

Opinion on Musicals Teaching Entering Vocal Music Class of Preschool Teachers'

Hong Lin

Hubei Preschool Teachers College, Wuhan, Hubei, 430070, China

Abstract

Musicals is a comprehensive art form integrating drama, music, singing and dancing. Let students be the masters of musicals, in the process of actively participating in the editing, directing, rehearsal and performance of musicals, they comprehensively apply the knowledge of literature, music, singing, dance, art, handicraft and other courses they have learned in school, activate their desire for performance and creativity. The author's teaching concept has also undergone a huge change, the flipped classroom teaching model has been used, from the original habitual guidance, demonstration, to heuristic guidance and students' joint exploration, so that students' imagination and creativity can be brought into full play and learned to gain confidence, cooperation, imagination, discovery, creation and expression.

Keywords

musicals; classroom integration; creation; flipped classroom teaching

音乐剧教学走进幼师声乐课堂之我见

林红

湖北幼儿师范高等专科学校, 中国·湖北 武汉 430070

摘要

音乐剧是融戏剧、音乐、歌唱、舞蹈等为一体的综合艺术形式。让学生做音乐剧的主人,在主动参与音乐剧的编、导、排、演的过程中,他们把在校所学的文学、音乐、歌唱、舞蹈、美术、手工等课程的知识综合运用,激活了他们的表现欲望和创造力。笔者的教学观念也发生了巨大的转变,运用了翻转式课堂教学模式,由原来的习惯性的指导、示范、到启发式引导和学生共同探究,使学生的想象力和创造性得到充分发挥,并学会了自信、合作、想象、发现、创造与表达。

关键词

音乐剧; 课堂综合化; 翻转式课堂

1 引言

声乐课作为学前教育专业学生学习的必修课,课程内容一直是以歌唱的技能训练为主,幼儿歌曲练唱内容较少,多年的工作实践告诉笔者,声乐课的课程设置应结合学生将来实际工作的需要,加强儿歌练唱的教学内容。

《新课程标准》指出,引导学生主动参与音乐实践,尊重个体的不同音乐体验和学习方式,发展学生的创造性思维,形成良好的人文素养,为学生终身喜爱音乐、学习音乐、享

受音乐奠定良好的基础。

以怎样的形式开展儿歌练唱教学,既能让学习内容生动有趣,有时代感和民族性,又能引导学生主动参与音乐实践,做到既尊重学生个体的不同音乐体验和学习方式,又能提高学生的审美能力,发展学生的创造性思维,为学生终身喜爱音乐、学习音乐、享受音乐奠定良好的基础呢?

因此在儿歌教学中,笔者尝试着要求学生和其他学科的融合,歌唱与舞蹈、歌唱与奥尔夫等融合。当学生汇报他们的创作作品时,笔者惊喜地发现他们编排的远远超出了笔者的想象,不仅有律动、歌表演、还有故事情节、布景、道具,这让笔者看到了学生的潜力,萌发了做音乐剧教学的尝试^[1]。

【基金项目】国家教育部职业院校教育类教指委学前教育专业课题“音乐剧在幼专音乐教学中实效性的探究”(项目编号:2019XQJYKT22)。

2 探究音乐剧的教学思路

笔者决定使用优质的网络教育资源和学生共同探究音乐剧的教学思路。

第一步：让学生们在网上收集关于音乐剧的相关知识，明确音乐剧的概念，找出音乐剧的核心元素。

其中，音乐剧是由喜歌剧及轻歌剧演变而成的，是19世纪末起源于英国的一种歌剧体裁，是熔戏剧、音乐、歌舞等于一炉，由对白和歌唱相结合而演出的戏剧形式，

第二步：观看中外经典的音乐剧《猫》《歌剧魅影》等。

第三步：在网上搜看音乐剧剧本的书写格式。

第四步：找出音乐剧的核心元素和所学课程进行比对，让学生具有学习音乐剧的信心。

音乐剧的核心元素：音乐剧剧本、导演、角色、音乐、舞蹈、服装、道具、表演等。

学生已有的学习经验：他们已经学习了儿童文学、声乐、舞蹈、美术、手工等课程，有创编幼儿故事、歌表演等实践经验，具有音乐剧的学习条件。

第五步：让学生成为音乐剧活动的主人。

笔者不向学生提供可现成排练演出的剧本，而是向学生提供创作的思路或“原创工作框架”。就开始自主地进行音乐剧的创编。

2.1 向学生提供思路或“原创工作框架”

(1) 剧组的组建：把学生分组，组建剧组。

(2) 剧本：可将儿童故事改写成音乐剧剧本、创编剧本，也可把多首儿歌用故事串联起来形成剧本。

(3) 音乐歌舞的原始创意及拓展空间：建议他们选择了中外经典音乐片段，作为音乐剧表演中的背景音乐，选择难度适中适合自己演唱水平的歌曲作为音乐剧演唱曲目、选择具有舞蹈律动的音乐编舞或边唱边跳。

(4) 舞蹈：善于舞蹈编排的同学创编舞蹈、舞蹈基础好的表演舞蹈。

(5) 角色分配：他们可根据角色的需要选择适合人选，也可根据学生的喜好自己选择角色。

(6) 美术：如化妆、设计制作服装、道具、布景、广告、请柬、座位号等，由擅长美术、手工的学生协助完成。

2.2 音乐剧排练、表演

同学们以某一个音乐剧剧目的表演为目的，自然地

将同学凝聚在这个任务下，他们俨然是音乐剧的导演、编剧、演员、剧务……他们分工合作，有计划地为排练做各种准备，并进行排练。

2.3 音乐剧表演

师生共同对表演剧目进行点评、提出修改建议。

3 制定考核方式

(1) 每个剧组撰写《剧本》30%。

(2) 音乐剧剧目表演30%。

(3) 每个剧组撰写音乐剧学习论文一篇，20%。

(4) 每位同学撰写学习心得的一篇，20%。

附：个别学生学习音乐剧的反思

学生一：“以往的声乐考试都是一个个唱，规矩中缺乏些许新意，这次的音乐剧却给了我们一个自由的舞台，让我们可以施展拳脚，我很开心！”

