

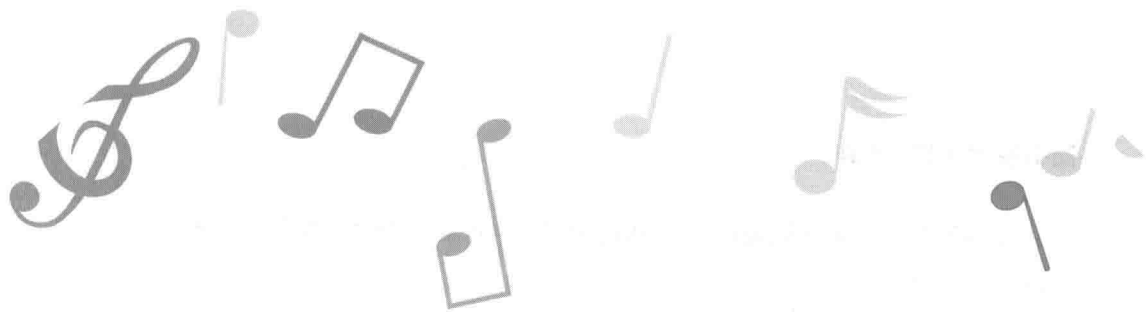
A musical staff with various colored notes (red, blue, yellow, green) and a treble clef, floating in the upper left corner.

幼儿舞蹈教学与 创编实用教程

李咏梅 主编

中国农业科学技术出版社

幼儿舞蹈教学与 创编实用教程

李咏梅 主编

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿舞蹈教学与创编实用教程 / 李咏梅主编. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5116-2111-5

I. ①幼… II. ①李… III. ①学前教育-儿童舞蹈-教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 112261 号

责任编辑 闫庆健 张敏洁

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电话 (010) 82106632 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)

(010) 82109709 (读者服务部)

传真 (010) 82106625

网址 <http://www.castp.cn>

经销者 各地新华书店

印刷者 北京富泰印刷有限责任公司

开本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张 10.25

字数 217 千字

版次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

定价 30.00 元

作者简介

李咏梅，1978 年出生，河北唐山人。河北科技师范学院舞蹈专业教师，河北省秦皇岛市舞蹈家协会理事。主要的文艺类成果有：舞蹈作品《民族风情》《余香似火》均荣获中国舞蹈家协会少儿舞蹈作品展演表演一等奖；《山娃梦》在第七届华北五省市舞蹈大赛中荣获表演一等奖；《我心中的鸿雁》荣获德艺双馨全国总决赛金奖；《自由》荣获全国青少年艺术节金奖；《我的家》在第十三届“公益中国”中国青少年艺术新星暨关爱留守儿童爱心义演展播活动中荣获银奖；参与指导表演的歌舞剧《靳红利之歌》在河北省第六届舞蹈比赛中荣获中国梦题材作品唯一特别奖。

主要的学术成果有：主持“河北省新型城镇化社区文化建设研究”“弘扬优秀传统文化与提升文化软实力研究”“优秀传统文化资源开发研究”“城市化背景下秦皇岛市乡土文化传承策略研究”；参与“信息时代下听障儿童设计艺术需求的研究”等科研项目研究；在《大舞台》《芒种》《作家》等中文核心期刊分别发表论文《舞蹈艺术与“望海求仙”民俗文化融合的实践探索》《乐舞传统在远古至先秦舞蹈中的体现》《汉族民俗舞蹈的文化内涵》；同时发表 EI 期刊论文《Innovative Design on Family Exercise Equipment For Dancing Leg Stretching Based on TRIZ》；主编《幼儿舞蹈教学与创编实用教程》教材一部。

前 言

幼儿舞蹈是舞蹈艺苑中一枝鲜嫩的花朵，它形象、直观、生动活泼，反映的是幼儿的生活、思想及情感，是对幼儿进行德、智、体、美全面发展教育的一种既形象生动又富有感染力，且易于被幼儿接受的艺术形式。幼儿舞蹈教育活动不仅能够陶冶幼儿性情，使幼儿受到美的熏陶，而且可以激发幼儿自我表现和自我表达的艺术潜能，同时发展幼儿的思维能力、表达能力和合作交流能力。当前，在学前教育深入发展之际，我们为幼儿园等托幼机构编写了本书，旨在提高幼儿教师的专业化水平，帮助幼儿教师更好地了解幼儿舞蹈，胜任幼儿舞蹈教学工作，全面提高幼儿舞蹈教学的质量。

