

浅谈小学舞蹈课堂中巧用道具的实践与探索

王丝雨

北京市东城区史家胡同小学

DOI:10.12238/mef.v8i6.11954

[摘要] 随着2022版艺术课标的发布以及教育改革的不断推进和深化,舞蹈学科的教学模式如何适应教育改革的浪潮,已经逐渐成为教育创新和改革的一个重要方向。特别是在小学舞蹈教学领域,巧妙地运用各种道具不仅能够极大地丰富课堂教学内容,激发学生的学习兴趣 and 热情,启发学生结合道具展开想象,提升创新意识,还能帮助学生更好地理解 and 感受舞蹈艺术的魅力。本文的主要目的是从结合课堂实例来探讨在小学舞蹈课堂中如何有效地运用各种道具,从道具的分类、选择原则、使用方法以及实践效果等方面进行探讨。以期达到提高教学效果和提升学生综合素质的目标。

[关键词] 道具分类; 选择原则; 巧用道具的策略

中图分类号: J814.2 文献标识码: A

Exploring the Practical Use of Props in Elementary School Dance Classes

Siyu Wang

Shijia Hutong Elementary School

[Abstract] With the release of the 2022 edition of the arts curriculum standards and the continuous advancement and deepening of educational reforms, how the teaching model of dance adapts to the wave of educational reforms has gradually become an important direction for educational innovation and reform. Especially in the field of elementary school dance teaching, the clever use of various props can greatly enrich classroom teaching content, stimulate students' interest and enthusiasm for learning, inspire students to imagine in combination with props, enhance their innovative consciousness, and help students better understand and appreciate the charm of dance art. The main purpose of this article is to explore how to effectively use various props in elementary school dance classes, discussing aspects such as the classification of props, selection principles, methods of use, and practical effects, with the aim of achieving the goals of improving teaching effectiveness and enhancing students' comprehensive quality.

[Key words] Prop Classification; Selection Principles; Strategies for Clever Use of Props

引言

舞蹈,作为一种集视觉与听觉于一体的综合艺术形式,道具作为舞蹈表达的媒介,能够更有效地传达情感与意义。同时,它也是舞蹈课程教学中不可或缺的辅助工具,恰当的运用能够增强舞蹈的表现力,激发学生的创造力与想象力。特别是面对的教学对象是小学生,他们思维活跃,好奇心旺盛,对事物的捕捉能力和敏锐度较高,偏好游戏式、合作式的教学方式。因此,在课堂中合理运用道具,能够取得事半功倍的教学效果。

1 舞蹈道具的分类

舞蹈道具的分类方式有很多种,在本文中我从道具的材质入手将道具分为可变形类和不可变形的两类。

1.1 易变形道具

易变形道具的材质相对较软,它们易于通过外力来改变其

形态、呈现的方式和所需要表达的情感、情绪、情境等。例如,纸张、布料、绳索、塑料袋、纱巾等,这类道具变化的可能性更大,给予人们想象的空间也更为广阔。比如,一张普通的纸可以被想象成是录取通知书,一封书信,一张彩票,一片树叶。它也可以改变形态,卷起来后可以是一个望远镜、折成一个纸飞机,一艘小船,在舞蹈中还可以通过对纸张的折叠、撕裂、团揉、拧转等方式来表现愤怒的情绪,将情感通过一张纸张外化出来。再比如,一根简单的麻绳可以是纤夫的纤绳,也可以是攀登高峰的绳索,还可以想象成连接生命的脐带、大树的年轮、拉面师傅手中的拉面等。道具赋予舞蹈和肢体更多的可能性,让观众通过道具的形态变化感受到不同的情绪、心境以及想象出不同的画面。

1.2 不易变形道具

不易变形道具通常材质较为坚硬,这类道具不易发生形态上的改变。例如,斗笠、鼓、水瓶、凳子、木棍、扇子等均属于此类。尽管这些道具的外形不易改变,我们仍可依据其外形特征,发挥想象力,拓展其表达的维度。以扇子为例,它可被想象成鸟的羽毛、华丽的尾羽。改变扇子的颜色,亦可幻化为绿色的叶片、粉色的花瓣、蓝色的波浪、金黄色的麦田。在保持道具原有形态的前提下,通过设计舞蹈动作和变换道具色彩,我们能够赋予其更丰富的内涵。再以斗笠为例,它不仅限于作为遮阳帽使用,还可被想象为采茶时使用的篮子,或是在中心涂上红色后,成为一轮太阳、也可以是一朵喇叭花、汽车的方向盘,甚至是孩子们游戏时使用的飞盘等。

