



小天鹅艺术教育丛书

XIAOTIAN'E YISHU JIAOYU CONGSHU

张小媛 主编

舞蹈

W U D A O





小天鹅艺术教育丛书

XIAOTIANE YISHU JIAOYU CONGSHU

张小媛 主编

舞蹈

W U D A O



图书在版编目(CIP)数据

舞蹈/张小媛主编. —南京:南京师范大学出版社,
2011.5

(小天鹅艺术教育丛书)

ISBN 978-7-5651-0405-3/G · 1626

I. ①舞… II. ①张… III. ①舞蹈课—学前教育—
教学参考资料 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 094648 号

书 名 舞蹈
丛 书 名 小天鹅艺术教育丛书
主 编 张小媛
丛书策划 万 斌 唐 黎
责任编辑 王 艳
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路122号(邮编:210097)
电 话 (025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
印 刷 江苏省高淳印刷股份有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 10
字 数 207千
版 次 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷
印 数 1—3600册
书 号 ISBN 978-7-5651-0405-3/G · 1626
定 价 58.00元(含光盘)

出 版 人 闻玉银

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

序一

虞永平

《美术幼儿园与小学幼儿美术教育
和课程艺术化的研究》和《实践·形成·反思》不
仅从幼儿教育指导纲要一致的课程理念，形成了
一个具有园所特点的課程實施体系，努力
將艺术精神融入整个課程之中，並以幼兒身
心发展的特点出发，提出以“为流傳艺术·使
兒童的艺术超越技能訓練，真正實現与
感性的感愛志和表現志，使艺术教育为孩
童真·真正在幼兒的心灵中生长，这是学
前教育工作者一直追寻的一种境界，它已深
刻地融入幼兒園生活中，相信會不斷生長
和累累碩果，我之相信生活的艺术，艺术的志將
更有力地融入課程的每一个角落，更有力地涉
入幼兒、教師和家長的心間。

虞永平
二〇一二年三月

序二 艺术教育的超越

成尚荣

听说,有很多很多人喜欢小天鹅幼儿园。我想,也许,是这所幼儿园的名字美。是啊,小天鹅美丽、纯洁、高雅、天真,这所幼儿园一定像小天鹅一样光彩四溢。后来,我才知道,不是幼儿园的名字给她带来很高的声誉,而是幼儿园以最优秀的教育,让小天鹅在这儿名副其实,赞美小天鹅,实际上是赞美幼儿园。其实,小天鹅已与这所幼儿园融为一体了,小天鹅已成为这所幼儿园的文化形象,成为这所幼儿园的吉祥物,具有了隐喻的意义。于是,我们赞美小天鹅,就是在赞美这所幼儿园的美好。

这所幼儿园就是南京军区政治部小天鹅幼儿园。

小天鹅幼儿园创造了怎样的优秀教育?这早就名闻遐迩,是艺术教育。这所幼儿园让所有的小朋友在“天鹅故乡”的田园里“翩翩起舞”,在“快乐节日”里编织“绚丽童话”,于是小天鹅幼儿园成了“艺术殿堂”。确实,小天鹅幼儿园洋溢着艺术的气息,在幼儿园里幼儿可以在艺术的世界里呼吸,心灵就像生出翅膀一样飞起来。


幼儿需要艺术。不仅如此,更为重要的,幼儿是天生的艺术家,具有“本能的缪斯性”。艺术教育就是顺应他们的天性,就是回归他们的天性,艺术教育可以开发他们的艺术创造潜能。小天鹅幼儿园的一条艺术教育之路是一种智慧的选择。

当下的幼儿特别需要艺术。应试教育及其所谓超常儿教育、超前教育的影响已开始延伸到幼儿园,识字、计算等小学化的倾向使幼儿教育逐步异化。有的地方,有的幼儿园孩子已逐步远离歌声,远离图画,甚至远离了笑声。这是多么恐怖!相比之下,小天鹅幼儿园执著地坚守着艺术教育这块“麦田”,理念与精神是多么可贵。