本书根据《幼儿园教师专业标准（试行）》对合格幼儿园教师专业素质的基本要求以及幼儿园舞蹈教学的实际需要，编写了教学指导篇、创编实践篇、素质提高篇三部分内容。教学指导篇包括幼儿舞蹈特性及幼儿身心发展特征、幼儿园舞蹈教育的目标、活动形式、组织方法、活动设计与指导等内容；创编实践篇包括幼儿舞蹈创编的原则与规律，自娱性、表演性幼儿舞蹈创编的材料选择及创编方法、步骤的具体指导；素质提高篇包括幼儿教师应必备的舞蹈知识技能、舞蹈种类的风格特征与鉴赏以及典型的舞蹈素材组合等知识内容。

本书内容完整，编排科学，突出系统性、实用性和可操作性，不仅具有幼儿卫生学、心理学、舞蹈教育学等相关理论知识，还提供了大量的教学、创编范例，配有乐谱、动作说明，方便幼儿教师进行直观的学习和参考。

本书在编著过程中参考和借鉴了不少专家、同人们的成果，在此一并表示感谢！由于时间仓促和编者的经验与学识水平有限，本书难免存在疏漏和不足之处，恳请专家、同人和广大读者批评指正。

内容提要

《幼儿舞蹈教学与创编实用教程》一书涵盖了绪论、教学指导篇、创编实践篇、素质提高篇四部分内容。绪论简述了幼儿舞蹈教育与素质教育的关系、幼儿舞蹈教育与审美体验等基本问题；教学指导篇阐述了幼儿舞蹈特性及幼儿身心发展特征、幼儿园舞蹈教育的目标、活动形式、组织方法、活动设计与指导等；创编实践篇介绍了幼儿舞蹈创编的原则与规律，自娱性、表演性幼儿舞蹈创编的材料选择及创编方法、步骤的具体指导；素质提高篇论述了幼儿教师应必备的舞蹈知识技能、舞蹈种类的风格特征与鉴赏以及典型的舞蹈素材组合等知识。

目 录

绪论 幼儿舞蹈教育的基本问题	(1)
第一节 幼儿舞蹈教育与素质教育	(1)
一、舞蹈教育可以培养幼儿的创造力	(1)
二、舞蹈教育可以培养幼儿的社交交往能力和合作精神	(2)
三、舞蹈教育能够增强幼儿体质, 开发智力	(2)
四、舞蹈教育能够培养幼儿表现力和自信心	(2)
第二节 幼儿舞蹈教育与审美体验	(3)
一、让幼儿在舞蹈活动中得到审美愉悦	(3)
二、为幼儿创设充满情感色彩的审美环境	(3)
三、帮助幼儿在欣赏活动中丰富审美情趣	(4)

教学指导篇

第一章 幼儿舞蹈与幼儿身心发展	(7)
第一节 幼儿舞蹈的生理学基础	(7)
一、运动系统	(7)
二、神经系统	(8)
三、心血管系统	(8)
四、呼吸系统	(8)
第二节 幼儿舞蹈与身体素质的发展	(8)
一、力量素质	(8)
二、耐力素质	(9)
三、灵敏与柔韧素质	(9)
第三节 幼儿舞蹈的心理学基础	(9)
一、认识活动以具体形象为主要特征	(9)
二、认识活动以无意性为主	(10)
三、想象力飞速发展	(10)
四、幼儿个性开始形成	(10)
第四节 不同年龄段的幼儿舞蹈	(11)
一、托儿班 (2~3 岁)	(11)
二、小班 (3~4 岁)	(13)
三、中班 (4~5 岁)	(15)

