

《艺术课程标准》背景下体态律动教学法提升初中生核心素养大单元教学初探——以人民音乐出版社（北京版）音乐教材七年级（上）为例

侯文生

北京市通州区第二中学，北京 101100

摘 要：《艺术课程标准（2022版）》在修订原则中明确指出：既注重继承我国课程建设的成功经验，也充分借鉴国际先进教育理念，进一步深化课程改革，强化课程综合性和实践性，推动育人方式变革，着力发展核心素养。提倡以单元的形式组织学习内容，使学生在任务驱动下，有效提高综合探索和学习迁移的能力，实现从学科本位、知识本位到素养本位的转型。如何将课标精神有效落实在具体实际教学中，借鉴“体态律动”教学法开展素养成长型初中音乐大单元教学设计不失为一种很好的手段和方法。本文就是在这一理念指导下开展的有益尝试与探究。

关 键 词：艺术课程标准；核心素养；大单元教学；体态律动

Under the Background of Art Curriculum Standards, the Method of Body Rhythm Teaching Method to Improve the Teaching of Core Literacy of Junior High School Students - Take the People's Music Publishing House (Beijing Edition) Music Textbook Grade 7 (Top) as an Example

Hou Wensheng

Beijing Tongzhou District No.2 Middle School, Beijing 101100

Abstract： The Art Curriculum Standards (2022 edition) clearly points out in the revision principles: not only pay attention to inherit the successful experience of China's curriculum construction, but also fully draw lessons from the international advanced educational concepts, further deepen the curriculum reform, strengthen the comprehensive and practical curriculum, promote the reform of education mode, and focus on the development of core literacy. Advocate the organization of learning content in the form of units, so that students can effectively improve the ability of comprehensive exploration and learning transfer under the task-driven development, and realize the transformation from subject-based, knowledge-based to quality-based. How to effectively implement the spirit of curriculum standard in the concrete practical teaching, learn from the "body rhythm" teaching method to carry out the teaching design of literacy growth junior high school music unit can be regarded as a good means and method. This article is a beneficial attempt and inquiry under the guidance of this idea.

Keywords： art curriculum standard; core literacy; large unit teaching; body rhythm

义务教育《艺术课程标准（2022版）》指出，核心素养是课程育人价值的集中体现，是学生通过课程学习逐步形成的适应个人终生发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力^[1]。

“体态律动”是由瑞士音乐家、教育家达尔克罗兹创造的世界著名音乐教学法，是一种以自我体验为先的教育模式，在空间和时间背景下呈现的“身体律动”与音乐两个主体之间的自然融合与和谐统一，通过接续式单元设计，引导学生理解和表现音乐内涵，实现从学科本位、知识本位到素养本位的以美育人目标^[2]。

一、以实现提升审美感知为目标的“体态律动”大单元教学设计

审美感知是对自然世界、社会生活和艺术作品中美的特征及

其意义与作用的发现、感受、认知和反应能力，而“动”则是体态律动教学的核心。“体态律动”教学可以弥补初中学生阶段性心理认知的发展变化，促进学生放松大胆的表达、展示与交流，还能唤醒学生主动参与体验音乐情绪情感的兴趣和热情。通过体

课题信息：本文系通州区课外、校外教育“十四五”科研课题《“体态律动”教学法提高中学生合唱素养的实践研究》（项目编号：TMXWKT25）的研究成果。

态律动了解音乐表现要素、表现形式，理解音乐体裁与风格，发展音乐听觉与感知力，实现丰富音乐审美体验，深化音乐情感体验，提升深层审美感知力。

在这一目标引领下，我对人民音乐出版社七年级音乐上册内容进行了细致的梳理和整合，选取其中四首音乐作品组成了题为《永恒的民族情》的大单元教学^{[3][4]}。单元教学由第一课时《中华人民共和国国歌》，第二课时《彩色的中国》，第三课时《天鹅》，第四课时《春江花月夜》组成。其教学目标设计为：在欣赏过程中，合理运用体态律动动作对音乐要素及其表现功能做出准确的感知、反应和判断^[5]。

