,启迪其内心的思维变化,进而提升其思维能力^[4-8]。

(三) 提高学生审美能力

音乐教学中音乐讲究音乐美,故事讲究主题美,动作也讲究形态美。这些美不是惹人注目的美,而是符合作品的具体要求的美。不同音乐风格有不同传统文化底蕴,与之相对应的动作建构必然符合所对应文化的特点,形成符合作品地域特点的审美价值。

例如,流行歌曲《武家坡2021》(薛平贵与王宝钏),根据京剧经典剧目《红鬃烈马》创作,是一首具有鲜明艺术特色的综合艺术品,涵盖了文学音乐、舞蹈美术等多种元素,具有独特的审美观念和表现体系。该“曲”是京腔民谣“声以字为根、腔以情为本”,“形”是流行风格“形式活泼、情感真挚”,“装”是古典与现代的穿越。学生根据手眼身法步,唱念做打等古典基本技法,以薛王二人的传统服饰文化,做舞蹈动作建构,体验意蕴深长的优美意境。这样有利于加深学生对中国古典舞

蹈文化和审美规范的理解,感受中国古典艺术的博大精深,促使灿烂的民族文化在学生心中延伸。

(四) 提高学生创新能力

艺术离不开创新,创新精神是艺术学生必备的素质。舞蹈教育被称为“创造性的舞蹈教育”,从幼儿园到高中均广泛开设该课程,旨在帮助学生开阔视野,培养其创造能力。音乐教学中舞蹈动作意义建构主要目的之一是引起学生意识中潜在的情感、价值观共鸣,寻找自己需要的养分,“接受—反思—过滤,再接受—反思—过滤,唤起自我觉醒,形成认知”。学生根据动作意义的相似,“接受突破”,用独立的眼光找到自己的表达方式,生发出新的理念、新的表达形式。这种直接的感知方式可以让学生重新学会看待这个世界,并按照这种新的世界观来行动,从而实现创新^[9]。

在音乐教学中,舞蹈动作的意义建构是一种重要的教学辅助手段。它不仅能够延伸到学生不同层次的认知领域,发展其人格和情操,具有德育的价值,还有利于学生积累知识,开发智力,具有发展思维和提升创造力的价值,而且在学生感知美育和提高鉴赏方面具有重要价值。事实证明,音乐教学中舞蹈动作的意义建构是帮助学生探索形成生命意识和认知世界的过程,也是促进学生全面发展的过程^[10]。

二、音乐教学中舞蹈动作的意义建构方法

(一) 根据作品地域文化建构动作意义

在音乐教学中,教师可以根据该作品中的地域文化

特色创作舞蹈。作品创作者来自世界各地，他们的作品体现了不同地域的传统习俗、音乐文化、审美观念等。例如，陕北民歌《兰花花》描写渴望爱情、追求爱情、敢爱敢恨的陕北姑娘兰花花，信天游曲调，有着典型的西北风格。音乐教学中，教师创作舞蹈动作时，可依据陕北地域的文化特色：黄土高原沟壑纵横，风俗原始古朴，人民奔放热情、粗犷豪迈构建，不仅主题鲜明，而且把作品文化主题展现得淋漓尽致。再如，江苏民歌《茉莉花》，根据《鲜花调》改编，小调，五声音阶调式，乐曲委婉流畅、柔和优美。全曲婉转优美、感情深厚含蓄，生动地刻画了一个优雅贤淑的少女被芬芳美丽的茉莉花所吸引，欲摘却不忍心，欲弃却舍不得的眷恋之情。因此，教师可以根据江南地域的文化特色，如江南温山软水、诗情画意，江南人精细柔婉、妩媚婉约等来创作舞蹈。动作设计时，要注意手指延展、呼吸轻柔连绵、点线连接延伸等细节，体现江南娇俏温婉少女，清纯淡雅茉莉花的美丽姿态，表现人们对美丽事物的向往。