如今的艺术教育需要校正。在一些幼儿园,在一些教师和家长的观念中,学唱歌是为了当歌唱家,学钢琴是为了当钢琴家,学舞蹈是为了当舞蹈家……艺术教育使幼儿失去了兴趣和灵性。说严重点,这已不是真正的艺术教育了。小天鹅幼儿园却不是这样,他们追求纯粹的艺术教育,追求真正的幼儿园艺术教育。

首先,小天鹅幼儿园对艺术、对艺术教育有深刻的认识。他们认为艺术是人类对生命肯定的方式,是人类向内探索心灵、探索自己的方式。艺术是人类伟大的发明,它是一种语言,一种唯一超越民族、地域、时间而使全人类相通的语言,甚至可以说,是唯一可能超越人类本身而与天地同和、与宇宙相交的语言。进行艺术教育正是用这种语言去抚慰幼儿稚嫩的生命,唤醒生命内部的温暖和力量,让情感在脉管里流淌。这样

深的认识,这样高的立意,使得小天鹅幼儿园不是为艺术教育而艺术教育,而是把艺术和艺术教育融入幼儿的生活和生命里。在小天鹅幼儿园,孩子们不仅会唱会跳会演,更可贵的是他们都很健康都很快乐都很可爱都很幸福都很美丽,像是一只只小天鹅。



其次,小天鹅幼儿园通过艺术教育构建“艺术化课程”。“艺术化课程”绝不仅仅指艺术领域的课程,而是用艺术的精神对现有课程进行改造,使课程具有艺术的灵性与诗性,具有独特的魅力;用艺术的方法去整合课程,使五大领域互相联系、沟通,成为一个整体,真正成为幼儿自己的课程;在课程中渗透艺术教育,使艺术的因子在课程里得到培育和壮大;使教师的教育教学和管理更具艺术性,更彰显课程的领导力和创造力。这样,艺术化课程,既包含艺术教育又超越艺术教育,是“艺术化”了的课程,是具有艺术特质的课程。

再次,就艺术教育而言,小天鹅幼儿园有更深的意蕴,更智慧的方式,那就是让幼儿用行为去演绎艺术。艺术就在生活中,在幼儿日常生活的方方面面;同时,当幼儿用行为去演绎艺术的时候,艺术已在他们的心田里萌芽了,自然就会从他们的行为中流露出来,表现出来;此外,用行为去演绎艺术,说明他们重视的不是知识、技能和技巧,而是幼儿的表现与表达。这样的艺术教育就达到了一个较高的层次和境界,这是一种与幼儿生活融为一体的艺术教育,是对艺术教育的超越。

以上这一切又都是通过研究去实现的。小天鹅幼儿园是一所重视科研、坚持科研的幼儿园,“九五”、“十五”、“十一五”期间他们一直通过课题去进行艺术教育及课程研究。也正因为这样,幼儿园教师的素质不断提升,包括艺术素养、教育素养和科研素养。这几本专著集中反映了老师们研究与实践的历程和水平,让我非常钦佩。

以上是我对小天鹅幼儿园的一些观察与思考,以此为序,表达我的敬意。



总 论

你是天外来客,崇高而又温柔,多么自由自在,比雪花更洁白,完美的造型,湖上的浪花,轻盈的体态,天上的云彩……

——艾青《天鹅》

小天鹅幼儿园开展艺术教育研究由来已久。自 20 世纪 90 年代初,小天鹅幼儿园依托中国人民解放军前线文工团开办了小天鹅艺术班,即舞蹈班。多年的舞蹈教学实践换来了斐然的成果:各类演出节目不断在省、市,甚至全国获奖。而且,不断听到家长反馈,说小天鹅班的孩子进入小学后在社会交往、责任感、自律性等综合素质方面明显优于其他孩子,这引起了小天鹅幼儿园老师们的重视和思考。“九五”期间,他们对已毕业的小天鹅班孩子做了系统的跟踪调查,发现艺术教育绝不限于提高幼儿的艺术素质,而具有促进幼儿全面发展的可能性。国内外相关的文献资料,如人文教育理论、格式塔心理学理论、科林伍德艺术教育理论等也使小天鹅幼儿园更坚定了“以艺术为手段,促进幼儿全面发展”的办园理念,并开始着手编制艺术化课程。历经十年的深入探索,他们对艺术的理解、对艺术教育的界定都不断地趋向深入和完善,逐步构建了“小天鹅艺术化课程”。

