

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

幼儿舞蹈创作 实用教程

张春河 主编

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

河南省软科学计划项目“学前教育专科人才培养模式的实践研究”成果

幼儿舞蹈创作 实用教程

总主编 卢新宇

主 编 张春河

副主编 魏振雷 史 军 满江红 张 婧

编 委 张春河 魏振雷 史 军 满江红

张 婧 濮米娜 张 雯 吴雪影

何梦雯 王亚昕 曹 磊 顾珊珊

杨智莎 时 光

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿舞蹈创作实用教程/张春河主编. —上海:复旦大学出版社,2013.6
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-09680-4

I. 幼… II. 张… III. 儿童舞蹈-幼儿师范学校-教材 IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 086067 号

幼儿舞蹈创作实用教程

张春河 主编
责任编辑/傅淑娟

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
扬中市印刷有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 8.75 字数 263 千
2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-09680-4/G·1194
定价:28.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

序

“育幼教英才,创特色名校”。挟时代东风之利,承历史发展之脉,此套具有地方性特色的学前教育专业课程系列丛书终于正式付梓出版。历时一年,终结硕果,实在令人欣喜。这套系列丛书以《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师[2011]6号)为指导思想,努力呈现了当前国家对于幼儿教师教育课程改革提出的新要求和新思路,汇集部分教学改革与研究成果,注入丰富的理论与实践内涵浓缩而成。

本套教材依托河南省软科学计划项目的研究平台,为“学前教育专科人才培养模式的实践研究”(课题编号:112400450345)课题的成果之一。为了加强幼儿教师教育课程和教材研究,郑州幼儿师范高等专科学校课程开发小组与复旦大学出版社、郑州大学出版社等多家单位联合启动了学前教育专业课程与教材研究计划项目,由郑州幼儿师范高等专科学校学前教育专业具有丰富教育经验的教师团队、河南省各地市学前教育领域优秀教研员和一线园长、教师团队及出版社教材资深编辑组成课程开发小组,进行了为期一年的研究与编写。教材根据幼儿教师的职业特点和专业发展需求、新时期幼儿教师的素质构成,形成了时代特征鲜明、实践性突出的课程设置和教材编写的整体思路,并成立了教材编写委员会,聘请富有教学经验和一定学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编。

当前国家教师教育课程改革与幼儿教师专业发展所倡导的以学校为主体而开发的校本课程理论恰与我们的特色教育理论“不谋而合”。正是带着这种高度的认同感,我们怀着极大的热情投入到学前教育专业课程研发中。着眼于学生主动发展的教育价值观和为学生发展服务的基本价值取向,本着“以人为本”的课程理念,关注人的成长和发展,努力实现课程主客体之间互动互需互馈的理想效果,成为我们进行课程设计、课程内容改革和课程评价的原则和目标。本套教材以教育部新颁布的《教师教育课程改革标准》为依据,结合新下发的《幼儿教师专业标准(试行)》,以幼儿教师的专业核心课程为基础,以幼儿教师职业必备的专业知识和技能为着眼点,关注课程改革与创新,从发现学生的兴趣、尊重学生

的选择、培养学生的特长出发,通过拓展、延伸,优化课程资源,引领学生在享受学习的快乐中主动发展。教材努力贴近幼儿教师岗位实际,尽量反映幼儿教师职业特点的新知识和新要求,并着力构建以实践为导向的课程体系与评价标准,为全面提高幼儿教师培养质量、造就高素质的应用型专门人才贡献微薄之力。

课程开发是一个富有创造力的工程,每一步设想和实践都渗透着教育的独特和创造性要求。立足实践,传承经典,通过整合、优化及创造性课程资源的开发和推广,我们在构建校本文化资源的同时,也构建了学校自身的特色,丰富了同类系列校本课程的资源,做出了有积极意义的尝试。我们坚信,学校应该是播种幸福、引领学生和教师共同发展的乐园。特色课程使学生各得其所,教师人尽其才,学校特色彰显。作为一项系统的重大工程,我们所做的工作不过是开了一个头,筚路蓝缕,开启山林。我们深感肩上担子的沉重和自身知识水平的匮乏,教材在知识性与趣味性、理论性与实践性的衔接、融合中还存在一些不足,我们期待同行专家的批评、指正。

卢新予

2012年3月

前言

幼儿是祖国之花朵、民族之希望、世界之未来。幼儿舞蹈根植于民族艺术和幼儿生活的沃土中,在我国艺术百花园中独树一帜,格外引人喜爱。它像一朵朵洁白的浪花,透露出无比的纯美,闪烁着绚丽的光彩。它用不竭的“生命之泉”,涓涓不息地流遍中国大地、流向未来。幼儿舞蹈艺术通过3~6岁孩子的身体,表现了幼儿舞蹈的审美,在韵律和形体节奏的糅合中,展示了孩子们奇特多彩的思想感情,让他们在身心自娱自乐的过程中得到美的享受,这是学前教育门类中集内涵外延于一体的理想的美育教育形式。幼儿舞蹈创作是学前教育中一个不可缺少的组成部分,它对幼儿身心的健康、情操的陶冶和智力的开发都有着重要的作用。随着社会的发展,幼儿舞蹈得到了教育界和整个社会的日益重视,它凝聚着社会 and 人们的美好祝愿,时代呼唤优秀的幼儿舞蹈作品,这需要培养一批有精品意识的幼儿舞蹈编导。

本教材作者围绕幼儿舞蹈编导在创作中所遇到的难题和必须具备的修养以及创编幼儿舞蹈应具备的常识、概念、方法、审美、鉴赏等方面进行了有效的梳理,对确定幼儿舞蹈作品选材、主题、内容、结构、表现手法、舞蹈动作语汇、音乐、舞美等要素进行了比较深刻、细致的分析和讲解。