无论是易于变形的道具抑或是不易变形的道具,均能够依据其形态、材质、色彩的多样性激发人们的想象与再创造。舞蹈道具之魅力即在于此。初始观感中,道具可能仅呈现其直观形象,如山即山,水即水;然而,在舞蹈中巧妙运用道具,则能引发超越直观的想象与隐喻,如山非山,水非水。舞蹈表达结合了肢体动作、音乐、舞美等元素,为观众带来了更为丰富的想象空间和情感的交融。借助这些可塑性极强的道具,舞蹈艺术家们能够创造出无尽的视觉与情感体验,使观众在观赏过程中不仅仅是被动接受者,而是能够主动融入舞蹈所营造的意境之中,与之产生情感共鸣。舞蹈道具的运用能够增强舞蹈的故事性,吸引观众的注意力,激发观众的遐想与共鸣,渲染舞台表现的主题与氛围。这种互动性是舞蹈艺术中极为独特且珍贵的,它使得舞蹈不再是一种单向的表演,而是一种双向的交流,一种情感的共享。

2 在舞蹈课上道具选择的原则

随着时代的发展,艺术课标中对学生综合素养的要求,在舞蹈课上,老师巧妙的借用道具能极大地丰富舞蹈课堂的内涵,提升学生的艺术感知与创造力。道具的选择原则如下:

2.1 安全性

应确保道具的尺寸与重量适宜于小学生的年龄及水平,同时须保证道具无尖锐边缘、无毒性、不易破损,避免在舞蹈活动中造成伤害。在舞蹈课程中,建立良好的课堂规范尤为重要,老师应制定明确的道具使用规则,确保学生理解如何正确借用及使用道具,以促进舞蹈活动的顺利进行。

2.2 适宜性

舞蹈课程中所使用的道具应当与课程的主题、内容及风格保持一致。并要能够提升舞蹈的视觉效果,而且有助于学生深入理解舞蹈的内涵,并激发他们的表演热情。例如,舞蹈课程涉及民族风情时,可选用扇子、手绢、鼓等具有民族特色的道具,以彰显不同民族的文化特色。若课程内容围绕童话故事展开,则可采用魔法棒、花环、翅膀等道具,以增添梦幻和童趣的氛围。若课程旨在激发学生的想象力,则道具的选择应更为开放,以便为学生提供更广阔的想象空间。

2.3 教育性

在舞蹈教学过程中,道具的选择应促进学生

对舞蹈内涵的理解,并丰富教学的形式与内容。引入的道具,要为学生提供更多元化的学习体验,激发他们的创造力与想象力,从而在舞蹈学习中展现出更高的主动性和创造性。此外,通过与道具的多样化配合,学生能够更有效地开发肢体协调性,最大限度地发挥道具在舞蹈表达中的潜力,进而培养身体的协调与控制能力,提升学生的综合素质。

2.4 互动性

在小学舞蹈课中应该选择能带给学生互动性强的道具。并鼓励和激发学生的学习兴趣与参与度。例如,可以选择彩色纱巾、报纸、扇子、等轻便且易于操作的道具,让学生在舞动中发出声音或产生视觉变化,从而增强舞蹈的表现力和趣味性。此外,道具的选择还应根据不同的主题和年级来设计,也可以根据课程需要尝试让学生自制道具,给学生更多创造和参与的空间,能够促进学生运用综合能力来解决问题,提升综合素养。

2.5 合作性

在舞蹈课上,结合道具展开设计和创编能有效提升学生间的合作能力,培养学生间的默契与团队精神。提供需要共同使用道具进行舞蹈创作的道具,提供需要协作完成的实践任务,不仅增强了他们之间的沟通与交流,还能让他们学会如何在团队中发挥各自的优势,弥补不足。例如,在舞蹈中设计多人共同操控一个大型道具的环节,学生们需要分工明确,协同作业,创新思维的碰撞才能确保舞蹈的顺利进行。这样的合作过程能够让学生们深刻体会到团队合作的重要性,共同实现目标。

3 小学舞蹈课堂中巧用道具的策略

3.1 道具选择与舞蹈主题相结合

在舞蹈教学中,选择与舞蹈主题紧密相关的辅助道具显得尤为关键。这些道具不仅能够丰富舞蹈的表现手法,而且能够深化学生对舞蹈主题的认知与情感体验,提高课堂趣味性,提升学生的学习兴趣。例如,在涉及古典艺术、历史背景或民族、地域文化等主题的课程中,恰当的道具使用有助于学生更深刻地理解舞蹈风格,并体验到当地文化的风俗习惯。在表现动物主题时,通过使用动物头饰、面具、尾巴、翅膀、爪子等辅助道具或装饰,能够更精准地塑造动物形象,让学生深刻感受到动物的特征。而在处理抽象主题时,鼓励学生根据主题自由选择或制作道具,以满足主题表达的需求,这不仅能够拓展学生的思维空间,还能有效激发他们的创作热情和想象力。

