

音乐剧教学在高等音乐院校教学中的必要性分析

王虹

(星海音乐学院现代音乐与戏剧学院 广州天河 510080)

摘要:当前多所高等音乐院校已经开设了本科音乐课程,有序推动本科音乐教育工作的开展,其中音乐剧教学是本科音乐教育的重要内容之一。虽然在开展音乐教育工作的过程中,音乐剧教学工作已经取得了一定成效,但是实际教学工作开展的过程中可以发现其中依旧存在一些不可忽视的问题。因此,为了进一步提升高等音乐院校的教学质量,下文将对音乐剧教学工作开展的必要性进行深入分析,并提出有效开展音乐剧教学工作的措施,旨在全面发挥音乐剧教学的教育价值。

关键词:音乐剧教学;高等音乐院校;教育质量;教学研究;必要性

在时代不断向前推进的过程中,国家的文化行业也得到了高效发展,从而使得社会对音乐剧这种艺术形式有了更全面的认知,并且该种艺术形式也得到了广泛地接受与认可。所以在高等音乐院校发展的过程中,相关教育人员也将音乐剧教学纳入了音乐教育体系当中,通过对高等音乐学院音乐剧教学进行了解可以发现该项教育工作已经取得了一定成效,有效推动了国家文化艺术行业的发展,并且相关院校学生的音乐素养也得到了明显提升。由此可见,音乐剧教学应用于高等音乐院校的教学中十分必要,下文也将对其必要性进行重点分析。

1. 音乐剧教学应用于高等音乐院校教学中的必要性

高等音乐院校在开展音乐教育工作的过程中,有效应用音乐剧教学模式可以有效实现从音乐剧本本体论研究中拓展至音乐剧教育教学边界,并且推动音乐教育目标的有效制定以及相关音乐剧教育内容的充分落实。在该项举措被相关音乐院校提出以后,相关教育工作者发现该种模式对于拓展音乐教育研究内容,以及拓展音乐剧研究方法论的范围都有着非常积极的作用,从而进一步提升了音乐教育研究的深度以及广度,对于高校音乐教育的发展有着非常重要的现实意义^[1]。并且应用音乐剧开展音乐教育工作可以进一步提升音乐教学课堂的活跃性,从而构建出良好的音乐教育生态,确保音乐教育工作可以实现高质高效开展。在开展教学工作的过程中,教师也可以发现音乐剧对于学生音乐思维的启发有着非常有效作用,通过此种非常富有趣味性的教学形式,学生参与音乐教学活动的积极性明显提升,实现对相关音乐知识的有效学习,为音乐教育工作的高质高效开展提供了充足保障。除此之外,音乐剧教学模式有效的应用于音乐教学工作当中,可以加强学生的想象力和画面感,提高学生的塑造力,从单一的曲目到复杂的人物及内心的变化,从而创作出角色,通过音乐剧的相关内容,使得学生在学习的过程中可以不断对自身能力进行完善,尤其是音乐创作能力,从而使得相关学生可以从更高层次对音乐作品进行鉴赏,同时进一步加强对音乐专业人才的培养,这对整个音乐领域的发展都有着重要的实际意义。由此可见,高等音乐院校在培养高端音乐人才的过程中应当注重音乐剧教学的有效应用,确保音乐教育质量可以满足相关音乐人才的实际需求。

2. 音乐剧教学应用于高等音乐院校教学中存在的问题

虽然当前高等音乐院校的相关教育工作者已经认识到了应用音乐剧教学手段的重要意义,但是实际教学工作开展的过程中依旧存在一些不可忽视的问题,下文将对相关问题进行阐述。

2.1 音乐剧教学手段应用形式过于单一

应用音乐剧开展音乐教育工作的主要目标就是为了培养优秀的音乐专业人才,用音乐去讲故事、塑造人物。所以教学工作开展的过程中,教学重点也一直放在音乐技能以及表演技能的培训上。