本教材是在郑州幼儿师范高等专科学校卢新予院长的精心呵护和支持下,在张春河、卢新予2004年编著的《儿童舞蹈创编教》一书的基础上,再次由张春河、魏振雷、张婧、满江红等重新改写,并倾注了编写人员的大量心血。本书从幼儿舞蹈知识、幼儿舞蹈编导常识、幼儿舞蹈编舞技法、优秀幼儿舞蹈作品实例和鉴赏及未来发展等方面进行了论述和讲解,有理论、有实践。当然,由于时间紧,书中不足之处还恳请同仁们批评指正。

编者

2013年4月

内 容 提 要

本书是一部幼儿舞蹈创作实用教程，作者围绕幼儿舞蹈编导在创作中所遇到的难题、必备的修养以及幼儿舞蹈编导的基础知识、概念、方法、审美、鉴赏等内容进行了有效的引导和科学的阐述，对幼儿舞蹈作品创作的选材立意、主题确立、内容结构、表现方法、舞蹈语汇、舞蹈音乐、舞台美术等全过程和方式方法进行了比较深刻、细致的讲解。

全书共分为5章：幼儿舞蹈概述、幼儿舞蹈编导基础知识、自娱性幼儿舞蹈创作方法、表演性幼儿舞蹈创作方法、全国大赛优秀幼儿舞蹈作品鉴赏。它比较系统、全面、科学地对幼儿舞蹈艺术进行了阐述，涵盖了3~6岁年龄段舞蹈艺术创作理论与方法等，在充分体现现有定论的学术成果基础上，表述了新的幼儿舞蹈艺术创作思想，为以后从事幼儿园的从业人员掌握幼儿舞蹈的相关理论知识，进行舞蹈教学、创作打下理论基础。为了突出本教材的专业特性，随文添加了许多幅精选出的相关图片，包括舞步动作分解图、舞台调度图等，使内容更为直观形象。每章后的“本章习题”旨在便于教师教学和学生学习时掌握该章的重点和难点。本书适用于幼儿师范院校学前教育专业学生以及幼儿园、社会幼儿艺术团等幼儿舞蹈教学和创作团体使用。我们衷心希望本书能够成为从事幼儿舞蹈教学老师的好帮手，成为学前教育专业幼儿舞蹈创编的实用工具书。本书配有舞蹈鉴赏教学课件供教学老师使用。

目 录

第一章 幼儿舞蹈概述

第一节 幼儿舞蹈基础理论	1
一、简述幼儿舞蹈	1
二、幼儿舞蹈的特点	2
三、幼儿舞蹈的分类	7
四、幼儿舞蹈表演形式	10
第二节 幼儿舞蹈美学知识	12
一、幼儿舞蹈美学特征	12
二、幼儿舞蹈的独特美学价值	13
三、幼儿舞蹈的表演与审美	14
四、幼儿舞蹈的美育功能	14
本章习题	16

第二章 幼儿舞蹈编导基础知识

第一节 幼儿舞蹈编导概述	19
一、幼儿舞蹈编导的概念	19
二、幼儿舞蹈编导的专业要求	20
三、幼儿舞蹈创编应遵循的原则	22
四、幼儿舞蹈编导的时代使命	23
五、幼儿舞蹈创作的要求	25
六、幼儿舞蹈创作的误区	25
七、幼儿舞蹈基本步法	27
第二节 幼儿舞蹈作品概述	32
一、幼儿舞蹈作品题材	32
二、幼儿舞蹈作品主题	34
三、幼儿舞蹈作品人物	34
四、幼儿舞蹈的结构	35

五、幼儿舞蹈作品情节	35
六、幼儿舞蹈作品环境	35
第三节 幼儿小歌舞创作过程	35
一、幼儿舞蹈作品的构思——内化阶段	36
二、幼儿舞蹈作品的呈现——外化阶段	42
三、幼儿舞蹈编导与其他艺术家的合作	46
本章习题	47

第三章 自娱性幼儿舞蹈创作方法

第一节 幼儿律动的创作	49
一、什么是幼儿律动	49
二、幼儿律动的分类	49
三、幼儿律动的创作方法	50
四、创作幼儿律动应该注重的问题	51
五、幼儿律动创作示例	52
第二节 自娱性幼儿集体舞的创作	55
一、什么是幼儿集体舞	55
二、幼儿集体舞的类别	55
三、创作幼儿集体舞的方法	56
四、幼儿集体舞示例	57
第三节 幼儿音乐游戏的创作	60
一、什么是幼儿音乐游戏	60
二、幼儿音乐游戏的分类	60
三、音乐游戏的创作方法	61
四、音乐游戏示例	61
第四节 幼儿歌表演的创作	63
一、什么是幼儿歌表演	63
二、幼儿歌表演的类别	63
三、创作的方法	63
四、创作歌表演的示例	64
第五节 幼儿音乐即兴舞的创作	67
一、什么是幼儿音乐即兴舞	67
二、幼儿音乐即兴舞的创作方法	67
三、幼儿音乐即兴舞的示例	69
本章习题	83

第四章 表演性幼儿舞蹈创作方法

第一节 创作幼儿小歌舞的方法	85
一、模仿与想象	85
二、动作变化的创作方法练习	90
三、幼儿舞蹈基本步法的发展变化	102
第二节 创作幼儿舞蹈作品的构图	102
一、幼儿舞蹈的构图	102
二、幼儿舞蹈画面的结构变化	105
三、常用的幼儿舞蹈调度图	106
第三节 幼儿舞蹈编导编排方法提示	108
一、怎样给幼儿排练舞蹈(以小班为例)	108
二、怎样启发幼儿进入你的创作	109
三、怎样引导幼儿想象完善作品	111
本章习题	112