四、大班 (5~6 岁)	(18)
第二章 幼儿舞蹈的特性与教学原则	(24)
第一节 幼儿舞蹈的特性	(24)
一、游乐性	(24)
二、纯真性	(24)
三、模拟性	(25)
四、幻想性	(25)
五、明晰性	(26)
六、综合性	(26)
第二节 幼儿舞蹈的教学原则	(26)
一、兴趣与发展的原则	(27)
二、安全与科学的原则	(27)
三、审美与快乐的原则	(27)
四、主体与创造的原则	(28)
第三章 幼儿园舞蹈教育的目标与教学活动形式	(29)
第一节 幼儿园舞蹈教育的目标	(29)
第二节 幼儿园舞蹈教学的活动形式	(30)
一、行进律动	(30)
二、节奏律动	(31)
三、模仿律动	(32)
四、动作律动	(33)
五、创造性律动教学	(35)
第三节 集体舞蹈教学	(37)
一、自由空间状态舞蹈	(38)
二、圆圈舞蹈	(39)
三、链状舞蹈	(42)
四、行列舞蹈	(43)
第四节 歌表演	(45)
第五节 音乐游戏教学	(49)
一、节奏训练游戏	(49)
二、表演性音乐游戏	(50)
三、竞赛性音乐游戏	(51)
第六节 表演舞教学	(53)
一、情绪舞	(53)
二、情节舞	(55)
第七节 幼儿舞蹈形体训练教学	(56)
第四章 幼儿园舞蹈教学活动的组织	(59)
第一节 幼儿园舞蹈教学的基本环节	(59)
一、备课	(59)

二、上课	(60)
三、课外辅导	(61)
四、教学评价	(61)
第二节 幼儿园舞蹈教学常用方法	(62)
一、语言讲解法	(62)
二、示范法	(62)
三、游戏法	(62)
四、练习法	(63)
第三节 幼儿园舞蹈教学活动指导	(63)
一、律动教学指导	(63)
二、集体舞教学指导	(63)
三、歌表演教学指导	(64)
四、音乐游戏教学指导	(65)
第五章 幼儿园舞蹈教学活动设计与指导	(66)
第一节 幼儿园舞蹈教学活动设计的原则	(66)
一、发展性原则	(66)
二、主体性原则	(66)
三、渗透性原则	(67)
四、开放性原则	(67)
第二节 幼儿园舞蹈教学活动设计的基本结构	(67)
一、基本信息	(68)
二、活动名称	(68)
三、活动目标	(68)
四、活动准备	(68)
五、活动过程	(68)
六、活动评价(反思)	(69)
第三节 幼儿园舞蹈教学活动设计的步骤	(69)
一、选择活动内容	(69)
二、确定活动目标	(69)
三、确定活动重点、难点	(69)
四、选择教学方法	(69)
五、设计活动过程	(70)

创编实践篇

第六章 幼儿舞蹈创编的基本理论	(77)
第一节 幼儿舞蹈创编应遵循的基本规律	(77)
第二节 幼儿舞蹈创编的原则	(78)

第七章 自娱性幼儿舞蹈创编的材料选择	(79)
第一节 题材	(79)
一、生活类题材	(79)
二、动植物类题材	(79)
三、现实类题材	(79)
四、幻想类题材	(79)
五、自然类题材	(79)
六、文艺、影视作品中的题材	(80)
第二节 音乐	(80)
第三节 动作	(80)
一、动作的类别	(80)
二、动作的难度	(81)
三、动作的变化、组织	(81)
第四节 道具	(82)
第八章 自娱性幼儿舞蹈创编指导	(83)
第一节 幼儿律动创编指导	(83)
一、幼儿律动创编类型的选择	(83)
二、选择合适的音乐	(83)
三、动作的设计与编排	(84)
四、要合理运用简单的道具以增加兴趣	(84)
五、要更多地引导幼儿展开想象自发地进行表演	(84)
第二节 集体舞创编指导	(85)
一、确定内容	(85)
二、选择音乐	(85)
三、选择类型	(85)
四、设计动作	(85)
五、队形位置的变化安排	(86)
第三节 歌表演创编指导	(86)
一、选择歌曲	(86)
二、设计主要形象的动作	(86)
三、根据歌曲结构连接动作组合	(86)
第四节 音乐游戏创编指导	(87)
第九章 表演性幼儿舞蹈创编指导	(89)
第一节 表演性幼儿舞蹈创编的技术步骤	(89)
一、选材与构思	(89)
二、结构	(90)
三、编舞技法与指导	(91)
四、舞蹈构图指导	(92)
五、服装道具	(93)

第二节 表演性幼儿舞蹈创编的艺术处理	(94)
一、重复	(94)
二、夸张	(94)
三、对比	(94)
四、平衡	(95)
五、拟人、象征	(95)

