

“绘本音乐剧”促进学前儿童艺术素质的提升

么雪

(首都师范大学 北京 100048)

摘要:随着新课改的提出以及不断深入,核心素养教育理念深入人心,在为学前儿童教育事业指明发展方向、带来创新发展助力的同时,也对学前儿童教育工作提出了更高要求。在此形势下,幼儿园“绘本音乐剧”综合艺术教学实践活动的开展,通过开放性、合作式教学模式,激发幼儿艺术学习的兴趣,促进幼儿艺术感受力、想象力、理解力、表现力、创造力以及形体、语言、合作、审美等综合能力的发展与提升。基于此,本文分析在学前儿童教育环节“绘本音乐剧”的应用现状以及应用价值,并且提出与之相应的优化策略,供广大教育同仁参考。

关键词:学前儿童;绘本音乐剧;艺术素质;教学策略

《3—6岁儿童学习与发展指南》中明确指出“让幼儿欣赏多种多样的艺术形式和作品,喜欢进行艺术活动,并大胆表现、具有初步的艺术表现与创造能力”等目标。2011年《新音乐课程标准》颁布,也提出了“音乐教学的学科综合,即在突出音乐艺术特点的前提下,通过具体的音乐材料构建起与其他艺术门类(如诗歌、舞蹈、戏剧、影视、美术等)及其他学科的有机联系,拓展学生艺术视野,深化学生对音乐艺术的理解”等课程基本理念。

“绘本音乐剧”是一种以绘本为依托,音乐为灵魂,融文学(剧本、语言、朗诵)、音乐(声乐、器乐、音效)、美术(布景、道具、服装)、舞蹈等多种艺术形式为一体的综合戏剧表演艺术。通过歌唱、对白、肢体动作及表演等多种表现形式的紧密结合,来展现故事情节与发展脉络,并表现其中蕴含的丰富情绪与情感。其多元化的艺术表现手段正体现了素质教育倡导的“综合性”与“融合性”理念。在幼儿园音乐教育活动中开展艺术实践,将其作为核心载体,正顺应并满足幼儿全面发展的需求,成为培养学前儿童良好音乐素养的重要助力。

一、“绘本音乐剧”在学前儿童艺术素质培养当中的应用现状

近些年,国内外幼儿园对幼儿音乐剧活动进行了积极探索,结合幼儿实际发展需要,开展主题性艺术教育,引导幼儿通过角色扮演尝试语言、肢体动作、手工、表演等多种艺术形式的体验,使艺术领域与其他领域建立起更密切的联系,艺术教育也在幼儿成长过程中更好地发挥作用。

结合目前“绘本音乐剧”在学前儿童音乐活动当中的应用现状展开分析,主要存在以下几点问题。

(一)“绘本音乐剧”这种综合艺术形式在国内幼儿园刚刚起步,发展还不完善。如绘本的选择、剧本的创作、音乐的选择、改编与创编、舞蹈的创编、道具、服装的制作、戏剧表演等各个环节都缺乏专业的指导,尚未形成体系。

(二)在幼儿园“绘本音乐剧”实施过程中,音乐的渗入更偏重于配乐,并未形成核心地位,如开场音乐、幕间曲、场景音乐、角色音乐、歌舞伴奏音乐、谢幕音乐等音乐体裁的缺失;演唱形式过于单一,独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、合唱多种形式没有很好的设计和运用;音乐的选择不符合剧情发展或角色的性格特点。

(三)幼儿教师艺术素养和课程设计的创新能力有待提升。部分学前教师虽然意识到“绘本音乐剧”在学前教育儿童艺术教育中的重要价值和意义,但是面对所选择的绘本,只是添加一些简单的旁白、对话等语言要素,并为此选择一些配乐来渲染气氛,推动

情节发展,在某种意义上更像是“绘本剧”,而非“音乐剧”。对于剧中歌唱、乐器演奏部分如何融入先进的音乐教学法更不知如何设计和组织,导致绘本故事与音乐形式的融合效果不佳,“绘本音乐剧”在实际应用环节举步维艰,难以发挥应有的作用与价值,更加无法针对学前儿童的艺术素质展开有效培养。