第五章 全国大赛优秀幼儿舞蹈作品鉴赏

第一节 曹尔瑞幼儿舞蹈作品赏析	114
一、幼儿舞蹈编导曹尔瑞简介	114
二、幼儿舞蹈作品《下雪了,真滑》	114
三、幼儿舞蹈《宝宝会走了》	115
四、幼儿舞蹈《小蚂蚁》	117
五、幼儿舞蹈《我可喜欢你》	118
第二节 全国幼儿舞蹈大赛金奖作品鉴赏	120
一、幼儿舞蹈作品《向前冲》	120
二、幼儿舞蹈《我是解放军》	121
三、幼儿舞蹈《我的偶像》	122
四、幼儿舞蹈《得啵得啵得》	123
本章习题	125

参考文献	126
------------	-----

第一章

幼儿舞蹈概述

内容导读

本章主要讲述幼儿舞蹈编导应该掌握的幼儿舞蹈的基本概念和美学知识,如简述幼儿舞蹈、幼儿舞蹈分类、幼儿舞蹈的表演形式、幼儿舞蹈的独特美学价值、幼儿舞蹈的表演与审美、幼儿舞蹈的美育功能等内容。

本章重点和难点

1. 了解幼儿舞蹈的基本概念、分类和表演形式。
2. 发现幼儿舞蹈的独特价值。
3. 掌握幼儿舞蹈的美育价值和功能。

幼儿舞蹈是一个五彩缤纷、丰富多彩的世界,是最灿烂、最充盈、最生动的生命活动之一。它凭借幼儿身心的个性描述自己眼中的世界,是幼儿生活最直接的倾诉和表达,更是一种生命的创新和超越。在这个世界里,幼儿舞蹈以其神奇的想象、美妙的意境、生动的形象、真挚的情感把孩子们带进了一座艺术的殿堂,使他们在趣味高尚的氛围中受到教育、得到启迪,从而促进孩子们的身心健康、全面发展。而且从整个幼儿舞蹈事业的发展来看,它是一项面向未来、功在千秋的工程,也是具有战略意义的一项基础工程。

第一节 幼儿舞蹈基础理论

一、简述幼儿舞蹈

当前,幼儿舞蹈艺术呈现一片蓬蓬勃勃、形势喜人的欣荣气象。幼儿舞蹈是我国社会主义舞蹈艺术的重要组成部分,它有自己的对象和创作规律,它的美学价值、教育体系、理论体系等相对独立,是其他舞蹈艺术门类不能替代的,在社会中有着重要的作用。我国著名幼儿舞蹈专家杨书明是这样概括的:“幼儿舞

蹈泛指幼儿表演的或表现幼儿生活的舞蹈,是对幼儿德智体美教育的重要手段。其特点是边歌边舞,可以反映广阔的幼儿社会生活内容,易于幼儿理解和接受。幼儿舞蹈形式比较多样,在幼儿园里有律动、音乐游戏、集体舞、歌表演、小歌舞、歌舞剧、童话舞剧等形式,是向学龄前幼儿进行智力教育和情操教育的一门主课。孩子们通过表演舞蹈能够自觉地接受舞蹈艺术美德教育和熏陶。通过幼儿舞蹈培养幼儿动作协调的能力,以及团结友爱、文明礼貌的好习惯等。”

幼儿舞蹈是以幼儿的年龄特点为依据,为他们的成长需要而贡献的精神食粮。一个孩子的健康成长不仅需要大量的物质营养作为身体成长发育的动力,而且需要吸收大量的知识丰富自己头脑,还需要用美来陶冶性情,调节人格的全面发展,以这些作为心理发展、社会发展的实践的和精神的动力。因而,幼儿舞蹈具有以下几个方面的功能:教育作用、愉悦情性、开启智力、健全幼儿人格等。幼儿舞蹈艺术作为审美教育的一个主要组成部分,和其他艺术一样能够陶冶孩子的心灵,提高孩子的思想境界。幼儿舞蹈对孩子的思想意识的感化作用是潜移默化的,同时又是强烈鲜明的,震撼心灵的。

幼儿舞蹈是幼儿心灵深处的情感表白,它所构成的童心世界是孩子艺术思想及其情感内涵的载体。幼儿舞蹈是属于幼儿自己的,是表现他们崇高的精神面貌和道德的,是为幼儿服务的。我们可以概括为:幼儿舞蹈是舞蹈的一个类别,舞蹈内容多数是表现的幼儿生活、情趣爱好等,是对幼儿进行德、智、体、美等综合教育的手段之一。

(一) 幼儿舞蹈的概念

广义的概念上来讲,凡属于幼儿参与的各种舞蹈活动,都属于幼儿舞蹈的范畴。幼儿这一阶段涵盖 3~6 岁的孩子,该年龄阶段孩子的特点是思维跳跃、兴趣广泛、善于模仿、天真活泼、富于幻想、动作表情乖巧、节奏缓慢、注意力不易集中以及记忆力不易持久等。

幼儿舞蹈是以幼儿语言、表演、音乐和舞美相结合的综合手段,是幼儿乐于接受的一种教育方式,它的好处在于让幼儿在欢乐当中不知不觉地受到教育,主动地把自己的感情同表现对象的命运联系起来,使教育深入到孩子们的心灵底层。幼儿舞蹈艺术教育形象生动,具有吸引力和感染力,可以开发幼儿智力、思维想象力、创造性、记忆力等,能够培养幼儿对人体美和时、空、力的感受。它可以有效地发展孩子的节奏、重心、平衡、控制、协调、乐感等机能锻炼,对幼儿的身心成长大有益处,对幼儿智力的发展必不可少。