一、艺术化课程的界定及特质

提到“艺术化课程”就不能不关注对艺术的界定。小天鹅幼儿园的“艺术化课程”对艺术的界定是广义的。它因具有审美意义而以愉快和动情的感性形式广泛存在于自然、社会之中,因强调体验而使心灵愉悦,因强调创造而能使个体自由畅快地表达表现。

基于这样的界定,小天鹅幼儿园的“艺术化课程”从 20 世纪 90 年代中期的唱唱跳跳中“跳”出来了,以“用艺术设计教育”、“用行为演绎艺术”为理念建构并实施,在全面思考艺术领域和其他领域关系的基础上,以全面发展为价值取向,凭借艺术的思维和形式,把艺术作品作为课程主题的生长点,使其成为融合并渗透了健康、语言、社会、科学、艺术等各领域内容的课程。其中,艺术是课程内容,更是设计、实施课程的思维和手段。

“小天鹅艺术化课程”具有以下特点。

1. 以儿童为主体的

从课程的主体来看,艺术化课程是幼儿的,而非成人化的;从课程的宗旨来看,艺

术化课程是为幼儿服务的,是从幼儿出发、促进幼儿发展的;从课程的动力源来看,幼儿是艺术化课程的主要建构者。艺术化课程一般以主题的方式展开,以幼儿的生活为背景,以幼儿的兴趣和需要为依据,以幼儿可感知和可操作为准则,以幼儿全面和谐发展为目标完善优化的。正因为如此,艺术化课程是适合幼儿,为幼儿所需要并能让幼儿所接受的。

2. 有机整合的

从课程的核心思想和组织方式来看,艺术化课程是各教育领域的有机整合,而非各学科简单拼凑。

艺术化课程注重整合与和谐。表现在内容方面,加强了各学科间内容的相互渗透,建立了课程内容各要素之间在空间上的关联性和时间上的延续性;表现在课程实施方面,教师、幼儿、家长和社区有关人员都是课程内容的建构者,方案的制订和实施注重从幼儿的自我发展出发,由教师、幼儿或家长、社区有关人员共同进行;表现在活动方面,在一日活动中关注幼儿的各类活动,注意各类活动之间的有机联系,积极发挥这些活动的互补作用,让幼儿在艺术中学习、在生活中学习、在游戏中学习,使一日生活的时时刻刻都成为教育的契机。

3. 鲜活愉悦的

从课程特性来看,艺术化课程是鲜活的,而非刻板的;是愉悦的,而非枯燥的。

艺术化课程注重从幼儿的兴趣和生活经验出发,充分利用幼儿身边的事物和自然环境,并根据幼儿年龄特点、身心发展规律及培养目标选择和编排,是幼儿生活经验中可感可知的事物。课程不追求过高的目标,而重视幼儿的主动参与和大胆表现,让幼儿在生动、有趣、具有时代特点的活动中得到充分的发展。

4. 广泛延伸和相互渗透的

从课程实施的途径和方式来看,是广泛延伸的,而非单一和静止的;是相互渗透的,而非分隔和孤立的。

艺术化课程不仅是专门的艺术表演活动,更是回归艺术本义的教育活动。它将艺术渗透到幼儿一日生活的各个环节,注重发挥艺术的情感教育功能,关注每一个幼儿愉悦的审美情绪体验,张扬幼儿的个性,使幼儿浸润在艺术的殿堂中,从表面走向深刻。一日生活因有艺术的渗透而变得美妙起来,成为一个充满奇妙感觉、想象、思考和解决问题的学习并享受的过程。