学生二：“这是我们第一次排音乐剧，过程比较艰辛，但成果还是很不错的。和大家一起合作，和大家一起合作，既培养了感情，又表现了自己，是一次很美妙的体验。”

学生三：“这是我们对于这个新领域的一次探索，让我们丰富了对音乐表演的认知，感受到了音乐剧的魅力。是一次愉快的学习体验，是一次收获颇丰的旅程。”

4 反思与评析

4.1 音乐剧教学的反思

“一个优秀的老师要善于在学生面前打开一扇窗户”。

本学期笔者尝试了音乐剧的教学、研究，发现音乐剧不仅是学生们非常感兴趣的戏剧形式，而且深受孩子们的喜爱。对于同学来说，音乐剧学习对他们是一次新的挑战。在音乐剧的学习过程中，学生们参与音乐剧的编、导、排、演，从剧组组建、编剧、角色选择、音乐舞蹈编排，他们扬长避短充分展示自己。他们的选材丰富多彩，有的是用多首经典的童谣窜成一个有意义的故事；有的用童话故事加上自己的想象和理解，改编成一个音乐剧；有的结合剧情的需要将当今流行音乐的旋律填上改编歌词，加进自己的音乐剧中……他们创编的舞蹈有歌表演、韵律操、音乐游戏等，形式多样，丰富多彩^[2]。

同学们通过音乐剧的学习看到了自己的长处，发现自身的价值，获得了更多的自信，他们一起在编戏、排戏、演戏的过程中相互支持、共同成长。

4.2 音乐剧教学的评析

4.2.1 教学内容突破(提倡学科综合)

音乐剧是一门综合艺术形式,在音乐剧创编表演的过程中,学生们把所学的知识综合运用,能通过多元艺术形式,展示艺术表现力。学生在自信心、责任心、坚持性、情绪情感、舞台表现力以及团队意识和合作能力等方面都获得了很大的发展。其教育价值除开发学生的音乐潜能之外,让学生学会了自信、合作、想象、发现、创造、表达,锻炼了学生解决问题的能力。

4.2.2 教学方法、教学手段、教学技术的创新

在音乐剧的教学中,笔者的教学观念发生了巨大的转变,由原来单一的习惯性的指导、带动性的示范、进而发展到启发式引导,讨论式教学,运用翻转式教学模式:让学生做音乐剧的主人,在主动参与音乐剧的编、导、排、演的过程中,激活学生的表现欲望和创造冲动,在主动参与音乐剧的编排表演中展现他们的个性和创造才能,使他们的想象力和创造性思维得到充分发挥。

4.2.3 音乐剧教学的突出特点——创造性

《新课程标准》指出,创造是艺术乃至整个社会历史发展的根本动力,是艺术教育功能和价值的重要体现。在音乐课中,学生在主动参与中展现他们的个性和创造才能,使他们的想象力和创造性思维得到充分发挥。

美国儿童戏剧学者麦凯瑟林强调,创造性戏剧是通过戏剧培养儿童的批判性思考和创造性表达,即关注儿童在戏剧中面临的各种矛盾、冲突、问题。儿童在戏剧扮演中尝试各种解决办法,促使儿童在“演戏”中思考人与人、人与社会、人与自然的各种关系和问题,从而丰富了儿童的各种经验。

在音乐剧的教学中,笔者放手给学生一个充分自由发挥的空间,他们用自己喜闻乐见的方式唱歌、跳舞、念白真切自然地表达剧中人物情感、故事发展和戏剧冲突,用音乐和舞蹈表达用言语不能表达的强烈情感,展现了学生的个性,在一定程度上弥补了以往声乐教学的不足,为学生打开了一扇充满挑战、想象和创造力的大门。

4.2.4 为幼儿园开展儿童音乐剧教学做准备

音乐剧既是一种表演艺术,也是有规则的游戏,幼儿喜欢表演,就如同喜欢游戏一般,他们天生就是表演艺术家,其自身特点与孩子的天性和需求不谋而合。《幼儿园教育指导纲要》中明确指出:“支持和鼓励幼儿喜欢参与艺术活动并能用自己喜欢的方式进行艺术表现,是幼儿艺术领域教育追求的价值”。音乐剧的核心元素和幼儿园五大领域相一致。

5 结语

音乐剧擅长以音乐、舞蹈为依托,将人类社会的核心价值观融入进去,促进人由“智”到“心”的全面发展使人获得灵魂的净化与提升。

音乐剧是学前教育中很有必要、很重要的教学手段。其戏剧性的音乐化、丰富的表现力以及具有复调织体的多线条、多层次结构特征,舞台表演性,使之在教学中合理应用,可在一定程度上改变音乐教学中简单枯燥的单向模式,有利于提升学生学习旨趣、开发学生艺术潜能以及提高其艺术素养。

参考文献

- [1] 卢广瑞.中外歌剧·舞剧音乐剧鉴赏[M].重庆:西南师范大学出版社,2008.
- [2] 赵红,冯桃.幼儿园音乐剧主题活动方案设计与实施[M].北京:电子工业出版社,2017.