(二) 新时期幼儿舞蹈的发展

我国的幼儿舞蹈艺术是社会主义舞蹈艺术的一个重要组成部分,它孕育于中华民族文化艺术的“母体”之中,经过 20 世纪 80~90 年代广大幼儿舞蹈艺术家的悉心耕耘,最终成长为一个独立的舞蹈学科。进入新的历史时期,我国幼儿舞蹈得到空前普及,呈现出前所未有的勃勃生机和发展势头。在我们民族艺术泉水的浇灌和真善美种子的播撒下,在祖国广阔的土地上,幼儿舞蹈艺术之花开得鲜艳夺目、绚烂多姿,它伴随着共和国的孩子们一起成长、成熟,同繁花似锦的中华各民族艺术一起传递着人类文明的薪火。随着时代的发展和社会的进步,幼儿舞蹈的表演队伍愈发成熟,也拥有一批实力雄厚的教师队伍和创编队伍,其理论、教学、创作、表演已成为相互贯通的体系,为完善专业机制和建立个性学科奠定了坚实的基础,幼儿舞蹈事业也呈现出空前繁荣的局面。

目前,为推进幼儿素质教育,繁荣幼儿舞蹈事业,充分展示和交流近年来幼儿舞蹈的创作成果。由中宣部批准、中国舞蹈家协会主办的全国性舞蹈活动“小荷风采”舞蹈大赛和中国教育协会举办的“魅力校园”舞蹈大赛、“CCTV”电视舞蹈大赛等,都为幼儿舞蹈搭建了展示平台。每次比赛和展演都会涌现出一批优秀的幼儿舞蹈作品和编导,为幼儿舞蹈的宣传和普及提供了很好的平台。目前,全国各级电视台以及新闻媒体、北京舞蹈学院考级教育学院、幼儿舞蹈学会、中国舞蹈家协会、中国教育协会、中国教育发展战略学会、中国和平统一促进会、舞蹈教育专业委员会、中国艺术教育促进会、中国文化艺术交流促进会等文化机构在幼儿舞蹈交流和传播中都起到了重要作用。

二、幼儿舞蹈的特点

幼儿舞蹈是综合性艺术。它借助孩子的形体和其他姐妹艺术手段,表现不同的内容和形象。它反映

了孩子们的生活和精神世界,表达了幼儿的情趣、爱好,是对孩子们进行德、智、体、美全面发展教育的一种形象生动、富有感染力、易于被孩子们接受的艺术形式。其特点是简单易学,边歌边舞,游戏成分比较大,认知性强。

幼儿舞蹈能够在竞争激烈的表演舞台上占有一席之地,而且经久不衰、历久弥新,正是由于它特有的艺术魅力,其特点越鲜明,优势就越明显。可以毫不夸张地说,幼儿舞蹈中所展现出来的幼儿的天真性、生活的趣味性、特有的幻想性和烂漫的童乐性等特点是其他艺术门类难以企及的。一个优秀的幼儿舞蹈作品必将是童心性、童幻性、童趣性和童乐性的完美统一,若缺乏最基本的幼儿特点,它的优势也就荡然无存。所以,童真、童趣、童幻、童乐是一切幼儿舞蹈的生命之源。

在幼儿舞蹈具体创作实践中,如何认识、捕捉和表现幼儿特点,就显得尤为重要。比如在面对幼儿生活原貌时,能否根据幼儿生活中的种种原型表现确切地捕捉幼儿的特点;在评价幼儿舞蹈作品时,应该准确地把握尺度,依照幼儿舞蹈自身的标准,进行切合幼儿实际的审议,稍有不慎就会轻率地扣上“成人化”的帽子。因此,辨析幼儿特点的具体内容,认定幼儿特点的各种表现,是幼儿舞蹈创作获取优势、显现活力的先导。综观幼儿群体,尽管他们年龄段不同,生活环境不同,活动方式不同,但就其显见的特点,则大同小异,差别无几,只不过各个年龄段的表现形式有所侧重罢了。这些特点,大体上可归纳为以下6个方面。

(一) 幼儿舞蹈的纯真性

幼儿舞蹈如万花筒,色彩斑斓,变幻无穷。幼儿舞蹈艺术具有一种“纯天然”的美感效应。其原因从根本上说,幼儿是人类生命、事业、文化、传统和道德传承主体的初级阶段,是希望和未来。他们得到国家、社会、父母和老师无尽的呵护、养育和关爱。因此,为他们创作,由他们表演,反映他们生活的这一舞蹈形式必然时时处处展现着孩子们的天真、烂漫、快乐和幸福,从而表现着新一代幼儿的思想特点和特点,体现着当代幼儿的精神与品格。

《毛诗序》中有这样一段文字:“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,故手之舞之,足之蹈之。”可见,舞蹈源自于情感的流露和迸发,而幼儿舞蹈正是源于孩子们纯真、稚嫩的情感。幼儿对待自然界的一切事物,都有着与成年人不同的思维方式,孩子们纯净的心灵和情感是他们“天然”的属性,毫无掩饰的表露则是幼儿纯真情感的体现方式。幼儿舞蹈正是以展示幼儿纤尘不染的纯真为妙,用这种最直接、最生动而且又最充足的方式表现着幼儿情感世界。

幼儿的本质特征是纯真。这种特征与心态的集中表现就是那颗纯净的心。作为具有独立智慧个体的幼儿,有着同成人一样的喜怒哀乐的本能,在外界因素触发下而产生的感情、心理变化,也必然表现纯洁的心态、神态、动态,即孩子与人、与事、与物关系中的感情回应。幼儿舞蹈之所以能吸引幼儿就在于其故事、情节、人物、形象、色彩、音响等艺术内容、艺术手段都适应幼儿的心理生理与思维特征。“纯真”带给孩子们欢乐和愉悦,与孩子们的生活、思想、情感相沟通。这一个个美丽、生动、新颖的幼儿舞蹈,就像一股股“泉水”,缓缓流入孩子们的心田,孕育着他们的成长。像幼儿舞蹈《布娃娃》、《鸡妈妈》、《西瓜娃》、《讲故事的孩子》等作品无不散发出浓郁的幼儿生活气息。

