

戏剧元素融入初中音乐课堂教学的有效路径

汪蕾

江苏省常熟市沙家浜中学, 中国·江苏 常熟 215500

摘要: 随着素质教育的深入推进, 对学生综合素养的培养愈发重视。音乐与戏剧作为艺术教育的重要组成部分, 其融合顺应了时代需求。且初中生正处于身心快速发展阶段, 对新鲜事物充满好奇与探索欲, 为戏剧元素融入初中音乐课堂创造了良好契机。基于此, 论文深入探讨戏剧元素融入初中音乐课堂教学的有效途径, 旨在为初中音乐教师提供创新教学思路, 促进音乐课堂多元化发展, 激发学生对音乐学习的兴趣与热情, 推动学生全面成长。

关键词: 戏剧元素; 初中音乐; 课堂教学; 有效路径

The Effective Path of Integrating Dramatic Elements into Middle School Music Classroom Teaching

Lei Wang

Shajiabang Middle School, Changshu City, Jiangsu Province, Changshu, Jiangsu, 215500, China

Abstract: With the deepening of quality education, there is an increasing emphasis on cultivating students' comprehensive literacy. As an important component of art education, the integration of music and drama conforms to the needs of the times. And middle school students are in a stage of rapid physical and mental development, full of curiosity and exploratory desire for new things, creating a good opportunity for incorporating drama elements into middle school music classrooms. Based on this, the paper explores in depth the effective ways of integrating drama elements into middle school music classroom teaching, aiming to provide innovative teaching ideas for middle school music teachers, promote diversified development of music classrooms, stimulate students' interest and enthusiasm for music learning, and promote students' comprehensive growth.

Keywords: dramatic elements; middle school music; classroom teaching; valid path

0 前言

在当今教育多元化的大背景下, 初中音乐教育也迎来了全新的挑战和契机。在音乐课堂教学中加入戏剧元素, 给传统音乐教学带来全新的生机。戏剧因其表演形式丰富、剧情生动、艺术感染力强等特点, 能与音乐教学互为补充, 既能开阔学生艺术视野, 也可以加深学生对于音乐的理解和感受, 促进学生综合艺术素养的发展。将戏剧元素巧妙地融入其中, 使学生参与到音乐学习的戏剧表演、创造等过程中去, 可以全面激发学生的学习兴趣与创造力, 将音乐课堂打造成培养学生全面发展的重要场所, 具有现实的意义与教育价值。

1 戏剧元素和初中音乐课堂教学的联系

戏剧元素和初中音乐课堂教学有着密切的联系, 两者在很多维度上都是融合和促进的, 在艺术表现形式上, 音乐在戏剧中占有举足轻重的地位, 为戏剧创造气氛、塑造角色和推动剧情提供至关重要的听觉支持^[1]。初中音乐课堂引入戏剧元素可以把音乐作品放置到更加丰富的场景中, 让音乐作品的内涵更加全面地呈现出来。例如欣赏古典音乐, 配合相应戏剧场景与情节, 能让学生更加直观地体会音乐传递出的感情与意境, 如莫扎特歌剧选段里的乐曲, 它的旋律和戏剧情节配合得非常紧密, 快乐的旋律和轻松愉快的情节相对应, 激越的节奏和紧张矛盾的情景相伴而生, 使学生能够透

过戏剧情节更深刻地体会到音乐中情绪的表现。

从教学目标与学生发展的视角来看, 这两者之间的联系也是非常显著。初中音乐教学的目的是发展学生对音乐的感知、鉴赏、表达以及创造能力, 戏剧元素的加入则为达到上述目的提供了多元化的路径。戏剧表演要求学生准确地掌握音乐节奏、音准与情绪, 以促进音乐表现力的发展; 学生在剧本创作时, 根据音乐风格与特征构思剧情, 有利于激发音乐创造力; 学生在角色体验过程中深刻地体会到音乐中包含的感情, 提高对音乐的感知力。

2 戏剧元素融入初中音乐课堂教学的有效价值

在初中音乐课堂教学中融入戏剧元素, 在很多方面都有很大的价值, 从激发学生学习兴趣的角度来看, 戏剧凭借生动形象的故事、活灵活现的人物形象、丰富多样的表演形式等特点, 能很大程度上吸引学生的眼球, 让音乐课堂更加活泼、有趣。与传统的单一音乐教学模式相比较, 在融入了戏剧元素之后, 学生们不再被动地接受音乐知识, 而是积极参与戏剧表演、创造等各项活动, 这种参与感与体验感可以激发出学生学习音乐的内在动机, 使其更加主动地参与课堂学习, 增强学习主动性与自觉性, 从而转变学生在音乐课堂上的刻板印象, 让音乐学习变成了一件快乐而又充满期待的事情。

