

体艺融合视域下声势艺术教育研究综述

黄妙琦

广州市财经商贸职业学校, 广东 广州 510000

DOI: 10.61369/VDE.2026110040

摘 要 : 在新时代教育改革中, 促进学生全面发展是学校教育的重要目标。体艺融合逐渐成为职业教育人才培养模式创新的方向。声势艺术以人体为媒介, 通过身体动作创造节奏与音乐, 兼具运动、艺术和文化属性, 为体育与艺术教育融合提供了新载体。本文通过文献研究, 梳理国内外声势艺术教育成果, 分析其理论基础、发展历程与实践应用, 并结合休闲体育服务与管理专业需求, 总结现有研究问题。研究表明, 声势艺术能促进学生身体协调、节奏感知、艺术表现及团队协作能力发展, 是推动职业教育美育改革、提升学生综合素养的重要途径。未来应加强声势艺术与专业课程融合, 探索职业教育特色的体艺融合育人模式。

关 键 词 : 体艺融合; 声势艺术; 职业教育; 休闲体育服务与管理; 美育

A Review of Percussion Art Education from the Perspective of Integration of Physical Education and Fine Arts

Huang Miaoqi

Guangzhou Vocational School of Finance&Business, Guangzhou, Guangdong 510000

Abstract : In the educational reform of the new era, promoting the all-round development of students is an important goal of school education. The integration of physical education and art is gradually becoming the direction for innovation in the talent cultivation model of vocational education. Sonic Art uses the human body as a medium, creating rhythms and music through body movements. It encompasses elements of movement, art, and culture, providing a new platform for the integration of sports and art education. This paper conducts a literature review to summarize the achievements of sports art education both domestically and internationally, analyzes its theoretical basis, development process and practical application, and combines the demands of the leisure sports service and management major to summarize the existing research issues. Studies have shown that acrobatic art can enhance students' physical coordination, rhythm perception, artistic expression, and teamwork skills. It is an important means to promote the reform of aesthetic education in vocational education and improve students' comprehensive qualities. In the future, efforts should be made to integrate acrobatic art with professional courses and explore a unique body-art integrated education model for vocational education.

Keywords : integration of sports and arts ; sound art ; vocational education ; leisure sports service and management ; aesthetic education

引言

教育的根本任务是促进人的全面发展。学校教育正转向核心素养培养, 体育与艺术教育的协同价值凸显。体育教育注重身体素质, 艺术教育强调审美创造, 二者都关注人的主体发展, 推动其融合是教育改革的重要方向。职业教育需培养高素质技术技能人才, 不仅要专业技能, 还需提升综合能力。休闲体育产业发展要求体育服务人员具备沟通、审美和组织表现能力。当前中职休闲体育专业教学仍以运动技能为主, 艺术素养教育不足^[1]。声势艺术以身体为“乐器”, 通过动作创造节奏与艺术, 为体育与艺术融合提供新思路, 有助于深化职教美育改革, 为专业课程创新提供参考。

一、研究方法

本文采用文献研究法, 归纳分析国内外声势艺术、奥尔夫音乐教育、体态律动、学校美育及职业教育课程建设等方面的研究

成果。研究资料包括: 国外音乐教育理论, 如奥尔夫、达尔克罗兹及身体音乐研究; 国内声势艺术在中小学、学前教育和课程改革中的应用; 职业教育体艺融合相关研究^[2]。通过文献比较, 本文主要探讨声势艺术教育的理论基础、国内外研究现状、职业教育

中存在的问题及体艺融合下的发展方向。

二、核心概念界定

（一）体艺融合

体艺融合是指体育教育与艺术教育在教育目标、课程内容、教学方式以及评价体系等方面进行有机结合，实现身体发展与审美发展的协同统一。

长期以来，体育和艺术在学校教育体系中分别承担不同功能。体育课程强调身体训练和运动技能培养，艺术课程强调审美体验和艺术表达。虽然二者具有不同学科特点，但均以促进学生全面发展为价值目标。本文所讨论的体艺融合，主要指在职业教育专业课程体系中融入音乐、舞蹈、传统文化等艺术元素，通过艺术方式提升学生运动表现能力和职业综合素养^[3]。

