

“千家机构培扶计划”系列教材

幼儿艺术启蒙

音乐舞蹈综合卷

YOUER YISHU QIMENG

YINYUE WUDAO ZONGHEJUAN

赵菲

ZHAO FEI

主编

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

“千家机构培扶计划”系列教材

幼儿艺术启蒙

音乐舞蹈综合卷

YOUER YISHU QIMENG

YINYUE WUDAO ZONGHEJUAN

赵菲
ZHAO FEI
主编

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿艺术启蒙·音乐舞蹈综合卷 / 赵菲主编. -- 银川: 宁夏人民教育出版社, 2019.12

ISBN 978-7-5544-3714-8

I. ①幼… II. ①赵… III. ①艺术教育—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 (2019) 第 282830 号

幼儿艺术启蒙·音乐舞蹈综合卷

赵菲 主编

责任编辑 谭蓉蓉

责任校对 虎雅琼

封面设计 张 宁

责任印制 殷 戈

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民教育出版社

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 jiaoyushe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5014284

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司

印刷委托书号 (宁) 0016319

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 5.5 字数 60 千字

版 次 2019 年 12 月第 1 版

印 次 2020 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5544-3714-8

定 价 56.78 元

《幼儿艺术启蒙（音乐舞蹈综合卷）》编委会

编辑委员会

主 编 赵 菲

工作委员会

总 策 划 王书音

执行主任 张腾月

工 作 组 张唯一 邵永超 刘昕颖

教材示范 陶 源 马天一 王文卿 孙泽珺

孙嘉璐 冯玉琪 高子读

音频制作 张 帆

乐谱制作 杨喻涵

前言

艺术是人类感受美、表现美和创造美的重要形式，也是表达自己对周围世界的认识和情绪的独特方式。在艺术教育的过程中，我们应该尊重学生自发的表现和创造，并给予适当的指导。根据中华人民共和国教育部发布的《3~6岁儿童学习与发展指南》中提出，要珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，合理安排一日生活，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要，严禁拔苗助长式的超前教育和强化训练。

卡尔·奥尔夫说过，“原本的音乐决不单单是单独的音乐，而是和动作、舞蹈、语言的结合。”这种结合在中国古代的“乐”的艺术活动和西方古希腊时期的艺术中都有存在。为此，在幼儿音乐教育中，除发展音乐与语言的能力之外，还要进行基本的形体动作训练。《幼儿艺术启蒙（音乐舞蹈综合卷）》严格遵循《指南》的相关要求，以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美、劳等各方面的协调发展为核心，设计一套针对音乐和舞蹈学科，适用于3~6岁儿童学习与发展的幼

儿艺术课程。本套教材的雏形起源于2009年中央音乐学院音乐教育学院开设的儿童音乐班。作为当时这个班的任课教师，笔者一直在思考如何对3~6岁这个年龄段的学生进行音乐和舞蹈的早期开发。2012年笔者在北京创建了IGW艺术中心，建设初期组织了几位中央音乐学院音乐教育学院的研究生对3~6岁的音乐课程进行试验和研发，并完成了3~4岁，4~5岁，5~6岁三个年龄阶段的学生进行歌唱和律动课程的音乐启蒙课程教材。同年，笔者有幸进入北京舞蹈学院附属中等学校的音乐舞蹈综合班任教，并承担这个专业的教学和管理工作。通过近距离地接触职业舞蹈教育教学，对音乐和舞蹈有了全新的认识和提高。在实际教学中遇到的种种问题，越发让笔者感到音乐、舞蹈早期开发的重要性和合理性。

本课程从实践的角度，探寻一种自然的能表达内心情感的身体训练，将音乐与舞蹈、戏剧天然而密不可分的精神和行为相互联系，运用身体律动加强学生音乐节奏感，加强学生的情感体验与表达，激发学生自主地对于音乐和舞蹈的需要，促使其对多维生命形态的理解与解读，表现多维的生命形态，引发学生对舞蹈对音乐不同角度的思考，在幼儿3~6岁的阶段种下一颗小小的种子。