在提高学生综合艺术素养方面, 戏剧元素融入起到了

至关重要的作用。戏剧涉及文学、表演、音乐、美术等诸多艺术领域,当学生参与到含有戏剧元素的音乐课堂活动中,既可以深化对于音乐知识与技巧的把握,也可以接触其他艺术形式方面的知识与技能,如剧本创作时文学素养的训练,舞台表演时肢体语言与表情的管理以及舞台设计时美术知识的应用等等。通过这样一种跨艺术领域的研究与实践,可以使学生开阔艺术视野,形成综合应用各种艺术手段来抒发感情与思想的能力,促进其审美水平与艺术鉴赏力的提升。

3 戏剧元素融入初中音乐课堂教学的有效路径

3.1 戏剧表演:展现音乐的生机

戏剧表演就是把初中音乐课堂演绎得活灵活现的一种有效途径,它的核心理论就是通过肢体动作、表情神态和情境营造来实现,把抽象的音乐具象化处理,使学生更加直观地感受到音乐的律动、旋律和情感内涵,使音乐的生机得到充分的展现^[2]。

当教师教学经典昆曲《姹紫嫣红》时,教师组织学生开展昆曲表演活动。将学生分成若干小组,分别代表剧中的不同角色,如温婉秀丽的杜丽娘、儒雅倜傥的柳梦梅等。各小组依据昆曲唱段所刻画的人物形象设计独特的表演动作与情节,当婉转的昆曲唱腔悠悠响起,扮演杜丽娘的小组学生莲步轻移、水袖轻拂,展现出大家闺秀的娇羞与柔美,让学生从肢体动作中体会昆曲的韵味与优雅;而在激昂的锣鼓点中,饰演柳梦梅的学生则迈着方步、手持折扇,尽显书生的意气风发,表现出昆曲节奏的明快与强烈。借助这种昆曲表演,学生不再仅仅是聆听昆曲,而是融入其中,把昆曲与视觉、动作完美融合,极大地提升了学生感知昆曲作品的的能力,让课堂焕发出独特的魅力与活力,使学生深刻领悟昆曲里蕴含的深厚情感及独特表现力,进而激发学生学习和探索精神。

3.2 剧本创作:激发音乐的创作

剧本创作应用于初中音乐课堂教学,立足于使学生把音乐知识和文学创作有机地结合起来,并从音乐节奏、旋律和和声诸要素中得到启发,构思一个完整的故事剧情,以激发学生音乐创作潜能和提高音乐综合素养^[3]。

以现代京剧《我们是农工子弟兵》为例,教师着手引领学生开启一场独特的剧本创作之旅。首先,教师引导学生静下心来,专注聆听这段经典唱段,悉心体会其中蕴含的深沉而激昂的情绪基调。那豪迈的唱腔、刚劲有力的节奏,仿若将人们带回到那段热血沸腾的革命岁月,学生能从中真切感受到人民军队为百姓谋幸福、英勇无畏的精神气魄。接着,教师积极鼓励学生依据所体悟到的这种浓烈情感去构思故事背景、雕琢人物形象。有的小组脑洞大开,设想在战火纷飞的时代,一支农工子弟兵组成的队伍穿梭于枪林弹雨,为解放受压迫的乡亲们,在破旧村落与敌人斗智斗勇的场景;还有的小组构思出在物资匮乏时期,农工子弟兵们不辞辛劳,

帮老乡们修堤坝、抢收庄稼,与百姓鱼水情深的画面。学生在创作时,紧扣唱段的节奏变化与段落层次,恰似唱段开篇的沉稳铺垫,剧本于此描绘宁静乡村日常,百姓辛勤劳作,为后续故事蓄势;而当唱段旋律逐渐上扬、节奏加快,进入激昂高亢的高潮部分,剧本也随之迎来扣人心弦的情节,或是遭遇敌军突袭,子弟兵奋勇反击,或是面对自然灾害,他们挺身而出抢险救灾,剧情跌宕起伏,紧紧抓住听众的心。

3.3 角色体验:加深对音乐情感的理解

角色体验就是借助使学生代入音乐作品的具体人物,站在人物的角度来感知音乐承载着的情绪和故事,进而加深学生对于音乐情感的认知与共鸣,提高音乐审美层次的一种重要教学途径。