在实现这一教学目标时，我主要让学生结合音乐作品用腿和手臂动作通过时间和空间的变化进行理解和表现音乐内涵。如，在欣赏《中华人民共和国国歌》时，学生可用正步走的方式进行表现，腿和手臂的动作要刚劲有力，整齐划一，表现一种同仇敌忾、万众一心的民族斗争精神；而在《彩色的中国》一课时，我则让学生用圆舞曲的步伐和手臂动作来表现激动、兴奋、自豪的情绪和情感，引导学生陶醉在欣赏祖国大好河山的美好心情和实现祖国统一的民族期盼上来；对于《天鹅》一课，我则让学生更多的运用柔软的手臂动作和伸展的肢体语言来感受和表现音乐的形象和风格，体会蒙古草原的宽广和自由；而《春江花月夜》我则用小型情景剧的方式让学生通过群体性、综合性、艺术性的体态律动进行展示，学生们在预先设计好故事情节和动作基础上进行创造展示，实现音乐所描绘的画面和情景^[6]。

通过本单元系列音乐欣赏与体态律动编创，学生由静态的聆听转变动态的聆听，由单一的欣赏转变成多感官欣赏，由被动理解转变成主动接受，由置身其外转变成融入其中。实现学生学习主体地位价值目标，实现提升学生审美感知教学目标，实现以美化人、以美润心育人目标。

二、以实现提升艺术表现为目标的“体态律动”大单元教学设计

艺术表现是在艺术活动中创造艺术形象、表达思想感情、展现艺术美感的实践能力，有助于学生掌握艺术表现的技能，认识艺术与生活的广泛联系，增强形象思维能力，涵养热爱生命和生活的态度。

为了实现提高学生艺术表现素养目标，我对人民音乐出版社七年级音乐上册内容进行了仔细的分析后进行重组，选取其中四首作品组成了题为《我和世界手拉手》的大单元教学设计。本单元共包括第一课时《中学时代》，第二课时《美丽的草原我的家》，第三课时《乡村花园》，第四课时《青年友谊圆舞曲》。本单元的教学目标设计为结合对所学音乐知识和技能进行演唱，通过对“体态律动”动作的巧妙运用，实现深层次感受美、理解美、表现美的艺术表现目标^[7]。

如学唱本单元第一课时《中学时代》，我通过设计两个层次的“体态律动”动作来提升学生的联觉感知，强化学生的音乐体验和音乐实践，进而实现对歌曲的准确、丰富表现。首先是通过

联觉强化感知，具体做法为1.学生围成一个圆圈站好；2.学生随音乐一起向前律动，教师以打响指的方式做稳定拍；3.在律动的过程中教师清唱歌曲《中学时代》，学生感受歌曲情绪；4.师问：你们听见了什么？能用动作表示一下吗？5.在律动中学生自由运用现有的道具如丝带、小打击乐器等参与其中，增加情绪的流动性。接着，通过联觉表现歌曲。6.师问：歌曲第一，第二乐段演唱的力度和情感一样吗？7.请学生内心演唱，用手臂表现歌曲旋律的张力，先两人一组尝试，在逐渐增加学生数量直至全体同学参与到演唱与表现之中，将动觉、视觉、听觉、声觉联动起来。8.学生哼唱歌曲从无词到有词，即从音乐的文本体验到音乐的乐本体验^[8]。

学生在初步理解、体验“体态律动”对于音乐的作品具有丰富的表现手法后，学习兴趣盎然，所以，在《美丽的草原我的家》学习过程中，我将蒙古族舞蹈中的元素巧妙地融入体态律动之中，通过头、手、腕、腿的空间动作结合音乐作品旋律和歌词内容分组进行编创、展示与评价，张弛有度的律动，变化多样的动作将学生带入作品所营造的音乐氛围中。学习了第二课加入民族舞蹈元素以后，我选择了《乡村花园》作为第三课时，这是一首英格兰民歌，歌曲欢快活泼，具有英格兰典型的音乐风格和特点，我在体态律动基础上结合简单的英格兰民间舞蹈动作带领学生进行合理编创，学生通过律动动作体会到歌曲欢快典雅的风格，也很快理解了歌曲的美好意境，在此基础上学生更能体会到演唱要有气息控制，要有轻声高位置的支持和典雅有序表现，在优美的歌声和体态律动活动中实现了艺术表现的有效提升。有了中国舞蹈元素，有了外国舞蹈元素，第四课时我选择了青年友谊圆舞曲，这是一首充满热情、激情和活力的圆舞曲风格作品，表现了青年人对美好的向往，对未来的期待，展示了青年人热情开朗的青春活力，我把圆舞曲的舞蹈元素加入体态律动中来表现这种激情似火、热情洋溢的音乐情绪，通过多种民族舞蹈律动和不同国家舞蹈律动元素加入其中，引导学生体验民族团结，世界携手的开阔情怀，学生在昂扬的歌声和热情的律动中实现持续性教学原则指导下稳步提升学生艺术表现核心素养目标^[9]。