（二）声势艺术

声势艺术（Body Percussion）是一种利用人体自身产生声音，并通过身体动作形成节奏组织的艺术形式。其基本表现方式包括拍手、拍腿、拍胸、跺脚、捻指等。学习者通过身体不同部位之间的配合形成节奏组合，并在合作过程中完成音乐表达。

声势艺术的发展与德国音乐教育家卡尔·奥尔夫（Carl Orff）的音乐教育思想密切相关。奥尔夫提出“原本性音乐”理念，认为音乐应来源于人的自然表达，音乐、语言、动作和舞蹈之间具有内在联系。与传统音乐教学相比，声势艺术降低了艺术学习门槛，使学生无需借助复杂乐器即可参与音乐创造^[4]。

（三）职业教育中的声势艺术教育

职业教育中的声势艺术教育，并不是简单增加艺术课程内容，而是依据专业人才培养需求，将身体训练、艺术表达和职业能力培养相结合。

以休闲体育服务与管理专业为例，学生未来可能从事健身指导、体育活动组织、休闲体育服务等工作。这些岗位不仅要求学生具备运动技能，也要求其具有良好的身体表现力、组织能力和服务意识^[5]。

因此，声势艺术可以作为专业拓展课程的重要内容，通过节奏训练、动作创编和团队展示，提高学生综合职业能力。

三、国内外声势艺术教育研究现状

（一）国外声势艺术教育研究现状

国外声势艺术研究起步较早，其理论基础源于20世纪西方音乐教育改革，现已发展为融合音乐、身体运动、舞蹈与社会文化的综合性艺术形式。

1. 奥尔夫音乐教育体系是声势艺术的重要理论来源。奥尔夫提出“原本性音乐”理念，强调音乐教育应回归自然表达，结合音乐、语言、动作与舞蹈，使学习者通过身体参与体验音乐。其节奏教育以身体为自然工具，鼓励学生通过拍手、跺脚等方式进行音乐创造，将学生从接受者转变为创造者^[6]。声势艺术在此理念下发展，通过身体动作实现节奏表达。研究认为，这一体系不仅

培养音乐能力，更促进身体、情感与创造力的综合发展，与现代核心素养教育理念相契合。

2. 达尔克罗兹的体态律动理论也为声势艺术提供了支持。他认为音乐节奏首先是身体经验，需通过身体运动感知音乐要素以理解内涵。该理论强调身体与音乐的互动，与声势艺术理念一致，即通过动作建立人与音乐的联系。这对体育教育有启发作用，可借声势艺术训练提升身体控制与协调能力^[7]。

3. 20世纪后期，身体音乐概念使声势艺术发展为独立的艺术形式，并通过国际活动拓展至表演、文化交流与跨学科合作领域。研究指出身体音乐具有互动性与社会性，强调通过共同节奏实现群体交流，在团队建设与社会教育中具有应用价值。近年欧美国家尝试将身体节奏训练用于体育教育，以增强动作协调性与集体意识。

总体而言，国外声势艺术研究已形成较完善体系，研究重点从音乐教学方法扩展至身体文化与跨学科教育，为我国体艺融合教育提供了参考。

（二）国内声势艺术教育研究现状

国内声势艺术研究起步较晚，随奥尔夫音乐教育引入而发展，现主要集中于基础音乐教育、学前教育和学校美育改革。在基础音乐教育领域，研究聚焦课堂教学实践，认为声势艺术能提升课堂参与性和实践性，有助于改变传统讲授模式，通过节奏模仿、身体打击等方式培养学生的节奏感与协作意识，但对其与体育、职业教育的结合研究仍有限。在学前教育领域，因声势活动简单、游戏性强，被广泛应用于促进幼儿动作发展和音乐感知，但其目标与职业教育存在差异，转化为职教资源需进一步探索。近年来，在“五育并举”理念下，学者开始关注体艺融合，指出体育运动本身包含艺术属性，可通过艺术方式提升体育教学。职教领域已有将音乐、舞蹈等元素融入体育专业的尝试，体现了体育与艺术在身体实践中的内在联系^[8]。