多年来,幼儿舞蹈领域里常说幼儿舞蹈艺术创作要克服和避免“成人化”倾向,这里所讲的“成人化”倾向就是缺乏幼儿艺术的真实感,使观者感觉不可信,不好看,缺乏幼儿艺术纯真的美,这是在幼儿舞蹈创作理论和学术思想上有待深入解决的一门课题。幼儿舞蹈质朴的品格、清新的个性、流畅的语言、活泼的节奏和童心童趣,构筑起幼儿舞蹈艺术的真与美、情与趣、质朴、清新、天真、活泼的美学特征。著名作曲家王锡仁曾经动情地说,创作幼儿艺术体会最深的就是要有“真情”。这是我们从事幼儿舞蹈事业的共同心声和切身体会。这“真情”来自对孩子们的爱和对幼儿艺术的真诚。这是发自内心深情的爱,也是创作幼儿舞蹈艺术的美的源头。

幼儿性格一般单纯、天真、可爱、纯洁、赤诚、坦率、不加掩饰。因此,无论在教学或排练中都尽量让幼儿表现出孩子的纯真。在幼儿舞蹈作品中要避免成人化和矫揉造作,发挥幼儿纯真的个性,注重幼儿在表演过程中自然、天真、赤诚、坦率,不加掩饰的个性表现,这是每一个舞蹈老师或幼儿舞蹈编导必须注意的。以幼儿的心态看待世界是不同于成人的,它透明而直接,角度和方式也是独特的,幼儿的世界是明亮的、活泼的、充满朝气的,还有一份可爱的幼稚和纯真。优秀的幼儿舞蹈作品一定是一个处处可见童心的作品,

以成人的思维去创作幼儿舞蹈作品必会是老气横秋,缺失童心童趣,难以得到孩子们的喜欢。幼儿舞蹈编导创作时一定要蹲下来和孩子们讲话,把自己的年龄放小,高高在上是不行的。

幼儿的心灵和天性向往真善美,思维很单纯,纯真稚气的行为中往往带有直观、形象和丰富的想象力。童心构筑在幼儿对事物的想象、憧憬之中,因此幼儿有别于成人。假若我们在纸上画一个圆圈,请幼儿来辨别是什么,那么10个幼儿也许就有10种回答。他可能说是铁环、太阳、麦饼、车轮,甚至有更为精彩的说法,但极少有孩子会说是一个圆圈,因为“圆圈”毕竟是一个抽象的“符号”,而不是一个具体的形象。幼儿心理学告诉我们,一个成功的幼儿舞蹈作品之所以能对孩子产生影响,是通过他们心理特点的“中介”或“折射”来发生作用的,所谓“中介”或“折射”,是建立在幼儿当时或现场的内心体验的基础上。如果幼儿舞蹈作品不是构筑在童心之上,不是用幼儿的眼光来发现真、善、美,那么就会缺乏吸引力,不能使孩子们感兴趣,当然也就无法通过幼儿心理特点的“中介”或“折射”来达到幼儿舞蹈编导预期的目的。例如在舞蹈《荡秋千》中,舞台上吊下无数的秋千绳,化成一条条绿色的枝条,随着秋千荡啊荡,枝条与孩子构成了种种图形、画面。孩子因为有荡秋千的经历,完全能将秋千绳与枝条等同起来,因而这个幼儿舞蹈既美观又自然,很受孩子们欢迎。当然,并非所有的舞台情景都能引起孩子们的情感认同,经过观察我们注意到,只有被幼儿经历过的社会实践所感知的感性认识,才能有效地引发他们的情感体验,激发起他们的共鸣^①。

(二) 幼儿舞蹈的童趣性

幼儿舞蹈的童趣性是指幼儿的兴趣、好奇、乐趣、志趣相互融合的求新心理。而幼儿舞蹈呈现的则是兴趣、乐趣、志趣最精彩的瞬间。童趣的功能在于培养幼儿的鉴赏力、审美能力和想象力,并引导幼儿的参与意识,吸引其注意力。当我们问孩子们喜欢干什么时,他们一定会说喜欢玩耍或是做游戏——跷跷板、藏猫猫、滑滑梯、骑木马、垒积木、布娃娃、挖泥土、过家家、机器人、打游戏机、打电话、好朋友、你我他、数高楼、照相、抓黑客等。

幼儿的世界是五彩缤纷的,凡是有他们扎堆的地方,总是笑声不断,这是孩子们酿制开心、寻求愉悦的天地。幼儿舞蹈表现着天真质朴的孩子之心和独特欢愉的孩子之趣。例如幼儿舞蹈《下雪了,真滑》表现的就是孩子们在雪地奔跑跳跃、嬉戏耍闹的喜悦心情,跑着倏地滑倒了,在雪地上打个滚,爬起来变着花样地滑,孩子们生动活泼、憨态可掬的表演,形象而逼真地表现了孩子的天真、可爱的性格,充满了浓郁的童趣。童趣性即幼儿的兴趣,所谓兴趣是指探究或从事某种事物的意识倾向。它是吸引幼儿注意力,启迪他们参与愿望的重要因素,是与一定的生活体验和感情体验相联系的。

童趣来自对幼儿生活的体验。孩子的思想感情、灵魂以及广阔的内心世界不是凭空产生的,它是对客观存在的主观反映,是艺术家对客观事物有了充分认识之后所产生的主观认识。幼儿舞蹈编导从看似平常的幼儿生活情景中提炼、发展出有幼儿个性的生动活泼、妙趣横生的舞蹈语汇,通过虚拟、夸张、变形,或风趣、或谐谑、或纯真、或调皮,并以布景、灯光、服装、道具等衬托,这样,舞台形象才格外可爱、逼真,小观众才会为之捧腹,忍俊不禁。

幼儿舞蹈创作的出发点和归宿,应是以童心追求童趣,一个成功的幼儿舞蹈作品应是找对了支配幼儿情感的兴奋点,即找对了幼儿情趣关注的焦点。《石榴花开》是一个把童心与童趣处理得较好的舞蹈作品:幕启时,我们看到舞台后方竖立着一个硕大的石榴果实,十分醒目。一群天真活泼的小姑娘扮演成一簇簇鲜红的石榴花,最妙的是在舞蹈结束时,孩子们跳进大石榴中聚集在一起,忽然石榴裂开,从中蹦出一个小姑娘,立即使人联想到这是一颗熟透了的石榴籽儿!这妙趣横生的一“招”,不仅令幼儿兴奋、神往、心动,就连成年观众也无不为这神来之笔拍手叫绝。