三、以实现创意实践为目标的“体态律动”大单元教学设计

创意实践是综合运用多学科知识，紧密联系现实生活，进行艺术创新和实际应用的能力。包括营造氛围，激发灵感，对创作的过程和方法进行探究与实验，生成独特的想法并转化为艺术成果，有助于学生形成创新意识，提高艺术实践能力和创造能力，增强创新精神。

我们在进行歌唱的时候，都会自然地运用到身体律动，身体的律动可见，音乐的律动不可见，当听到的音乐与可视的动作是一致的，就是同行同构。在时间中流动的音乐和在空间表现的律动，有着密切的关系，当音乐中的音色、速度、力度等音乐要素与学生体态律动的时间、空间、能量联系在一起，学生就会有对音乐体验的能力。当视觉与动觉的手眼协调，对时间、空间、能

量的合作配合,也可以锻炼到学生的肌肉控制、身体协调性、平衡感。建立在按照空间、时间、能量的尺度进行的动作会变得更加标准和准确,并在此基础上实现创意实践能力的有效提升^[10]。

为实现这一教学目标,我对教材内容进行了重新梳理和设计,并精心选取其中四首作品组成了题为《生命的律动》的大单元教学设计。本单元共包括第一课时《老师我想你》,第二课时《父亲的草原母亲的河》,第三课时《云雀》,第四课时《溜冰圆舞曲》。

单元教学目标设计为随音乐进行即兴表演,表情、身体动作与音乐情绪、情感和音乐特点相符,动作有变化且具有一定的创意并较好的表达自己的情感和想法;能根据主题选用合适的表现方式,创演小型歌舞剧,能较好的表现剧情,表达情感,进而实现提升创意实践核心素养目标^[11]。

在这一教学目标指引下,我鼓励学生用自己的身体做乐器,尝试用声势编创多声部节奏表现歌曲情绪情感,为歌曲或小型歌舞剧进行伴奏。学生可以根据自己对歌曲主题的理解,创造性的编创出带有自己想法的节奏型,在有可能的情况下也可以尝试进行多声部节奏合奏。在编创过程中,学生可以单独进行编创,也可以进行小组合作编创,体验节奏的艺术魅力,这对助力学生对音乐的情感理解和表达具有十分重要的作用和效果。在编创过程中,只要教师给出明确的、恰当的教学目标,学生就可以根据自己对音乐的感受进行体态律动的自由的发挥和丰富创作,当然有形式上的变化、有节奏型的创意,还有说唱以及小型歌舞剧的编创等。学生在整个编创过程中想象力得到自由的发挥,同时,我们也可以深切的感受到学生对音乐情感体验的不断升华,对审美体验的深化和艺术个性彰显^[12]。

四、以实现文化理解为目标“体态律动”大单元教学设计

文化理解是对特定文化情境中艺术作品人文内涵的感悟、领会、阐释能力。包括感悟艺术活动所反映的文化内涵,领会艺术对文化发展的贡献和价值,阐释艺术与文化之间的关系。文化理解的培养,有助于学生在艺术活动中形成正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强文化自信^[13]。

为实现这一教学目标,我在教材中选取了四首经典作品组成了题为《热爱民族音乐,传承中华文化》的大单元教学设计。本单元共包括第一课时《春江花月夜》,第二课时《彝族舞曲》,第三课时《扬鞭催马运粮忙》,第四课时《光明行》。

本单元的教学目标为对社会生活中的音乐文化能做出一定的合理分析与评价,运用“体态律动”学习方式理解和表现带有中国文化特点的艺术作品,并形成初步的理解和表现形式,并能阐释运用“体态律动”动作表现音乐作品内涵的想法和做法^[14]。