然而，目前国内关于声势艺术与职业教育融合的研究仍处于起步阶段，尤其是在中职休闲体育服务与管理专业中的系统研究较少。已有研究更多关注单一课堂实践，对于课程体系设计、教学资源开发、评价机制建设等方面缺乏深入探讨。

（三）国内外研究述评

国内外研究显示，声势艺术教育已有一定理论与实践基础，但在体艺融合和职业教育领域仍有发展空间。国外理论如奥尔夫音乐教育、达尔克罗兹体态律动等强调身体参与与综合体验，为声势艺术提供支撑。国内研究推动了其在基础教育中的应用，但多集中于音乐教育，跨学科关注不足。从职业教育看，现有研究尚未充分回应产业对复合型人才的需求，学生需具备艺术表达、文化理解等综合素养。未来研究应突破学科限制，结合体艺融合与职教改革，探索符合职教特点的课程与育人机制。

四、体艺融合视域下声势艺术教育的价值分析

（一）促进身体能力与艺术素养协同发展

体艺融合的核心价值在于打破体育与艺术的学科壁垒，实现

身体与审美的统一。声势艺术以身体为媒介，结合节奏训练、动作控制和艺术表达，有助于提升学生综合素养。

传统体育侧重运动技能和身体素质，艺术教育注重审美体验与创造表达，两者在身体感知、动作表现和情感体验上具有内在关联^[9]。

声势艺术通过身体动作参与音乐创造，在节奏训练中调整身体状态，提高协调能力。例如，拍手、跺脚等基础动作需要控制力度、速度和节奏，这既是音乐训练，也是身体控制训练。

对于休闲体育服务与管理专业学生，良好的身体协调与表现能力是职业发展的重要基础。未来体育服务岗位不仅要求技术指导能力，还需具备示范与感染能力。声势艺术能促进从技能型向复合型人才转变。

（二）提升学生职业综合能力

职业教育旨在培养学生专业技能和综合职业能力。休闲体育服务与管理专业学生可能从事健身指导、体育活动组织等工作，这些职业要求服务人员具备沟通、展示及组织能力。声势艺术的学习强调合作与表现，有助于提升学生团队协作和沟通能力。同时，其即兴创造和自主表达的特点也能增强学生的创新和问题解决能力，与职业教育素养培养目标一致。

（三）推动中华优秀传统文化传承创新

体艺融合兼具学科价值与文化传播功能。我国传统体育与民间艺术资源丰富，如醒狮、武术等，其节奏与身体表现特征与声势艺术高度契合。例如，醒狮鼓点可转化为民族特色的身体节奏作品，学生在学习过程中既能掌握艺术表现，也能理解传统文化精神。这种融合变被动接受为身体参与的文化体验，增强了文化认同。对职业教育而言，融入地方文化资源可丰富课程内容，形成区域特色人才培养模式[10]。

五、职业教育中声势艺术课程发展的实践启示

（一）加强课程体系建设，实现专业与艺术深度融合

当前职业教育中的美育课程建设，需要避免艺术教育与专业教学“两张皮”的现象。声势艺术课程开发应立足专业需求，将艺术内容融入职业能力培养过程，而不是简单增加艺术活动。