素质提高篇

第十章 舞蹈基本知识技能	(99)
第一节 中国古典舞基训和身韵	(99)
第二节 民族民间舞蹈基本动作	(102)
第三节 芭蕾舞基本训练	(114)
第十一章 舞蹈种类的风格特征与鉴赏	(116)
第一节 中国民族民间舞	(116)
一、风格特征	(116)
二、名作鉴赏	(118)
第二节 中国古典舞	(119)
一、风格特征	(119)
二、名作鉴赏	(120)
第三节 芭蕾舞	(121)
一、风格特征	(121)
二、名作鉴赏	(122)
第四节 现代舞	(123)
一、风格特征	(123)
二、名作鉴赏	(125)
第五节 流行舞	(126)
一、风格特征	(126)
二、名作鉴赏	(127)
第十二章 不同风格种类的舞蹈素材	(129)
第一节 中国民族民间舞素材组合及动作要求	(129)
第二节 中国古典舞素材组合及动作说明	(140)
第三节 芭蕾舞素材组合及动作说明	(143)
第四节 流行舞素材组合及动作说明	(145)
参考文献	(148)

绪论 幼儿舞蹈教育的基本问题

第一节 幼儿舞蹈教育与素质教育

加强素质教育是当今教育改革的根本方向，是中国教育的光明之路。素质教育可使每个人先天获得的遗传素质得以充分的发展，同时使他们获得当今社会所需要的各种品质，更好地去面对社会的挑战和矛盾。我国是个拥有十多亿人口的泱泱大国，儿童就占人口总数的1/4，幼儿时期的教育可谓人生智力发展的关键，开展素质教育，目的是要把幼儿培养成人格健全、身心全面发展的人。换言之，是培养富有创造性，能够适应未来社会发展需要的人。而幼儿园的艺术教育对于培养新世纪人才，对提高改善全民族文化素质有着极大的社会价值和重要意义。

幼儿舞蹈教育是一门艺术，作为幼儿园艺术教育的一个支点，它同其他门类的艺术一样，都来源于人们的社会生活，都是人们社会生活的升华。幼儿舞蹈反映的是特定的儿童生活中的各种人物和事件，是各种充满幼儿情趣的神态、性格、形象的再现及丰富的思想表达。它可使幼儿得到爱的情感教育，唤起幼儿对周围事物的兴趣，从而促使幼儿去探索，去发现事物的奥秘，使幼儿的探索能力、求知欲望、思维能力、智力等方面得到发展，进而提高审美能力和审美情趣。

随着幼儿舞蹈活动的蓬勃发展，人们对幼儿舞蹈逐步有了全新的认识。幼儿舞蹈不再只被当作欢庆节日迎宾贺喜时的应景点缀，而是幼儿素质教育中一种重要内容形式，它对幼儿身心的健康、情操的陶冶、智力的开发以及社会主义精神文明的建设，都起着重要的作用。

一、舞蹈教育可以培养幼儿的创造力

有人认为，舞蹈教育就是教会幼儿几个舞蹈基本动作，表演几个成品舞就行了，殊不知，在舞蹈过程中，幼儿具有潜在的巨大的创造能力，而这种创造力理应得到鼓励和认可。因为“学习舞蹈的最高境界是创造”。记得吴晓邦老师曾说过：“我们的舞蹈教育和舞蹈教学，不管是培养哪类人才，创造性是它的终极目的。”由此可见，舞蹈艺术教育的目的并不只是使幼儿了解、接受和表现舞蹈艺术，更重要的是培养对于舞蹈艺术的创造力。在西方发达国家，舞蹈启蒙教育早已将启发幼儿的身体表现力放在重要位置，同时专业技巧的学习和创造力的培养齐头并进，贯穿于整个舞蹈教学过程之中。在卡琳娜·伐纳撰写的《舞蹈创编法》中，可以看到她发自肺腑的语言：“我之所以成为舞蹈家，是为了用身体的动作去创造，而不仅仅是为了跳舞”。这就更证明了舞蹈教育的关键在于培养创造力这个道理了。