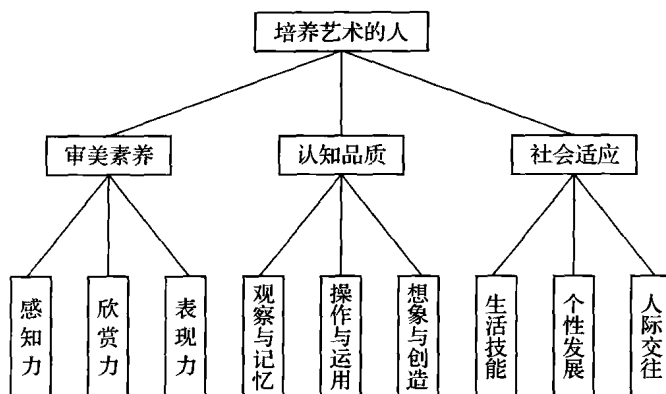
总之,小天鹅艺术化课程是艺术化的,是审美的,这些特点决定了课程对幼儿的发展、对教师的成长以及对幼儿园的发展都有其独特的价值。

二、艺术化课程的目标与内容

1. 目标

艺术化课程以培养艺术的人为主要目标,这既包括幼儿,也包括教师。艺术的人

首先是指身心全面和谐发展的人,此外特指眼光变得艺术——即有对美的敏感性;思维变得艺术——即有创新性;人生态度变得艺术——即保持乐观积极的态度。在目标设置时,应注重幼儿审美素养、认知品质、社会适应等多方面的协调发展,以及各领域之间的相互渗透和整合,从而形成艺术化课程目标体系。



2. 内容

艺术化课程内容的选择以艺术作品为基点,以作品内涵为线索,以现实生活为背景,以幼儿的需要和兴趣为依据,以可感知性和可操作性为准则,以幼儿全面和谐发展为宗旨。

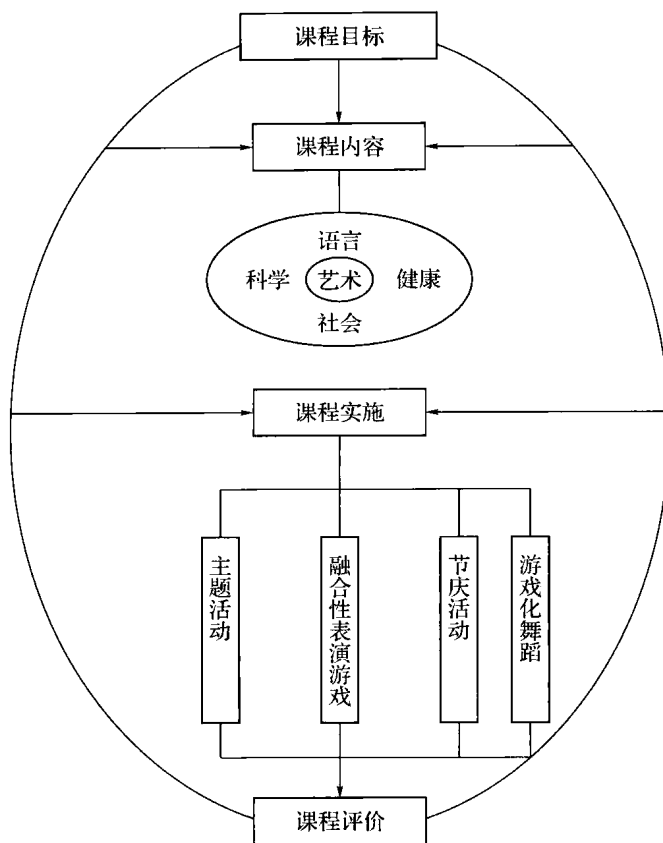
艺术化课程内容的设置:一是选择相关的艺术作品为主题生长点;二是挖掘艺术作品中蕴含的全面发展功能,编制出课程网络;三是以网络为依托,编写蕴含各领域活动的案例。