在幼儿舞蹈中,童心与童趣之间有着如鱼和水一般的共生关系。童心之于童趣,犹如鱼因有水而生龙活虎,自在畅游;童趣之于童心,犹如水因有鱼而生动活泼,才充满盎然生趣。没有童心,幼儿舞蹈就没有动人的主调,也就没有自然天成的童趣;没有童趣,无论主题怎么正确、题材怎么典型,动作设计怎么流畅,却总是缺乏幼儿舞蹈应有的个性。因此,从本质上来说,以童心追求童趣,是幼儿舞蹈创作的出发点和归宿。幼儿生活是幼儿舞蹈创作的源泉,题材广阔、体裁多样,创作出富有时代气息、民族风格和地方色彩的

^① 穆保燕等. 浅析少儿舞蹈“童心”与“童趣”的关系. 戏剧之家, 2011, (1): 41~43

作品是我们幼儿舞蹈工作者义不容辞的任务。幼儿舞蹈编导们要把握住时代的脉搏,用爱心架起桥梁,以童心追求童趣,求索不断,创新不止,将民族的审美观和现代幼儿的审美观融会贯通在一起,创作出既有民族风格而又有时代特点的幼儿舞蹈。

幼儿舞蹈编导只要把握“童趣”这个幼儿舞蹈的艺术精髓,就能“妙笔生花”,使作品活灵活现,意味隽永,充满孩子的“情趣”。这就能让美妙的幼儿舞蹈打开孩子们的心灵之窗,畅游于他们广阔多彩的精神王国。因此,幼儿舞蹈要表现童心,捕捉童趣,突出孩子的特点,这是幼儿舞蹈创作的法宝,也是区别其他一切舞蹈最根本的支撑点。这个支撑点越亮丽,幼儿舞蹈便越风光,越能焕发出它特有的艺术魅力。创作中,每一个幼儿舞蹈编导都应该注重童心、童趣等的研究和运用,对某一个具体的幼儿舞蹈作品创作来讲,表现了童心,也就表现了童趣,把握了童趣,也就把握了幼儿特点。这是幼儿舞蹈编导创作最重要的基本功之一。要把握幼儿的特点,就必须注意以下4点。

1. 幼儿的贪玩

玩是孩子的天性,也是他们日常生活的主要内容之一。为了玩,他们相约聚会;为了玩,他们放学不归;为了玩,他们五人一堆,三人一伙,久集不散。在他们看来,只有玩,才是获得快乐、拥有开心的最好时光。因此,除相互间的逗闹、游戏、寻趣之外,外部世界的一切物体,不论是静物或动物,只要力所能及,都会随手拿来转化为好玩的“道具”,而且兴致勃勃,无休无止。如幼儿舞蹈《我是解放军》,就是依据孩子们贪玩的特点,午休时不睡觉,装扮成解放军玩起了打仗的游戏,一会儿射击,一会儿格斗,一会儿跃起冲锋,一会儿躲藏隐蔽,直至累得玩不动了,才横七竖八倒地入睡,真实地反映出一颗纯净的童心和一派质朴的童趣。编织各种有趣的画面,既有孩子生活的浓厚气息,又有幼儿舞蹈艺术形象的生动体现,淋漓尽致地描述了广大幼儿贪玩的天性。

2. 幼儿的嬉闹

儿童舞蹈艺术家杨书明老师告诉我们:凡是孩子们聚集的地方,往往是笑声不断,嬉语不绝,一阵阵声浪此起彼伏,一次次喊叫四壁回荡。一会儿追逐摔跤,一会儿爬滚推拉,欢愉热烈,兴奋不已,流露出他们固有的俏皮、天真、好动的特征,显示出幼儿生活欢乐雀跃为主色调。幼儿舞蹈之所以以欢乐而见长,以活泼为主导,主要是因为受益于幼儿生活的本体风貌。就这个意义上讲,幼儿生活的主色调,也就是幼儿舞蹈的主色调。如幼儿舞蹈《故事王》,有位小朋友号称自己是故事王,会讲好多好多的故事,于是招来许多小伙伴,这个拉,那个拽,前拥后推,抢着要他讲故事。一阵拉扯之后,他灵机一动,故意讲了个鬼故事,一边讲一边戴上黑眼镜,做出各种怪样子,吓得小伙伴们惊恐万状,到处躲藏。而他却捧腹大笑,得意洋洋。形象地折射出孩子们执迷嬉闹的一个侧面。

3. 幼儿的撒娇

在孩子们的日常生活中,撒娇常常表现在两种人面前,一种是小伙伴之间,在游戏活动或玩耍过程中较为多见,另一种是面对父母或爷爷奶奶,多半把撒娇当做达到某种目的的手段。这种状况,更多地出现在与父母同行购物,或与长辈们户外游乐的时候。在通常情况下,孩子们撒娇的方式主要是哭泣、跺脚、撅起小嘴、扭动身躯,不论在什么场合,每遇到不如意的事,或提出某种要求得不到满足时,他们就会采用某种撒娇方式以达到目的。幼儿舞蹈《雪花飘》,就是由这类生活元素走上艺术舞台的一个优秀作品。舞蹈中有个打雪仗的情节,当一位小朋友总挨打而自己却打不到对方时,便席地而坐,双手抹泪,两腿屈伸着蹬踩不休,在偷偷窥视对方并发现对方不予理会时,则更是哭泣不止,躁动不停。而当对方前来哄慰时,他便乘机捧起一把白雪,急速洒向对方,进而破涕为笑,洋洋自喜,拍手欢跳,显露出一副得意的神态。又如幼儿舞蹈《冰糖葫芦》及幼儿舞蹈《苹果娃娃》,同样运用撒娇的细节描写,不仅使原始的生活元素得以形象化的体现,而且使作品得以艺术的提升,达到童趣盎然、稚气横溢的境界。由此可见,生活中的幼儿特点,一旦移情于舞台表演的幼儿舞蹈,其作品必将显示出无比的艺术活力。