以休闲体育服务与管理专业为例，可以围绕学生未来职业岗位需求，将声势艺术融入运动训练、体育指导、活动策划等教学环节。

在课程内容设计方面，可以形成由基础训练到综合应用的递进结构：

第一，开展基础节奏训练，使学生掌握身体打击基本方法，建立节奏意识；

第二，将声势艺术与体育项目结合，例如结合篮球动作、武术动作、健身训练等，提高运动表现能力；

第三，融入地方文化资源，将醒狮、功夫扇等传统项目转化为艺术表达内容；

第四，通过作品创编和展示活动，提高学生综合实践能力。这种课程设计既符合职业教育实践性特点，也体现了体艺融

合理念。

（二）建立跨学科教师协同机制

声势艺术课程具有明显跨学科特点，单一专业教师难以完成全部教学任务。

因此，需要建立体育教师、艺术教师和专业教师协同教学机制。

音乐教师可以发挥节奏训练、艺术表现和作品创编优势；体育教师可以结合运动规律和身体训练要求；专业教师则负责职业情境设计和岗位能力衔接。

通过教师之间的合作，可以实现课程目标、教学内容和评价方式的统一。

同时，学校还可以利用社会文化资源，引入非遗传承人、体育指导专家等参与教学，提高课程实践性。

（三）完善课程评价体系，关注学生综合发展

传统体育课程评价主要关注技能达成情况，而艺术课程评价更加关注表现和创造。这种单一评价方式难以适应体艺融合课程发展需要。

声势艺术课程评价应建立多维评价体系，将技能表现、节奏能力、艺术表达、团队合作等因素纳入评价范围。

具体而言：

第一，关注学生运动技能表现，评价动作规范性和身体控制能力；

第二，关注节奏与协调能力，评价学生节拍掌握和身体配合能力；

第三，关注艺术表现能力，评价学生情感表达和舞台呈现能力；

第四，关注团队合作与创新能力，评价学生在作品创编中的参与程度。

通过多元评价，可以更加全面地反映学生成长过程。

（四）利用数字技术提升课程实施效果

教育数字化发展为声势艺术课程建设提供了新的条件。

声势艺术教学具有较强的动作示范需求，教师可以利用视频资源、数字平台等方式帮助学生进行自主学习。例如，通过教学视频展示动作标准，通过数字平台记录学习过程，通过线上资源支持学生课外练习。

同时，学校可以建设数字化课程资源库，将优秀教学案例、学生作品和示范视频进行整理，为课程推广提供支持。

六、结论

体艺融合背景下，声势艺术教育为职教改革提供了新思路。作为连接身体运动与艺术表达的媒介，它打破了传统体艺分离的局限，使学生通过身体实践获得审美体验，在艺术创造中提升身体能力。

国内外研究显示，国外已形成较成熟的理论体系，重视身体参与、节奏培养和创造力发展；国内研究虽增多，但多集中于基础教育领域，在职教特别是中职专业课程中的应用仍需深化。声

势艺术与休闲体育服务与管理专业具有较高融合价值，既能提升学生运动表现与艺术素养，也能促进其职业能力、文化认同与创新意识的发展。未来研究应关注：加强职教情境下的理论研究，探索与专业培养目标的关系；开发具有职教特点的课程体系；完善学生综合素养评价机制；融合中华优秀传统文化，构建中国特

色体艺融合模式。

总之，声势艺术不仅是教学方法，更是促进学生全面发展的教育资源。在新时代职教改革中，探索其与专业课程融合，对推动美育创新与提升人才培养质量具有重要意义。

参考文献

[1] 中共中央办公厅，国务院办公厅．关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见 [Z]．2020．
[2] 中共中央办公厅，国务院办公厅．关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 [Z]．2020．
[3] 教育部．中等职业学校体育与健康课程标准（2020年版）[S]．北京：高等教育出版社，2020．
[4] 李焯娜，修海林，尹爱青．奥尔夫音乐教育思想与实践 [M]．上海：上海教育出版社，2011．
[5] 廖乃雄．论音乐教育 [M]．北京：中国音乐学院出版社，2010．
[6] 卡尔·奥尔夫，古尼尔特·凯特曼．为儿童的音乐——奥尔夫《学校音乐教材》精选 [M]．廖乃雄译．上海：上海教育出版社，2004．
[7] 杨立梅．柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育 [M]．上海：上海教育出版社，2011．
[8] 蔡觉民，杨立梅．达尔克兹音乐教育理论与实践 [M]．上海：上海教育出版社，2011．
[9] 刘沛．音乐教育的实践与理论研究 [M]．上海：上海音乐出版社，2004．
[10] 郭声健．艺术教育论 [M]．广州：暨南大学出版社，2012．
[11] 王耀华．中国传统音乐概论 [M]．福州：福建教育出版社，2013．