三、艺术化课程的框架

“十五”期间,小天鹅幼儿园初步建构了他们的艺术化课程,并把主题活动作为“艺术化课程”的主要形式。经过“十一五”的实践研究,他们确认主题活动对于实施艺术化课程是合适的,但仍有不完整之处。随着“大型节日活动”、“融合性表演游戏”、“游戏化舞蹈”等课题的逐步融入课程,艺术化课程的框架便构建完成了。(如下图所示)

“大型节日活动”、“融合性表演游戏”、“游戏化舞蹈”都是小天鹅幼儿园的传统活动,已有十多年的历史。十多年的实践探索形成了它们各自独特的优势资源,其中既有教师积淀下来的丰富的教育经验和指导策略,又有造型各异、生动形象的服装与道具等物质资源,还有前线文工团、警卫连等社区资源。开发和利用这些资源,在保障课程实施和促进幼儿发展方面具有独特的价值。

吸纳了“融合性表演游戏”、“节庆活动”、“游戏化舞蹈”等课题,艺术化课程的艺术特色愈加彰显,幼儿园的艺术氛围也愈加浓厚,幼儿在充分自主、宽松的环境中进行创作、排练、表演,以艺术素养为核心带动幼儿全面发展。



四、艺术化课程的实施原则

艺术化课程的实施以“用行为演绎艺术”为根本，即以艺术化课程为媒介，让幼儿在一日生活中自由地展现并提高以艺术素养为核心的全面素养，在和谐的环境中用行为创造性地诠释课程，并将课程的意义和价值最终融入生活，将课程理解、开发及实施的过程当做提升课程质量的过程；也是促使教师反思和提高自身整体素养，以达到优化课程、师幼共同成长目的的过程。

如何引导幼儿用行为演绎艺术，不仅仅是技术层面的问题，更重要的是理念的问题，同时也是艺术教育的发展方向问题。而把艺术教育看成是技艺教育，是目前艺术教育普遍存在的重要问题。我们敏锐地抓住了这个问题，提出了“尊重和引导相结合”的“三不”和“三化”原则。

尊重指爱护并保持幼儿的艺术天性，而引导是教师的点拨、建议和参考，是超越技术、超越技能的，目的是开发幼儿的潜能。“三不”即教师的引导不是既定的，不是限定的，更不是固定的。“不是既定的”意味着不是预设的；“不是限定的”即指尊重艺术的多元化；“不是固定的”即不是僵化的，而是尊重儿童的创造性和个性，给予其自由创造的空间，幼儿可以根据自己的兴趣去体验、表达、表现、创造，从而最大限度地挖掘自己

的潜能。“三化”即强调教师引导的个性化、综合化、生活化。每个幼儿都有其不同的身心特点和发展需要,让幼儿用行为演绎艺术需要教师遵循个性化原则。教师应尊重每个幼儿的想法,给幼儿提供自由表现的机会,鼓励幼儿用不同的艺术形式大胆表达自己的情感、理解和想象,肯定并接纳幼儿独特的审美感受和表现方式,分享幼儿创造的快乐,使每个幼儿都能得到艺术的熏陶和培养,最大限度地挖掘自我的艺术潜能。

任何真正的艺术都一定是各种感觉的统合体,幼儿对艺术的感知“不是以概念、逻辑去把握事物,而是通过整个身体的各种感觉和动作去感受、行动和思考,使自身作为一个有机整体与外在事物进行交流,从而获得一体化的感受”。教师应顺应幼儿对艺术的认知特点,遵循综合化原则。这要求教师牢固树立以艺术统合各领域内容的意识,一方面将艺术渗透到各领域中,另一方面将各领域中的艺术元素充分挖掘出来,让幼儿在“润物细无声”式的艺术氛围中获得更加丰富的艺术体验,迸发更多想象和创造的火花,最终得到艺术素养的提高。