京剧《我不挂帅谁挂帅》教学中,教师可以指导学生开展角色代入体验。先给学生细说巾帼英雄穆桂英的传奇一生,及其挂帅征战的复杂心态和英姿飒爽,使学生把自己想象成穆桂英。当激越的京剧唱腔奏响之时,那明刚劲健,大气磅礴的旋律在一瞬间把学生带进了穆桂英精神的世界。学生闭着眼睛凝思着,似乎置身在那战火纷飞但英雄迭出的年代里,体会着穆桂英虽然是一个女人,但她担负着保家卫国之使命,既具有突破传统束缚之果敢,也具有精忠报国之雄心。

通过这一角色代入,学生可以深刻感受音乐里所包含的那巾帼不让须眉般的英姿飒爽,深厚的家国情怀和面临选择的刚毅与其他丰富的感情,而不仅仅是单纯哼着旋律。例如,在戏的高腔环节,高亢响亮,一泻千里之声表现得淋漓尽致,是穆桂英在挂帅过程中神采飞扬和勇往直前的表现;但委婉迂回的行腔却反映了她精致的情感世界和心灵深处渴望和平的愿望。这一深切的情感体验可以使学生和京剧作品之间建立密切的心灵纽带,从而在随后的京剧鉴赏中,更敏锐的捕捉唱腔,念白、配乐以及其他所传达的情感细节培养了学生民族自豪感和担当精神,同时提高了京剧审美素养,使京剧真正成为学生对中华优秀传统文化的传承、形塑健全人格,表达爱国情怀,是推动学生艺术学习和人文素养综合发展的重要媒介。

3.4 舞台设计:音乐艺术空间的扩展

舞台设计对于戏剧元素进入初中音乐课堂教学具有独特价值,它以通过建构视觉元素为音乐作品创设具体时空情境为理论基础,丰富了学生感官体验、扩展了音乐艺术表现空间、让学生多维度地认识并感受音乐与戏剧交融的韵味。

教师可从多方面入手精心创设,如脸谱等丰富多彩的道具元素,不同颜色和图案的脸谱代表着各异的人物性格与角色特征,学生在接触脸谱的过程中,能够直观地感受到戏剧角色的鲜明形象,从而更深入的了解音乐中传递出来的感情和故事背景。京剧服装又是重点中的重点,刺绣精致,色彩艳丽,风格独特,能在一瞬间把学生带进戏剧中。学生在穿着这些衣服时,就像跨越了时间和空间,幻化成戏剧里的角色,在举手投足之间更加贴合音乐节奏和情感表达。

乐器的陈列和使用也是不容忽视的,舞台上展示了一些代表性的民族乐器,如二胡、古筝和琵琶等,这不仅有助于学生近距离地观察和理解这些乐器的结构和发声机制,也可以在音乐教学时适时让学生自己去弹奏,从而亲身体会乐器和音乐之间的密切结合,体会不同乐器音色给音乐所增加的特殊韵味。例如,在弹奏一段古典气息浓厚的乐曲中,二胡悦耳动听和古筝清脆明快相呼应,能创造一种幽远幽深的气氛,使学生更深刻地陶醉于乐曲的天地。

别具一格的造型设计,又渗透在舞台呈现的始终,大至演员发型、妆容,小至台上道具造型等,每个细节都与整体艺术效果息息相关。教师可指导学生针对不同音乐主题,戏剧情节,设计出对应的形式。例如,在表演一段古老的宫廷音乐中,给学生设计高耸入云的发髻,艳丽的头饰和精美的化妆,并配以宫廷风格十足的道具如扇子和玉佩,让学生从视觉中充分体会古代宫廷的凝重和优雅,然后再借助音乐来抒发自己的对应之情。

3.5 音乐和戏剧的融合鉴赏:提高综合艺术鉴赏力

音乐和戏剧的融合鉴赏是发展学生综合艺术鉴赏力至关重要的途径,核心是指导学生对音乐、戏剧表演和剧本情节等方面进行整体把握,以及舞台美术与其他诸多要素的相互联系与协同,让学生在欣赏艺术作品完整性与复杂性的过程中学会感悟不同艺术形式交融的美。