二、舞蹈教育可以培养幼儿的社交交往能力和合作精神

在舞蹈教学中,经常进行一些集体舞、群舞的创作,一般情况下,在这些创作中都是由教师安排幼儿的角色表现及其他幼儿的协调,而较少考虑幼儿的自主活动,这个问题在游戏舞蹈中得到了最好的解决,游戏舞蹈大多来自幼儿游玩嬉戏,是幼儿最为熟悉的舞蹈。如:在“开火车”“猜拳”“老鹰捉小鸡”等游戏中提炼、加工,把幼儿游戏中具有舞蹈性的动作与姿态变成有趣的舞蹈作品,在这个过程中,幼儿无意识地自主参与及有意识地寻找伙伴商量,讨论舞蹈动作的创作。另外,幼儿舞蹈(含游戏)的普及,使幼儿生活在欢乐和友谊之中,生活在受统一指挥、组织严密的集体当中,他们懂得了如何去与小朋友交往,无形中使幼儿的交往能力得到发展,幼儿在舞蹈的愉快情绪和自主的相互配合中又培养了合作精神,这对于建立和谐的人际关系适应未来生活有着举足轻重的影响。

三、舞蹈教育能够增强幼儿体质,开发智力

由于幼儿舞蹈生动活泼、富有情趣、感染力强,符合幼儿喜动、好奇、爱模仿和爱幻想等生理、心理特征,因而,经常组织幼儿参加舞蹈活动,能使幼儿在娱乐之中,在美的享受之中增强体质,促进幼儿的骨骼肌肉、呼吸、神经系统和循环系统的生理机能的发育,发展幼儿动作协调性和节奏感,幼儿进行一定运动量的舞蹈以及掌握一定的舞蹈技巧,更能加强幼儿的形体训练和体能发展。同时,幼儿参加舞蹈能帮助开发右大脑,因而能促使幼儿智力发展。

四、舞蹈教育能够培养幼儿表现力和自信心

我们在平常活动中,经常有些舞蹈表演,幼儿有许多登台表演的机会,幼儿在舞台上愉快地舞蹈,向观众充分展现他们的节奏感、动作的协调能力及对音乐的理解。在小小的舞台上,孩子们扮演各种他们喜欢的角色,每个幼儿都充分地将自己展示给千万观众,连能力弱的幼儿也踊跃尝试,他们的自信心和表现能力得到了升华。

舞蹈教育几乎包含人类所有能力,不同性质的舞蹈音乐,把幼儿带入不同的艺术境界。有悠扬、凄美、威严雄壮、轻快活泼、舒缓优美等,是音乐陶冶了幼儿的情操,也培养了对音乐的审美情趣和审美能力。经过舞蹈不同方位、不同场记及各种组合的熏陶,空间概念在他们的头脑中逐渐形成,手位脚位的变化使大脑丰富了这一概念。幼儿在学习过程中理解汉族人民的灵活矫健,蒙古族人民的豪迈剽悍,维吾尔族人民的热情诙谐,也体会老虎的威风雄伟,小白兔的灵巧活跃等,这些形象的渗透教育,丰富了头脑中的形象层次,在形象、认知上,比未接受过舞蹈教育的同龄孩子更胜一筹。

素质教育的第一要点是面向全体幼儿。因此,在幼儿园的舞蹈教育中,教师应努力使每个幼儿都参与活动,多创设机会、条件和环境,给幼儿以充分的表现空间,强调在游戏中学习。而且,要真正地从舞蹈教育中发展素质,就不能把舞蹈教育与其他的教育分割开来,必须与语言、思想、美术、音乐等方面结合起来才能发挥它的最大功效。

第二节 幼儿舞蹈教育与审美体验

审美性原则是艺术教育的核心原则,即指艺术教育的实践活动必须具有能使参与者获得审美愉悦的特质。幼儿舞蹈教育也应该符合审美实践的这种特质,寓舞蹈实践活动于审美享受之中,强调在幼儿获得精神满足和愉悦的前提下,不断成长,从而形成完整人格,同时不断提高其审美敏感性和审美情趣。幼儿在舞蹈活动中所表现出来的对美的天然趋向性,本身就是一种人的成长性需要的表现。幼儿在舞蹈活动中追求的不是外在的功利性,而是活动过程本身所带来的满足。因此,幼儿舞蹈教育的审美体验应贯穿幼儿舞蹈教育过程的始终。为了能够在幼儿园的舞蹈教育中落实这一思想,教师需要注意以下几点。

一、让幼儿在舞蹈活动中得到审美愉悦

审美愉悦作为一种情感,不但在审美活动中起着亲和作用,是整个审美心理要素发挥作用的基础,使得审美活动区别于其他活动获得自己的规定性;而且它能够滋养积极的生命运动趋向,这是艺术审美教学追求的终极目标。因此,幼儿园中的舞蹈教学设计应当力求让幼儿在舞蹈活动过程中得到审美愉悦。具体的策略包括以下几点。