4. 幼儿的逞能

孩子们逞能的特点,实际上是好胜与要强的幼儿心理的自然流露,并带有一定的挑战性。对于自己不能做或不熟识的东西,往往会摆出一种我能或我熟知的架势。这种逞能的特点,可以说是孩子们健康成长的原动力之一,它包含着孩子渴望对知识的吸纳,对未知世界的了解,诸如对某些玩具的大拆大卸、重组重

装,都反映出一种潜在的探索精神和创造意识。而在某些自然现象面前,也总想以一个胜利者的姿态居高临下。如幼儿舞蹈《明明与孔雀》,就是以逞能为切入点,清澈地刻画了主人翁明明的形象。他面对没有开屏的孔雀自以为有办法叫它开屏,便采用各种动作与姿态,一次又一次地逗引。可是,孔雀就是不给面子。无奈中,明明突然有了主意,迅即找来花毛衣欢跳着、舞动着,直至使其开屏媲美才善罢甘休,从而获得好胜与逞能的心理满足。与此不同的幼儿舞蹈《穿错了》,在反映幼儿逞能的特征上则采用了幽默、诙谐、夸张的手法,使逞能者终究呈现出未能“逞”起来的形象,于哄然一笑中给人留以甜美的回味。其具体表现是幼儿园的小朋友在穿衣穿裤的过程中,有的穿反了裤子,有的穿倒了裤子,还有的两条腿穿进了一个裤筒。于是,有位小朋友主动跑出来,充当老师的角色,并振振有词地告诫:一条裤子两条腿,上下张着三张嘴,正反前后看仔细,拎起裤腰向上提。结果,在穿着比赛中,唯他一人穿错了裤子,给小朋友们带来了友好的欢笑。这是幼儿艺术表现幼儿自身生命与精神活力的生动体现。

(三) 幼儿舞蹈的童幻性

童幻性是幼儿舞蹈艺术显著的标志之一,由于幼儿的先天、后天的多种因素,形成了他们各种思想、性格、情感、气质的差异,然而他们之间的相同点却集中表现在思维和生理心理特征,这与现时代物质文明和精神文明的发展密不可分。多变的情绪看起来似乎是不合常理的情趣,这正是他们思维的无限性,童心世界的丰富性或昭示着生命活力的节奏性。随着时代的发展,孩子们的精神空间和思想意识不断地向新领域发展,孩子们的探索欲望和创造能力更是超乎我们的想象,在他们眼里一切皆有可能。孩子们常常把一些无生命的事物看作是有生命的朋友,他们幻想着可以像鱼儿一样潜入水底,可以像机器人一样所向无敌,还可以在弯弯的月亮上荡秋千,等等。这种幻想既是幼儿感受事物和认知事物的桥梁,也是幼儿舞蹈创作中产生夸张、虚拟、幽默的重要手段。所以说,这种包含着天趣自成的探索意识和创造精神的童幻性,是幼儿舞蹈艺术又一个突出的特点。童幻性也是幼儿舞蹈艺术最显著的标志,因为幻想是幼儿成长中的一大特点。在幼儿幻想题材的舞蹈中,他们既可以是一只可爱的小燕子,也可以是一名交响乐队指挥,甚至可以是一个穿行于太空的外星人。幼儿幻想过程中真实而强烈的情感,体现了他们对想象情景的直接表露,这是幼儿舞蹈艺术形象的依托,是构成幼儿舞蹈艺术特色的基础。所以,童幻性既是沟通幼儿与万物交流的桥梁,又是产生夸张、变形、诙谐、幽默等艺术形式的重要手段。

一个缺乏童趣即缺乏想象力、形象化的舞蹈不外乎枯燥的说教,很难在舞台上下建立起相互沟通的桥梁,幼儿舞蹈编导与幼儿之间也就不可能产生真正的心灵交流。幼儿舞蹈编导在选材、语汇以及服装、道具方面必须特别注意幼儿的兴趣与情趣。在幼儿舞蹈《蝴蝶飞》中,编导巧妙地将东北秧歌中的手巾花想象成五彩缤纷的蝴蝶,小演员把红的、黄的、绿的手巾在台上抛来抛去,仿佛是大自然中纷飞的花蝴蝶!这样一个简单形象的“比喻”一下子就得到孩子们的认同,他们全然被充满童趣的巧妙构思所吸引,认为台上飞来飞去的就是“蝴蝶”,已经完全没了“手巾”这个概念。队形一会儿分、一会儿合,组成了各种美丽的图形,舞台上场面逼真,惟妙惟肖,活泼有趣。幼儿舞蹈编导通过大脑思维和艺术加工的再现。把生活中的蝴蝶形象创作成幼儿舞蹈艺术作品的形式,让孩子们透过舞台使台下台上的幼儿着迷于五颜六色的花蝴蝶,并能使孩子们深入其境,得到充分的视觉享受。

在幼儿舞蹈作品中,艺术形象的品质深深地影响着孩子们的思想、行为,作品寓教于乐的功能将为孩子们的成长起到榜样的作用。因此,幼儿舞蹈编导应倾其所有生活积累,有所感而发,把握住幼儿舞蹈“情动于中而形于外”的本质特征,深入到幼儿的内心世界中去,运用童心支配的眼睛去捕捉事物动态,在童趣的自然流露中夸张、变形。