目录

第一章

课程背景..... 1

第二章

教学指导..... 4

一、课程实际操作..... 4

二、教材选编原则..... 5

三、教学内容..... 5

第三章

教学课例..... 9

课例一 你们在哪里? 9

课例二 上车啦..... 13

课例三 魔法小精灵..... 18

课例四 木偶游戏..... 23

课例五 钟表店..... 27

课例六 忙碌的小汽车..... 32

课例七 划小船..... 37

课例八 士兵与小孩..... 42

课例九 抢奶酪的小老鼠..... 47

课例十 化装舞会..... 52

课例十一	买西瓜.....	56
课例十二	小小猴子.....	60
课例十三	快乐的圆圈舞.....	66
课例十四	一只会跳舞的泰迪.....	71
课例十五	传戒指.....	75

理配合，充分锻炼幼儿的大肌肉和小肌肉的运动及控制能力。对于教师而言，在开展教学前要对音乐作品进行细致地、科学地分析和理解，明确音乐的情绪与风格，用有规律的动作、步伐、队形等方面表达音乐曲式结构、乐句、乐段、旋律、风格、节奏、节拍等元素。同时在活动中鼓励学生开展分享交流，加强人与人之间的情感互动，激发学生的创造性学习。

该课程针对3~6岁儿童发展早期，从音乐活动入手，融合了舞蹈、美术和戏剧等多种艺术门类的教学内容，通过儿童所喜爱的游戏的方式，运用最简单的肢体动作对舞蹈三元素——时间、空间和力度的初步体验。让孩子们在音乐游戏中用自己的肢体语言理解音乐元素，获得快乐的身心体验。该课程融合了瑞士音乐教育家雅克·达尔克罗兹创立的“达尔克罗兹体态律动教学法”和德国著名作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫创建的“奥尔夫音乐教育理念”，结合中国当下3~6岁儿童学习与发展的现状，秉承音乐是律动的艺术，用身体感受音乐的运动，产生律动，表达情绪的教学理念，通过节奏性的语言、律动、声势、歌唱和器乐演奏的基本音乐活动，提升儿童的综合敏感度和审美个性，在综合艺术融合的时代背景下，传播“艺术使人生活更美好”的理念。

雅克·达尔克罗兹

雅克·达尔克罗兹（Emile Jaques-Dalcroze, 1865—1950），男，瑞士作曲家、教育家。1865年7月6日生于维也纳，1950年7月1日卒于日内瓦。1905年在日内瓦音乐学院任教时，创立节奏教育体系，即用形体动作来体现音乐节奏，称为体态律动。1913年在伦敦建立了达尔克罗兹身体律动术学校。这套教学体系，对欧美的音乐教育和舞蹈教育产生了重大的影响，它为音

第二章 教学指导

一、课程实际操作

众所周知，音乐和舞蹈原本是紧密结合的，作为教育的初期阶段，我们有必要找回这种自然地，直接地来自于感性的，属于人自身的最可贵的本能，找回人类失去的平衡与和谐。本课程以音乐和舞蹈综合的教学思路 and 教学方式，课程方法、教学手段较为多元，以学生能力发展为目标，课程内容会根据学生不同年龄段的心理及生理发展而进行变化或是先后顺序的调整。该课程试图通过教学达到身心平衡发展，培养敏锐的听力、注意力和反应能力。在教学活动中发展学生的创造力和音乐感，将音乐的要素：音的高低、走向、速度、节奏、音量、音质以至音乐的情绪、风格、乐句、曲式结构，等等，均作出相应的动作反应。这种方式可以培养学生动作协调、身心和谐、平衡发展的能力，使情感更加敏锐、细腻，激发人的创造力，促进学生全面健康地成长。