生活是艺术之源。幼儿是天生的艺术家,他们带着“泛灵论”的情感虔诚地与大自然对话,在他们眼中,一草一木都带有生气和人的情味,引导幼儿用行为演绎艺术必须遵循生活化原则。生活化原则要求教师把握“真实的体验”,即引领幼儿进入真实的生活世界,让他们在其中真切感受宇宙自然,体验人间情感,把握生命意义,只有在这个世界中,幼儿才能赋予艺术以生命和魅力。所以,生活化的引导要避免以虚拟的、成人的生活代替儿童的生活,以认识活动代替体验活动。

五、小天鹅艺术化教育丛书的构架

六年前,基于“十五”期间“用艺术设计教育——艺术化课程的建构与实施”的课题研究,小天鹅幼儿园出版了第一本关于艺术课程的书。六年来,他们不断地深化课程理念、丰富课程内容。于是就有了五本一套的《小天鹅艺术教育丛书》——

《主题活动》是小天鹅幼儿园艺术化课程的支柱。本书集中展示了部分经过反复的“解剖式”教研后的经典教案。“解剖式”教研是我们在专家引领下把教育活动的每个行为细细“解剖”的一种教研形式,在这一过程中关注幼儿行为、落实“以学定教”的教育理念。因此,本书不仅详细地再现了教育活动的过程,而且把每个教育环节中教育行为的设计意图及实施要点都清楚地展现在大家面前。

另外三本分别是《大型节日活动》、《儿童剧表演》、《舞蹈》,这些是艺术化课程的重要组成部分,来自于小天鹅幼儿园久远的文化积淀、资源及教育经验的积累。

还有一本是《环境创设》。“建构全方位、立体化的艺术化环境,让幼儿时刻浸润在艺术氛围之中”是小天鹅幼儿园环境创设的重要理念。这本书正是他们在环境创设方面经验的积累,从园舍、廊道、墙饰、吊饰、区角活动等诸多方面,展现了小天鹅幼儿园艺术化的环境创设。

综上所述,本丛书记载着小天鹅幼儿园每一步前行的脚印,浓缩着教师们长期的课程实践和经验探索的历程,是小天鹅幼儿园集体汗水和智慧的结晶。因而,本丛书富有生命力和实用性,对广大幼教工作者都有良好的借鉴意义。

编者

2011年6月



前言

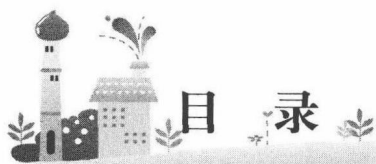
舞蹈艺术是以人体的形象、动作和姿态来传情达意的,随着人们物质文化生活水平的提高,对孩子进行素质教育逐步成为一个重要的课题。幼儿时期学习舞蹈,对促进他们的身体健康及提升气质修养都有很大的作用。

幼儿是天生的舞蹈家,从能够对音乐产生反应开始,他们就表现出摇头晃脑、手舞足蹈,幼儿园的幼儿更能以较优美的舞姿抒发情感,传递快乐。我园从事舞蹈教学的宗旨就是“我舞蹈,我快乐!”,本书以此为出发点,将幼儿舞蹈学习中的基本动作、形体组合以游戏的形式展现,为幼儿营造一个充满趣味的舞蹈学习环境,同时也是将我园近二十年来舞蹈教学的经验及成果做一概括总结。

本书共分成三个部分:基本动作、形体组合、成品舞蹈。基本动作是舞蹈中最基本的元素,就像高楼大厦的地基一样。形体组合是在舞蹈基本动作的基础上进行合理的组合,是舞蹈基本动作和成品舞蹈之间的有机链接,如同高楼大厦中的钢筋水泥。而成品舞蹈是具有一定情节,通过舞蹈动作展示某一个主题思想,有服装、有道具,可以上台表演的作品,就像盖好的高楼。本书中的基本动作和形体组合主要包括了脚、腿、胯、腰等部位的练习。对幼儿而言,动作的练习免不了枯燥和乏味,包括我们教师在指导过程中也会有“怎么这么难练,太不容易到位了”等这样那样的困惑,因此如何解决单一动作练习的枯燥性问题就显得尤为重要。本书在第一、第二章里主要针对这个问题,给每个动作和形体组合都赋予了游戏化的情境和趣味性的指导用语,使基本动作的练习不再那么乏味,使幼儿在基本动作和形体组合的学习中体验愉悦,感受快乐。我园从事舞蹈教学以来积累了不少优秀的成品舞蹈,很多在全国大赛及省市比赛中获得金银铜奖,在本书的第三章里,我们将这些反映幼儿童真童趣的成品舞蹈进行了归纳整理。