为此,需要针对“绘本音乐剧”在学前儿童艺术素质培养环节的重要作用及价值,展开深度分析与综合性考量,提出“绘本音乐剧”教学实践策略。

二、在学前儿童艺术素质培养环节“绘本音乐剧”的应用价值

(一)促进学前儿童多元智能的全面发展

20世纪80年代哈佛大学认知心理学家加德纳提出了“多元智能理论”,他认为人的智能是多元而非单一的,主要拥有语言、数理、空间、动觉、音乐、人际交往、自省、自然智能。学前教育的宗旨即开发儿童的多种智能,促进其全面发展。而开展“绘本音乐剧”创编、表演为一体的综合艺术教学实践活动,通过开放性、探究式教学模式,激发儿童艺术学习的兴趣,促进儿童听觉、视觉、触觉、形体、语言、想象、合作、审美、创造等综合能力的发展及艺术素养的全面提升,正与此相契合。

1.个性化的角色扮演促进学前儿童语言能力的发展。“儿童的语言为交际而产生,在交际过程中发展。”绘本音乐剧使儿童的语言能力在剧目的表演和合作交流中得以发展。在此过程中,儿童通过阅读体验角色、情节的变化进行内化,并根据故事内容进行表演,如旁白、独白、对白或尽情地歌唱,将自身潜在的表演天分和能力特点凸显出来,甚至发挥自己的想象力、创造力,将自己在生活中的很多经验迁移过来,进而发挥其强烈的表演欲望,促进自身表演能力的提升。其中对于语言语音的准确把握,语速的合理控制,语感的良好培养、语调的生动表达,再加入丰富的表情、神态和恰当的形体动作,是一般性的语言训练不可比拟的。

2.充满想象的表现促成学前儿童审美感知、审美表现、审美创造能力的提高。优秀的绘本音乐剧具有较高的艺术性,富于故事性、趣味性、教育性、文学性的语言,剧目中形象、优美的歌唱、乐器、舞蹈表演,美轮美奂的服装、道具、布景、灯光,充满戏剧化的生动表演,都让孩子们感受、体验到什么是美,参与其中,审美能力、表演能力、想象力和创造力均会得到全面的培养和发展。正确的审美观可以使儿童自觉地接近“美”,增强他们对美的认知能力,从而远离低级趣味,培养高尚的情操和对艺术的热爱之情。

3.丰富多样的互动培养学前儿童的参与性与合作精神。喜欢模

仿,喜欢体验他人的环境、行为和感受是儿童的天性。在绘本音乐剧的表演中,孩子们会全身心沉浸于富于情趣的艺术幻境之中,对角色的语言、行为、情绪、情感产生强烈的认同感,在心智、情绪、精神上的参与中得到收获。此外,角色之间的互动与交流可以培养儿童的交往能力,引导他们建立良好的社会人际关系。孩子们在交往过程中,表现出积极的合作态度与行为,自信、热情、主动、独立等很多优秀的品质也随之获得。

(二) 促进学前教师教学水平的提升

“绘本音乐剧”是一种综合表演艺术形式,剧本、音乐、舞蹈的创编以及戏剧表演的指导、艺术处理都需要学前教师具备广博的知识及较高的艺术素养与综合能力。在实践活动中,教师要善于观察、捕捉儿童生活、学习的兴趣点,贴近他们的生活经验,创编符合儿童心理、生理特点的音乐剧内容;探索教育资源的综合利用,在过程性教学中,充分发挥儿童的主观能动性,结合先进的音乐教学法,归纳总结出促进学前儿童艺术表现力发展的教学策略;教师要不断丰富专业理论知识和技能,提高对儿童音乐活动的观察、分析、指导、组织能力。与此同时,也要快速转变角色,积极转变教育理念,在实践教学环节中不断总结经验,探索更加科学合理、行之有效的教学方式,并积极学习其他学科领域的相关知识,确保多重艺术形式协同发展,为学前儿童创造性思维以及艺术素质展开有效培养,并提供助力。

三、借助“绘本音乐剧”促进学前儿童艺术素质提升的实践策略

(一) 科学选择绘本,激发学前儿童活动兴趣

绘本是学前儿童音乐剧教学活动开展的重要载体,因此绘本选择应当结合学前儿童兴趣特点以及他们生理、心理发展需求,尽量选择与学前儿童日常生活存在密切关联的故事情节,可以有效激发学前儿童的情感体验以及生活经验,在精神层面以及情感层面产生共鸣,促进学前儿童身心发展。

在绘本的选择上,可选择故事性、趣味性较强的绘本,生动有趣、情节曲折的故事,能够满足儿童的探索欲并激发其参与的兴趣;主人公重复性绘本,如同一根主线贯穿故事的始终,儿童能跟着主人公活动的轨迹,感受快乐、忧伤、愤怒等多种情绪,并顺着故事的进展而期待后续的情节;多角色性绘本,绘本角色的多样化,能够促进儿童感受各种不同角色的语言、动作特征、丰富的情感和情绪,体验角色的心情,感受人生百态,帮助促进儿童发展同理心;多场景性绘本,能够开拓儿童的视野,促使儿童在绘本阅读、表演的过程中放大格局,感受不同的人生经历;具有可拓展性的绘本,教师能够根据绘本的故事本身,做一系列的创编拓展,激发幼儿的自我创造力;教育性绘本,绘本传递着“正能量”,渗透着自信、热情、积极、乐观、向上、唯美等精神和情感,鼓励儿童独立思考问题的能力,不仅传递教育理念也可以作为教育的方法和手段。