如,学习本单元第一课时《春江花月夜》。教师首先引导学生指定接唱的一句可以自由行走,但规定在乐句结束前要回到自己的位置,这样学生必须对乐句有一个预期判断,了解到这一乐句的时间、能量与他想走动的空间之间的关系,才能准确地判断

回到自己位置,增强乐句的内心感受。然后,让学生手拉手围成一个同心圆,边唱歌边向一个方向行走,唱到每一乐句旋律结束时,便改变行走方向,以此找到空间的变化感,当唱到歌曲最后一乐句时,根据旋律与音乐的情绪变化,手向上伸展达到能量的最大化。学生学会后可变化为两个圆圈并改变每一个圆圈的行进方式,空间感的复杂化会让初中学生觉得很有挑战性。当然,还可进行卡农节奏的叠加,同行同构的体态律动活动会让学生在歌唱情感上会得到极大的心理满足感和成功感,进而实现对中国传统音乐文化的正确理解。有了这样一个很好的教学开端,我们在此基础上通过体态律动引导学生理解我国不同民族、不同地区,不同乐曲的表现特点、表现手法、表现规律,通过体态律动表现的音乐主题理解中华民族勤劳质朴、乐观豁达、坚强不屈的民族精神,将文化自信精神深深植根于学生心灵之中,通过有目的、有计划的接续式教学实现《艺术课程标准(2022)》提出的文化育人目标^[15]。

中学生音乐学习的心理活动是隐性的、复杂的,教学中教师要深刻理解《艺术课程标准(2022)》精神,基于核心素养育人目标,结合单元教学目标,借鉴“体态律动”游戏和活动进行科学合理的设计,在深度教学理念的引领下通过循环叠加、循序渐进的单元教学,引导学生将动作的表现迁移到对音乐作品的正确理解,用尽可能的少用语言,尽量多的肢体动作去理解音乐、表现音乐、创造音乐、联系音乐,让核心素养和关键能力在有序的“体态律动”动作中循序渐进、稳步提升^[16]。

参考文献

- [1]义务教育《艺术课程标准》[M]中华人民共和国教育部(2022版)。
- [2]杨丽梅 蔡觉民《达尔克罗兹音乐教育理论与实践》[M]上海教育出版社2011.1.
- [3]尹爱青 曹理 缪力《外国儿童音乐教育》[M]上海教育出版社2010.7.
- [4]杨丽梅《柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育》[M]上海教育出版社2010.7.
- [5]李旦娜 修海林 尹爱青《奥尔夫音乐教育思想与实践》[M]上海教育出版社2010.7.
- [6]罗纯. 基于学科核心素养背景下的初中音乐课大单元教学设计研究[D]. 四川音乐学院, 2023.
- [7]黄蓉. 核心素养背景下初中音乐课大单元教学设计方法[J]. 新课程教学: 电子版, 2022(15): 4-5.
- [8]吴菁菁. 以美施教以乐育人——浅谈核心素养背景下的初中音乐教学[J]. 考试周刊, 2019(18): 1.
- [9]周佳铭, 郭兰兰. 新课标背景下以核心素养为导向的高中音乐鉴赏课大单元教学设计[J]. 艺术教育, 2023(10): 77-80.
- [10]李佳艺. 基于核心素养理念的中小学音乐课大单元教学设计研究[J]. 艺术教育, 2023(7): 56-59.
- [11]于凤娟. 核心素养下的初中音乐大单元教学探析[J]. 传奇故事, 2023(42): 101-102.
- [12]廖霞. 基于核心素养下初中音乐单元整合教学的新探索[J]. 启迪与智慧: 下, 2022(4): 26-28.
- [13]周达臣. 核心素养背景下初中音乐大单元逆向教学策略研究[J]. 名师在线, 2024(15).
- [14]姚继伟. 核心素养导向下高中音乐大单元教学设计与实践研究[D]. 赣南师范大学, 2023.
- [15]牛雅莉. 核心素养背景下高中音乐合唱教学策略分析[J]. 中学课程辅导, 2024(23).
- [16]谭秀娟. 核心素养理念下音乐教学单元设计探究[J]. 南北桥, 2019(13): 1. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0407.2019.13.048.