快乐舞蹈是我园舞蹈教学的主要任务和宗旨,希望此本聚集了我们教师集体智慧的教学用书能为幼教同仁们提供借鉴和帮助。





序一 (虞永平)	001
序二 (成尚荣)	001
总论	001
前言 快乐舞蹈	001
第一章 基本动作	001
小班	001
1. 老母鸡 (压大胯)	001
2. 烤面包 (勾绷脚)	002
3. 开火车 (伸坐压前腿)	003
4. 小星星 (扩指)	004
5. 小兔采蘑菇 (并脚跳)	005
6. 拇指姑娘找朋友 (兰花指)	006
7. 我是粉刷匠 (小波浪)	007
8. 热锅上的小蚂蚁 (小碎步)	008
9. 海鸥飞 (提、压腕)	009
10. 抱娃娃 (旁弯腰、前弯腰)	010
中班	012
1. 我的三明治 (单盘压旁腿)	012

2. 有趣的双面镜（摊推手）	013
3. 吊桥和军舰（横、竖叉）	013
4. 照镜子（绕手腕）	015
5. 滑滑梯（斜撑挺腹肌）	016
6. 开心小板凳（马步跳）	017
7. 神奇的小茶壶（双跪吊腰）	018
8. 美丽的大雁（大雁展翅）	019
9. 小青蛙捉害虫（蛙跳步）	020
10. 小弹簧（弹腿）	021
大班	023
1. 小孔雀戏水（坐地压后腿）	023
2. 爱美的小姑娘（拧腰）	024
3. 小鱼游游（腰背肌练习一）	025
4. 吹气球（提、沉、仰、含）	026
5. 小花篮（腰背肌练习二）	027
6. 小青虫晒太阳（头找脚）	028
7. 姐妹花（秧歌十字步）	029
8. 吸铁石（涮腰）	030
9. 小牛赶苍蝇（后踢步）	031
10. 你追我赶（蹉步）	031
第二章 形体组合	033
小班	033
1. 小竹笋（眼神表情）	033
2. 拍拍乐（节拍）	035
3. 动物狂欢（步伐）	036

4. 可爱的小猫（腰）	038
中班	040
1. 可爱的芭比（芭蕾手位）	040
2. 快乐的精灵（节拍）	041
3. 小马驹（步伐）	043
4. 帅气的小骑手（腰）	045
5. 小鸡快跑（综合）	046
大班	049
1. 小小花木兰（古典舞姿）	049
2. 美丽的天鹅（腿部控制）	051
3. 小小兵（腿部力度）	053
4. 画圈圈（腰）	054
5. 小公主（芭蕾舞步）	056
6. 玩具总动员（综合）	057
第三章 成品舞蹈	060
1. 阳光·绿芽	060
2. 迷彩小英雄	065
3. 学古诗	070
4. 群狮争雄	075
5. 小小茉莉花	079
6. 童趣	085
7. 杨家将	089
8. 娃娃大鼓	094
9. 小雪花小雪球	098
10. 小兵学武艺	104

11. 扑流萤.....	109
12. 少林小子.....	115
13. 民族联舞.....	119
14. 小天鹅高歌永向前.....	126
15. 飞翔吧小天鹅.....	131
附录.....	136
一、身体基本方位.....	136
二、朝向图示说明.....	136
三、舞台基本方位.....	136
四、芭蕾舞的基本脚位、手位.....	137
后记.....	139