操作原理：

- (一) 刺激与反应；
- (二) 信号的叠加与难度的分级；
- (三) 身体感觉——大脑知觉；

在达尔克罗兹的理论中明确指出，节奏要素是指能与身体运动密切联系的音响运动要素。音响运动要素分为三大类：时值与结构，拍律及其变化和情感表现要素。时值与结构包括各种音值及其相互交合形成的横向结构与纵向结构。如节奏型、多声部节奏、曲式等。拍律及其变化包括各种规则拍子与不规则拍子及其相互关系；情感表现要素是指在音乐表现中与情感联系较密切的速度、力度及其变化、重音、艺术处理及各种类型的演奏法（连音、跳音等）。

针对小班、中班和大班三个不同年龄段的幼儿，课程的教学内容以“由简单到复杂”的原则逐层递进。小班和中班课程以单一训练目的为主，课例中仅仅以身体认知、放松练习、线路练习、平衡练习、步伐练习、队形练习等作为范本。大班课程对之前小班课程的单一训练目的进行整合和叠加。在教学中，教师通过音乐素材的分析，创设音乐活动，构建音乐素材和身体动作之间的关系，逐步由身体动作发展成为有明确属性的舞蹈。

教材针对舞蹈、音乐和“全人”发展进行目标性训练：

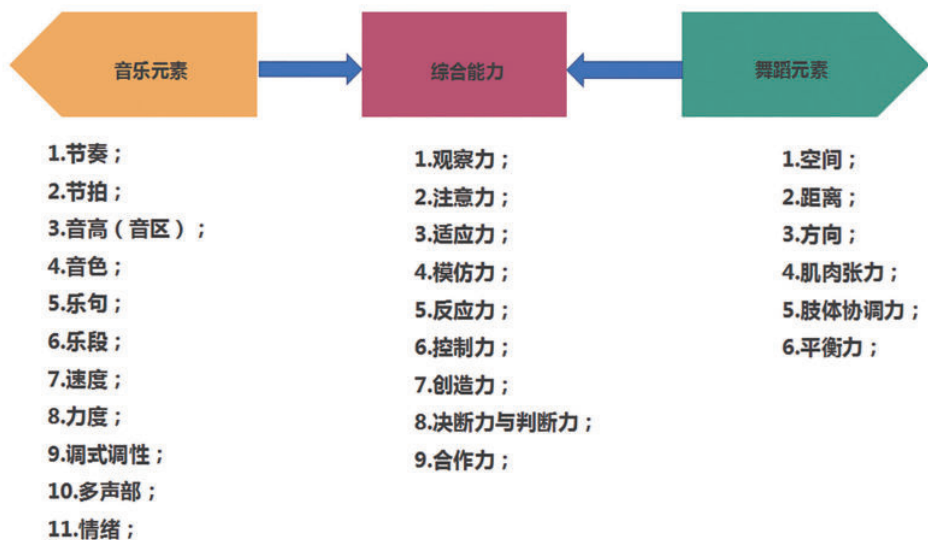
针对舞蹈的目标：

1. 大脑与肌肉的刺激和抑制；
2. 步态与动作元素带来的肌肉力量的发展；
3. 身体的表达；
4. 身体的紧张与放松；
5. 触觉、听觉与视觉的发展。

针对音乐的目标：

1. 建立在步态肌肉感觉上、动作肌肉感觉上的恒拍感；
2. 2/4拍、3/4拍、6/8拍等节拍的肌肉感知；
3. 音乐的强弱维度感知：音乐的强弱，音乐的渐强渐弱；

教师可以开展活动的基本材料：

1. 四种步态：行走、奔跑、连步跳、跑跳。
2. 动作元素：以人体自然的动作为基础，探索表达音乐能量、音乐元素、音乐节奏的动作元素。
3. 动作塑形：针对音乐的暗示、教师的提示和个人的选择，学生找到适合自己的静止姿态，称之为动作塑形。
4. 空间的配置：训练探索人和空间的不同关系，培养人对空间的感知意识。
5. 教具的使用：衍生和丰富体态律动活动，激发个体的学习兴趣和想象力，并给身体提供新的感觉体验。
6. 即兴活动：上述五点整合而成的各种即兴活动和歌唱的即兴活动。