在教学京剧《这一封书信来得巧》时,教师首先让学生完整聆听和观看剧目片段,初步领略其独特韵味与艺术风格。接着逐步引导学生深入鉴赏。从唱腔方面,学生品味着西皮流水的明快节奏与独特旋律走向,感受其如何生动地展现出剧中人物的机智果敢与昂扬斗志,比如那一句“这一封书信来得巧,天助黄忠成功劳”,简洁有力的唱腔将黄忠的胸有成竹表现得淋漓尽致;从表演技艺而言,通过观察演员细腻的手势、精准的眼神以及刚健有力的台步,体会其对角色性格与情绪的精准诠释,如黄忠的老当益壮、威风凛凛;在剧本内容上,分析其简洁而紧凑的情节设置,怎样通过短短几句唱词就推动剧情发展并展现人物心境;对于舞台呈现来讲,欣赏演员的扮相、盔头、服饰的精美设计以及简单却表意精准的道具运用,感受其如何营造出京剧独特的舞台意境。通过这样全面深入的鉴赏过程,使学生逐渐掌握京剧作品的多角度赏析方法,提升对京剧唱腔、表演、剧本、舞台艺术等各方面独特魅力的感知能力,培养批判性思维与审美鉴赏力,让学生在京剧艺术的欣赏中深刻领悟其深厚文化内涵与艺术价值,为传承和弘扬京剧艺术奠定基础,助力学生在传统艺术的滋养下实现审美素养与文化素养的双提升,使其沉浸于京剧这一传统艺术瑰宝的独特魅力之中,不断丰富自身的精神世界,实现全面发展。

3.6 戏剧游戏:加强音乐基础技能的训练

戏剧游戏这种富有情趣、互动性强的教学方式能巧妙地融音乐基础技能训练于一体,它的理论基础是借助游戏轻松的气氛与竞争机制,调动学生学习的积极性、主动性,

让学生在快乐的经历中不断地重复实践、巩固音乐知识与技能,从而达到夯实基础的效果。

进行“音乐节奏接龙”戏剧游戏,教师首先要明确音乐节奏的主题,如常用的切分节奏类型。学生按顺序做节奏模仿、创作接龙等活动,每一个学生既要准确无误地复述前面学生的节奏,又要以此为基础做富有创造性的节奏变化与拓展。在这一过程中学生需要高度地集中注意力,认真地倾听并分析节奏所具有的特征,并利用所学节奏知识去创造与表现,对其节奏感的发展、节奏记忆能力的提高有明显效果。同时,为增强游戏趣味性、戏剧性,教师可设置一定的情景,如模拟各种动物行走的节奏或各种情景声音的节奏等,如运动会上的比赛节奏、集市上的喧闹节奏等,使学生在充满情境感的气氛中体会到节奏的多变与韵味,把本来枯燥无味的节奏训练演绎得生动而有趣。例如,在“旋律猜谜”比赛中,教师选了一个简单的曲调,要求学生分小组用表演的形式表现这个曲调中抒发的感情、图画或故事等,还有一些组别通过观察演出,猜出旋律名字或特征。学生在进行表演时,需要借助自身对于旋律的认知,借助肢体动作、表情神态及简单道具等进行音乐解读,这样既可以锻炼学生对于音乐的感知能力,又可以加强学生对于音乐情感表达方面的掌握。并且推测出的组要认真分析演出的细节并结合自身音乐知识储备对旋律进行推理,增强音乐分析判断能力。通过参与这种戏剧游戏,学生在一个轻松愉悦的环境中不断加强音乐基础技能,这包括节奏、旋律、音准等方面,同时也培养了学生的团队合作精神、创造力与表演能力,使得音乐课堂变得富有活力与趣味,学生也会不自觉地在这个过程中提高自身的音乐素养,从而为后续对音乐知识的深入研究以及对更加复杂音乐活动的参与打下坚实基础,促使学生在音乐学习之路上不断进步与成长,并激发学生对于音乐学习长久的热情与兴趣。

4 结语

综上所述,戏剧元素在初中音乐课堂教学中的融入,给学生搭建了丰富多彩、别出心裁的平台。从戏剧表演到剧本创作,从角色体验到舞台设计再到融合欣赏,各种有效途径都能使学生在音乐素养、创造力、表现力及综合艺术能力等方面获得综合提升。初中音乐教师在今后的教学实践中要积极探究,大胆革新,充分发掘戏剧元素和音乐教学之间的契合点,并结合学生实际灵活地运用这些手段,不断优化教学过程,使音乐课堂受到戏剧元素滋养而焕发更多生机和活力。

参考文献:

- [1] 刘廷亨.音乐戏剧融入初中音乐课程的育人价值及路径研究[J].戏剧之家,2024(19):57-59.
- [2] 厉娜.戏剧元素融入初中音乐课堂教学的有效路径[J].家长,2024(17):129-131.
- [3] 王静.以戏剧元素丰富初中音乐教学的策略[J].家长,2024(4):162-164.