(四) 幼儿舞蹈的直观性

舞蹈形象是一种直观的艺术形象,它是通过观众的眼睛来完成审美体验的,幼儿舞蹈也不例外,并且这一特点更加突出。由于幼儿正处于成长阶段,大脑神经系统尚未发育成熟,思维特点是形象和具体的。比如,当你手腕做正反交替翻动时,孩子们会想到这是星星在眨眼;当你上提下压手部做波浪式运动时,孩子们会想到是鱼儿在游动;当你张开双臂在身体两旁上下起伏,孩子们又会想到是鸟儿在飞翔。因此可以说,幼儿舞蹈的语言是直观形象的、易被幼儿理解和接受的,幼儿舞蹈动作的特点是简单活泼的,而这些直

观形象的动作语言更是让观者一目了然。比如幼儿舞蹈《幸福一家》就以典型的“波浪手”动作为舞蹈语言,用“指尖冲前的波浪手,双手平开的波浪手,手臂交叉的波浪手”等塑造了鱼儿的形象,在鱼儿们追逐嬉戏的情趣中,也非常直观地将幸福祥和的氛围呈现出来。

(五) 幼儿舞蹈的模仿性

孩子们用天真无邪的心灵去拥抱着自己喜爱的美妙世界,他们拥有着惟妙惟肖的艺术模仿能力,可以说,模仿是幼儿先天的资质。之所以将模仿的特质从童趣性中提取出来,是因为模仿是幼儿舞蹈塑造形象非常重要的手段之一,俯瞰取材于生活的幼儿舞蹈,以模仿为艺术载体的作品占有相当比例。在社会生活中,孩子们的成长历程一般都是由模仿开始的,从语音到表情,从行走跑到跑跳,无不渗透着模仿的过程,幼儿们喜欢模仿生活化的场景,如洗手、做饭、过家家、拧水龙头,尤其是各类小动物,飞的、跑的、跳的,以及生活中的花、鸟、鱼、虫、鸡、鸭、猫、狗等,都是他们模仿的对象,如蝴蝶飞舞的形象、白兔跑跳的形象、熊猫翻滚的形象,以及小鱼游动、螃蟹爬行的形象等,都是由生活原型通过模仿升华而来,并从中寻找乐趣,显现童心,袒露童趣等,从而展示幼儿的特点。

模仿也是幼儿增长知识技能的基本方式。幼儿舞蹈《我是解放军》,就是通过幼儿模仿解放军的训练动作,来表达孩子们长大想当解放军的愿望,他们时而模仿训练时的起立和敬礼,时而模仿实战训练的匍匐前进,时而模仿防御敌人的翻滚动作和射击、卧倒、开炮、突击、奔跑等,一本正经的模仿样既让人忍俊不禁,又不得不佩服小小男子汉的英勇善战、矫捷灵活。由此可见,幼儿舞蹈活动中所揭示的知识性内容就是模仿所提供的,模仿性是幼儿舞蹈的重要特点。幼儿小歌舞剧《这里的春天最美丽》,以多种海洋动物类的模仿舞段,形成了它特有的艺术品格。如太空中天狼星、海王星、火星、木星、彗星的舞蹈;海域中水母、珊瑚、章鱼的舞蹈;森林中小鸟、小猴、梅花鹿的舞蹈等,都真切地反映了孩子们善于模仿的情趣。又如幼儿舞蹈《我和奶奶扭秧歌》,通过左半身为本我,右半身为奶奶的打扮,以突出后者为主的艺术布局,学奶奶扭起秧歌的形态;幼儿舞蹈《小小粉刷匠》学装修工人骑车上班、粉刷墙体的形态;均属于从模仿角度直叙幼儿特点的艺术典型。

(六) 幼儿舞蹈的综合性

幼儿舞蹈是以孩子身体动作为主要表现手段,是一门综合的立体的艺术,它融汇了幼儿文学、幼儿音乐、舞台美术等姊妹艺术的因素;是音乐、布景、服装、道具、灯光、化妆等的完美统一。幼儿天性充满了好奇、爱问为什么,喜欢新奇的事物,喜欢趣味的游戏,幼儿舞蹈更要力求与幼儿生理心理相融,一定是动听的音乐,优美的舞姿、漂亮的画面,吸引孩子眼球的舞美效果等。舞台上处处体现者幼儿舞蹈本体的新奇性与趣味性。

不同年龄段的幼儿生理和心理特征各有不同,生活内容不同,活动方式不同,对事物的看法和喜好也不同,所以幼儿舞蹈所包含的内容必须非常广泛。幼儿舞蹈所表现出的纯真性、童趣性、童幻性、直观性、模仿性等特点,都属于一个不可分割的整合体,相互之间既有区别又有联系,既有一定的独立性又有相互通融的渗透性,突出了综合性的特点。因此,针对幼儿不同的年龄阶段,也要采用不同的题材和表现方式,只有这样,才能适应孩子们丰富多彩的情感和复杂多样的思想。

综上所述,幼儿舞蹈作品在艺术创造过程中对幼儿的特点进行洞察、剖析、研究的结果,是一个不可分割的统一体,相互间既有区别又有联系,既有一定的独立性又有互通的渗透性。一个优秀的幼儿舞蹈作品具备一定的综合艺术能力,有一定的文学、音乐、美术等修养,并且往往都是童心性、童趣性、童幻性和童乐性集于一身的。否则,幼儿舞蹈作品便失去了孩子的特色和幼儿舞蹈的综合性。这些幼儿舞蹈特点可以有所偏重,但绝不能空缺。否则,幼儿舞蹈作品便失去了孩子的特色。在此,我们衷心地希望以上6点能够成为从事幼儿舞蹈教学、编导、表演的基本衡量砝码。

三、幼儿舞蹈的分类

划分幼儿舞蹈种类的原则和方法,必须根据一定的目的来选定,采用从各种幼儿舞蹈客观存在的表现内容和独特方式以及幼儿在社会生活中所起的不同作用等,来塑造幼儿舞蹈艺术形象,并对幼儿舞蹈类别