（二）根据作品故事情感建构动作意义

在音乐教学中，教师也可以根据该作品的故事主题情感创作舞蹈。学生在欣赏音乐时仔细聆听，每一首作品都在讲述着自己的故事，有的描写自然风光，有的讲解风土人情，有的反映大千世界趣味生活，有的抒发人物个人情感，有的传播感动天地的神话传说。音乐中每一个闪烁的音符，都在追溯着不同的故事，流淌着不同的情感^[1]。

例如，贝多芬创作《命运交响乐》时，处在人生的最低谷时期，身体和精神双受摧残，左耳失聪、病情恶化，亲人背叛，贝多芬感到眼前一片黑暗，失去生活的勇气。在此背景下，贝多芬创作出《命运交响曲》。教师在创作舞蹈动作时，可以根据作品故事情境，结合主题故事构建动作，结合主题思想表达出贝多芬对命运不公的呐喊与抗争，不畏艰难险阻、不惧人生困苦的信念。

又如，歌曲《像我这样的人》描写了一个不甘平凡的人的自我反思、纠结、不甘失败的情怀。作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫说：“音乐并不是目的，音乐只是我达到散发心灵的一个手段罢了。”教师在舞蹈动作创作中，可以根据主人公的情感流向将音乐的特性结合有形的形体，通过“轻、重、快、慢、延伸、阻塞”等力效动作元素，如腾空跃起、匍匐在地、舒展翻滚、蜷缩抽搐等动作，展示一个平凡的人自我挣扎、内心压抑窘迫，对美好的追求和向往的意义^[2]。

音乐教学中舞蹈动作的意义建构方法有很多种，除根据作品中的地域文化特色、故事情感建构动作外，教师还可以从作品调性、作品用途等方面设计舞蹈动作，

但无论什么方法都是以帮助学生理解、掌握作品为目的，探索艺术魅力，实现教育价值。

三、结语

总之，在音乐教学中，教师应当站在教育“全人发展”角度，注重培养学生的舞蹈能力，引导学生通过舞蹈动作来感受音乐的魅力，进而提高音乐表现能力。此外，教师还应该根据不同的音乐风格和曲目，设计不同的舞蹈动作，以达到更好的教学效果，让每个学生课程中都充分展现个性，实现教育本质目的及核心价值——以“人”为中心的教育。

参考文献：

- [1] 张晓洁,张广君.教学认识论的当代转向:从知识论到生成论——生成论教学哲学的认识论镜像[J].教育研究,2017,38(7):130-138.
- [2] 叶浩生,苏佳佳,苏得权.身体的意义:生成论视域下的情绪理论[J].心理学报,2021,53(12):1393-1404.
- [3] 赵蒙成,王会亭.具身认知:理论缘起、逻辑假设与未来路向[J].现代远程教育研究,2017(2):28-33,45.
- [4] 叶浩生.认知与身体:理论心理学的视角[J].心理学报,2013,45(4):481-488.
- [5] 杨立梅,蔡觉民.达尔克罗兹音乐教育理论与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [6] 李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [7] 梅洛·庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001.
- [8] 路德维希·维特根斯坦李步楼译.哲学研究[M].商务印书馆,2000.
- [9] 威廉·詹姆斯.彻底的经验主义[M].庞景仁,译.上海:上海人民出版社,2006.
- [10] 布伦达·普·麦克臣.舞蹈:作为艺术教育[M].上海:上海音乐出版社,2015.
- [11] 约翰·奥尼尔.身体形态:现代社会的五种身体[M].张旭春,译.沈阳:沈阳春风文艺出版社,1999.
- [12] 理查德·舒斯特曼.身体意识与身体美学[M].程相占,译.商务印书馆,2011.

作者简介:马克伟(1974—),女,硕士,讲师,研究方向:舞蹈疗法。

(作者单位:西安欧亚学院人文教育学院学前教研室)