(二) 合理运用音乐、舞蹈形式,激发学前儿童戏剧表演欲望

将绘本故事与音乐剧有机融合,学前教师需要科学选择或创编音乐作品,借助音乐演绎故事,是绘本音乐剧的融入目标。因此,学前教师在音乐选择、创编环节,重点要突出故事情景发展以及故事中人物角色的“个性化”特点,发挥画龙点睛的效果。例如:在《彩鸟之歌》这一绘本当中,为了表现白鸟的纯洁、优雅,音乐旋律选择了优美、歌唱,节奏舒缓的曲调;严肃、深沉的蓝鸟,音乐旋律舒展、节奏稳重,表现其绅士的神态;红鸟精力充沛,率直热情,音乐欢快、奔放,富于动感;黄鸟小巧可爱,音乐跳跃、活泼;绿

鸟性格平和,喜欢慵懒自在,音乐风格不紧不慢、诙谐幽默。音乐准确而生动的表现,凸显出角色的“个性化”特征,会使角色更富感染力。此外,还应重视角色音乐的“重复性”与“发展变化”,即同一角色要使用同一音乐主题,但要根据其情绪的改变,在速度、力度、节奏、和声、音色等方面进行主题的“变奏”处理。

于此同时,音乐剧中音乐体裁要尽量完整,如开场音乐、场景音乐、幕间曲、角色音乐、舞蹈配乐、歌曲配乐、谢幕音乐等多种体裁的运用。当然,这些曲目的音乐风格尽量与剧本的整体风格保持一致。

在舞蹈创编方面,要注意舞蹈动作与角色音乐的贴合,表演的形式可以多样丰富,巧妙设计、安排独舞、双人舞、群舞等,合理运用高中低空间;肢体动作要协调、优美,表情、情绪要有夸张的艺术表现。

(三) 科学创设教学情景,激发学前儿童活动参与热情

“绘本音乐剧”为达到理想的视觉效果,需要结合绘本剧情创设优质的舞台情境以及舞台形象,打造与绘本故事情节相符的舞台环境。布景的整体风格要与绘本相统一,道具制作材料可以多样性,色彩要有协调感;服装材料的选择要注重角色的风格和材料的质感,温婉的“汉服”、华丽的“洛丽塔”、庄重的“绅士”毛绒质感的动物服装与头饰……;此外,电子屏幕的运用也可以营造各种场景与氛围,配合舞台的灯光效果,可以使儿童顺利融入角色,进入到想象的空间,塑造出一系列逼真、绚丽的舞台造型,有效激发孩子们的创造欲望和艺术表现。

总而言之,“绘本音乐剧”在针对学前儿童开展艺术素质培养环节起到至关重要的促进作用。学前教师可以通过科学选择绘本,激发学前儿童活动兴趣、合理运用音乐形式,激发学前儿童戏剧表演欲望、科学创设教学情景,激发学前儿童活动参与热情等方式科学引入“绘本音乐剧”,在确保绘本剧教学效率与教学质量的同时,也为学前儿童艺术素养和综合全面的发展奠定坚实稳固的基础。

参考文献

- [1] 郑蕊苾等. 儿童戏剧与学前教育[M]. 浙江: 浙江工商大学出版社, 2018.
- [2] 陈世明等. 儿童戏剧的多元透视[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2018.
- [3] 李国霞. 乘着歌声的翅膀: 幼儿音乐剧及主题活动设计[M]. 北京: 光明日报出版社, 2016.
- [4] 赵红 冯桃. 幼儿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.
- [5] 曹春香等. 幼儿园绘本剧活动探究与实践[M]. 北京: 中国农业出版社, 2017.

基金项目: 本文系安阳教育研究院青年学者研究项目,项目名称: 多元智能视域下开展幼儿“绘本音乐剧”提高学前儿童艺术素质的行动研究, SEI-QXZ-2018-05

作者简介: 么雪, 女, 汉族, 河北定州人, 生于1979-01, 工作单位: 首都师范大学, 北京市, 单位邮编: 100048, 职称: 讲师, 硕士学历, 研究方向: 音乐教育