

音乐剧作为中学音乐教学载体的应用分析

文/广州市番禺区大石中学 雷健扬

音乐剧是一种于上世纪初首先产生于西方世界的,同时兼具商业性、综合性和娱乐性的表演艺术。音乐剧以剧本带动情节发展、以音乐为核心表达方式,以舞蹈为主要烘托技术,并借助三者的综合呈现效果来达到传递理念、塑造人物和讲述故事的主要艺术目的。音乐剧是一项公认的具有艺术魅力和美学欣赏性的综合艺术,它与音乐教育在综合性上的契合与统一,决定了它能够较好地运用于众多形式和阶段的音乐教育。

一、音乐剧如何走进中学音乐教学

学校要主动为学生们营造一个有利于接触和了解音乐剧的校园文化氛围。可以举办音乐剧的集体观赏活动。要尽量让每个学生都参与到这一活动中来。学校和教师不但要安排好活动的时间地点,还要组织学生们展开观赏后的讨论环节,让他们表达出对音乐剧的认识、看法和兴趣。可以多组织一些观赏以外的相关活动。比如在音乐剧上映前后,邀请专门的音乐剧演员、编剧、导演等,亲赴学校举办音乐剧知识主题讲座,帮助学生了解和学习音乐剧的艺术门类、音乐要素及其它相关知识,让他们建立起对音乐剧直观、鲜明的印象。还可以组织学生举办以音乐剧为主题的阅读活动,向他们推荐相关著作和音像制品,普及音乐剧基础知识,引导他们通过音乐剧了解到更多表演艺术的信息,体会音乐本身的价值和魅力。

一定要让音乐剧真正走进课堂教学实践,并让学生们参与音乐剧的练习与表演。在真正进行音乐剧表演前,教师

们要带领学生了解和练习音乐剧的组成要素,其中最重要的是声乐、舞蹈和音乐剧表演片段。要求学生流畅地唱出声乐作品,并在歌曲旋律中唱出自己对人物、情感和主旨的理解。带领学生展开对爵士、芭蕾、踢踏等舞种的基础训练。尽量选择经典、知名的音乐剧片段,这样有利于激发学生的学习兴趣和他们作品的认同感,同时也有助于他们学到更多音乐剧表演及排练的知识。

学校和教师要组织学生展开音乐剧的表演与编创活动,并对活动的相关内容作出指导和评价。为了强化学生和教师们对音乐课的重视、促进音乐剧在中学音乐教学中的深度应用,校方应当将学生音乐剧的表演及编创活动制度化,将其发展成学生音乐成绩评价的重要内容之一,并借此机会培养学生的艺术情操,完善他们的人格发展,激发他们的内在艺术潜力。学生的主要任务则在于积极响应学校在音乐剧活动组织中的号召,认真准备活动内容,以小组或个人的形式参与到音乐剧的表演与编排中来。教师则主要扮演活动内容、方式和力度的指导者。值得注意的是,不同学生对音乐剧和音乐的兴趣及敏感程度不同,教师们应当适当地多关注这方面的后进生,在不影响他们自主性的前提下及时地为他们提供必要的帮助。此外,最好可以公开表演学生的音乐剧。

二、音乐剧在中学音乐教学中的应用建议

对教学用音乐剧的筛选,应当尽量遵循经典、知名和适用的原则,选用口碑好、经历了时间与大众检验的版本和

剧集。好的音乐剧综合性突出,对其的赏析能开拓学生的思维,给学生带去美的享受,也有助于他们文化视野的发展与拓宽,激发出对音乐剧的好奇与兴趣。对音乐剧的兴趣会转化成学习音乐课程的动力,增加他们对音乐及音乐学习的认可,并由此更好地调动自身在音乐探索和学习中的潜能。

要注意音乐剧在中学音乐教学中的运用方法。情境体验是让学生通过对音乐剧中的人物、情感和场景的模拟,得到对角色、活动及审美的体验,不仅能帮助学生获得音乐技能、体验音乐情感,丰富自身在音乐创作与学习上的途径,更重要的是还能引导学生产生一种可以转化成认知与行为能力的音乐感受。而这种内心体验也正是音乐能够给予他们的最宝贵的礼物。如果采用问题探究式教学,以音乐剧的剧情为纽带,学生搜集相关的剧本信息以理解和体验音乐剧的情感与主题,则有利于学生理清思绪,学会找到问题的源头,养成理性、谨慎的学习习惯。

为了让学生明确自身在音乐剧创作与表演方面的适合方向,教师不妨有意识地提示学生们由自身的日常生活入手,从中筛选出符合中学生群体年龄特质和个性特点的素材。确定素材后,不要过多地干涉学生对素材的整理和加工方式,让他们自行创造、自由发挥,独立的完成作品编创、配乐和表演的整个过程。同时要科学地利用课本中的音乐剧,鼓励学生多练习和模仿这类音乐剧,无疑会帮助他们更深刻的理解到音乐剧的戏剧性、文学性和交响性特质。

责任编辑 魏文琦