3.2 道具运用与动作开发相结合

在舞蹈教学中,道具的运用对于学生肢体能力的开发、思维的拓展以及想象力的激发具有显著作用。以丝巾为例,该道具在舞蹈中的应用方式多样,包括挥舞、抛接、团聚、展开、拉伸、环绕以及抖动等。学生也可以通过与丝巾的不同身体部位接触,创造出丰富的动作和动作组合,从而在课堂上促进肢体动作的开发。借助道具,学生能够更大胆地舞动,探索更多的舞蹈可能性,并发现自身的舞蹈潜能。此外,通过结合不同的道具使用方法,学生能够体验到道具对舞蹈主题、情绪和情感的深刻影响,进而领悟到借助物品传递情感、创造情境的非凡魅力。

3.3 道具活动与舞蹈游戏相结合

舞蹈道具与舞蹈游戏的融合,为舞蹈创作与表演开拓了新的维度,极大地丰富了表现力。舞蹈道具的教育价值、娱乐功能以及互动性在教学效果上得到了显著增强。在舞蹈教学过程中,如何巧妙地将道具融入游戏活动的设计显得尤为关键,这直接关系到学生参与度和学习兴趣的提升。例如,通过分组围圈的方式,每组选择一件特定的舞蹈道具,进行创意想象。每位学生需结合该道具构思出一个物品、形象或状态,并将其与舞蹈动作结合,完成两个8拍的表演。这种活动不仅促进了同组成员间的思维碰撞,也激发了不同小组之间的创新思维。它以趣味性的方式有效提升了学生的思维敏捷性和视野广度,同时考验了他们的反应能力。此外,通过游戏,学生还学会了观察、欣赏、沟通与合作的技巧。

3.4 道具运用与小组任务相结合

在舞蹈道具的教学实践中,巧妙地将小组合作任务融入其中,能够有效促进学生间的协作与互动,同时深化对舞蹈道具的理解和应用。首先,将学生划分为4-6人一组,教师可依据教学主题或课程需求,提供特定的舞蹈主题或任务目标。随后,小组成员进行讨论,共同构思一段融合道具的舞蹈表演。在此过程中,鼓励学生发挥创造性思维,探索道具与舞蹈动作之间新的关联性。同时,小组内部需明确分工,确保每位成员均能积极参与舞蹈的编排与练习。并在小组展示、交流、总结与反思环节中回顾活动过程,分享学习成果与体会。通过此方法,有效提升了学生间的合作与交流,增强了他们的舞蹈素养与创新思维。

3.5 道具运用与创新思维相结合

在舞蹈教学中,道具想象与学生创新思维的培养相结合,构成了一个富有创意和教育意义的过程。舞蹈道具在教学中不仅扮演着装饰或辅助的角色,更是激发学生想象力、创造力和创新

思维的关键媒介。通过巧妙地运用舞蹈道具,学生能够超越传统舞蹈动作的限制,依据道具拓展或想象出更多生动、有趣的形象、人物、故事、情绪或情节,进而探索更加多元化的表达方式,从而促进其创新思维的发展。教师应鼓励学生尝试对道具进行组合或改造,创造出全新的舞蹈道具。也可以引导学生参与道具的设计与制作,从道具的材质、形状、颜色等方面入手,设计出与舞蹈主题相契合、能够体现个人创意的道具。这种动手实践的过程不仅能够提升学生的创造力和动手能力,还能让他们在实践中发现并解决问题,进一步锻炼他们的创新思维和实践能力,为他们的全面发展奠定坚实的基础。

在小学舞蹈教学活动中,舞蹈道具起着不可或缺的作用,它不仅提升了舞蹈的表达力和情感传递,还能点燃学生的创新思维和想象之火。本研究初步探讨了舞蹈教学中道具运用的策略与实践,展望未来,将进一步结合具体案例深入研究道具在舞蹈课堂中的运用。通过在课堂上巧妙地融入道具,不断拓展学生的舞蹈学习体验,以促进其全面素养的提升。

[参考文献]

[1]闫亮.浅谈舞蹈与道具的运用关系[J].大众文艺:学术版,2013(10):90-95.

[2]张洪伟.舞蹈道具在舞蹈创作中的运用[J].戏剧之家,2015(11):110-114.

[3]张珍珠.论道具在舞蹈表演中的个性化表达[D].广西艺术学院,2021.

作者简介:

王丝雨(1988--),女,苗族,湖南吉首人,二级教师,硕士研究生,北京市东城区史家胡同小学,研究方向:舞蹈编导,小学舞蹈教学。