第一,以舞蹈活动的内容吸引幼儿。这样的内容应该是符合幼儿需要和兴趣的,是来自于幼儿的生活经验的。

第二,在游戏情境中进行舞蹈活动,使舞蹈活动充满生机和趣味。荷兰著名艺术家约翰·赫伊津哈明确提出:“游戏是艺术的生长点。”游戏在艺术教育中具有重要地位。在幼儿看来,舞蹈更像是一种游戏。因此,教师在舞蹈教学中要重视游戏情境的创设。要用形象性的动作去吸引幼儿。角色扮演、即兴表演等形式,可以运用在舞蹈教育活动的各个环节中。实践表明,幼儿在这样的活动中兴致盎然,能够体验到审美愉悦。

第三,提供多样化的工具和材料,可以刺激幼儿从事舞蹈活动的积极性。不同色彩、形状、质地的服装、道具、头饰具有不同的表现力,蕴含不同的情感特质,能让幼儿体验更加灵活和多样,使幼儿产生新颖的构思、丰富的联想,从而更加积极、快乐地沉浸于舞蹈活动。

二、为幼儿创设充满情感色彩的审美环境

艺术审美活动本身既来自生活又复归于生活。因此,幼儿的舞蹈审美实践不应该仅仅局限于舞蹈教学活动,还必须为幼儿创设充满情感色彩的审美环境。审美环境的创设应包括以下几个方面。

一是富有审美情感色彩的日常生活、学习环境。就幼儿园的活动教室而言,除了保证幼儿有足够的活动空间、合乎安全原则及满足其需要以外,还应当注意室内环境的装饰与布置,力求色彩淡雅,形象造型可爱,内容有情趣,符合幼儿的审美趣味。教师可以展示各种有情感色彩的以舞蹈为题材的美术作品和工艺品,可以是经典名画,也可以是儿童画或雕塑等。此外,教师还需要为幼儿提供从事歌舞表演的场所、材料和器材。

二是结合舞蹈活动创设与之相适应的审美环境。如舞蹈活动《金孔雀》,教师穿上美丽的孔雀服装,带上孔雀的头饰,感觉自己真的像一只孔雀在跳舞。这时无须过多的语言

解释,幼儿便可以从感知到孔雀的外表形态,感知到美丽的孔雀对和平、吉祥生活的向往,从而激发幼儿带着一种内心的冲动去学习、体验舞蹈动作。皮亚杰认为,幼儿看到、听到的东西越多,就越想多看多听。通过这种审美情境的体验,引起幼儿情绪上的兴奋,对美好的事物产生敏锐的感知,发现美的特征,从而激起他们审美欣赏的兴趣和进行舞蹈创作表演的动机。

三、帮助幼儿在欣赏活动中丰富审美情趣

舞蹈教学应是幼儿兴趣盎然、情感交融的活动。教师在幼儿积累了一定的审美体验后,可以让幼儿欣赏优秀舞蹈作品,帮助幼儿从中进一步丰富审美情趣。欣赏优秀的舞蹈作品能进一步内化幼儿的审美体验,教师可从两个方面引导幼儿欣赏优秀的舞蹈作品:

一是通过多媒体技术进行欣赏。教师可选择完整的幼儿舞蹈作品制作成课件,在活动中让幼儿欣赏。在选择作品时应考虑到舞蹈中的形象、色彩、形式、空间造型等要素之间的和谐以及幼儿的接受心理。也可以通过选择欢乐活泼的音乐,配以简单、幽默的舞蹈设计,自制动漫舞蹈课件让幼儿欣赏。教学媒体通过欢快的音乐、优美的动作、鲜明的画面情景,使幼儿感受舞蹈题材的立意美、舞蹈内容的意境美、舞蹈情感的表现美和表现手段的艺术美,从而在舞蹈艺术熏陶中进一步丰富审美体验,逐步培养审美情趣。

二是组织幼儿现场观赏优秀舞蹈节目。现场表演能以优美的旋律和舞蹈动作直接给予幼儿美的感受,从而触动幼儿的心灵。

无论是多媒体欣赏还是现场观赏,欣赏前教师都要给幼儿讲解所欣赏的舞蹈作品的创作背景,以增加幼儿对作品的理解,更好地调动幼儿相应的审美体验。

[illegible]