这种情况会导致音乐教育工作开展过程中,学生的艺术思维以及创新能力都得不到有效培养,从而导致学生的音乐学科综合素养难以得到有效提升。该种培养成效与预期的培养优秀专业音乐人才有较大差距。导致该问题的主要原因就是应用音乐剧开展教学工作的过程中,音乐剧应用形式过于单一,导致相关院校的教学模式都非常相近,整个音乐教育体系都存在非常严重的同质化问题。例如,在开展音乐教育工作的过程中,相关教育工作者首先会向学生讲授相应的音乐理论知识,内容包括:音乐发展史、发声原理、乐理知识以及音乐创作等等。然后再应用音乐剧对学生的音乐技能进行锻炼^[2]。在整个音乐教育的过程中,学生都是通过该种方式被一遍一遍地磨炼。在长时间、持续性的枯燥教学内容的影响下,学生会产生明显的疲倦感、厌烦感,从而导致学习积极性严重下降,这也不利于学生艺术创新思维的养成。除了音乐剧应用形式的单一以外,教学方式的单一也是一项非常突出的问题。当前教学工作开展的过程中,教师只是通过多媒体设备向学生展示相应的音乐剧内容,而学生也只能被动接受相应教学内容。音乐剧教学工作开展的过程中,学生的实际参与水平相对较低,并且自身的主观能动性也无法得到有效发挥,虽然该种教学形式可以帮助学生一定程度上掌握相关知识,但是音乐剧教学模式的实效性根本没有得到充分发挥。长时间通过该种形式开展学习工作,学生的学习热情很快就会被消磨殆尽,丧失进行音乐学习以及音乐创作的热情,直接导致高等音乐院校音乐教育质量的下降,音乐剧教学模式的应用也只能取得适得其反的效果。

2.2 学校音乐剧目创作难度相对较高

应用音乐剧教学模式开展教学工作的过程中,经常可以发现同一部音乐剧的重复使用,导致该种情况出现的主要原因就是音乐剧目的创作难度相对较大,基本上无法在校园内有效完成。一部音乐剧的编撰与演出都是非常复杂的工作,工作体系、工作规模都非常庞大,在开展音乐剧编撰工作的过程中,需要制作统筹、文本创作、美台美术、灯光、舞蹈等多个部门协同合作。而高等音乐院校只是一个教育机构,音乐剧的创作需求根本无法充分满足,并且校园内部与该项工作的相关的工作人员也相对较少,所以音乐剧创作工作基本上需要相关教师全权负责,这导致音乐剧的编撰与创作难度又进一步提升。所以音乐教学工作开展的过程中,教师为了提升教学效率会选择重复使用同一部音乐剧,将相关音乐剧剖析得非常彻

底。但是虽然该种教育模式可以满足学生的实际学习需求,但是长期应用统一教学素材难免感到枯燥,甚至还会导致学生产生厌烦感。所以音乐剧教学模式的质量会受到一定程度的影响。因此,相关教育工作者应当加强对该问题的重视,并提出有效的解决措施。

3. 提升音乐剧教学在高等音乐院校教学中应用效果的有效方式

3.1 制定完善的音乐剧教学模式应用机制

制定完善的音乐剧教学模式应用机制,构建完善的音乐教育管理工作体系是音乐剧教学模式可以得到有效实施的基本保障。该项工作的高效开展可以实现对高校内部音乐教育资源的有效整合,确保音乐教育工作可以得到高质量开展,并有效培养学生的音乐素养。为了达成这一目标,可以先进行片段创作,分层渐进,校方应当联合相关教育管理部门为教育工作的开展创造有利条件,并组织教师对音乐剧应用理论进行探索,从而确保音乐教育质量可以得到进一步提升。在教学工作开展的过程中,学生可以更积极地参与到音乐剧教学活动当中,并有效对自身的各项技能进行锻炼,促进自身音乐素养得到有效发展,重要的是歌唱技能与戏剧表演的有机结合。其次,在教学工作开展的过程中,教师还应当对课程内容以及所应用的音乐剧内容进行全面了解,明确相关课程的实际价值,从而通过将音乐剧有效应用于教学工作当中,确保相关教学课程的实际教学价值能得到充分凸显。在教学工作开展的过程中,教师还应当对教学过程中存在的不足进行归纳总结,将实际问题作为依据从而实现音乐教学内容的有效优化。相关工作内容的有效落实都对音乐剧教学应用机制的建设有着非常重要的实际意义。第三,在应用音乐剧教学模式开展音乐教育工作的过程中,相关人员还应当注重音乐课程组织体系的有效实施,从而实现音乐教学工作的统筹安排,提升教学管理水平,把控教学进度,确保音乐剧教学模式应用机制可以在音乐教学工作当中的有效落实。通过音乐剧教学工作的有序开展,其实际教育价值也将得到全面发挥。除此之外,为了实现对优秀音乐人才的有效培养,教师在开展音乐教育工作的过程中,不仅需要严格遵守国家相关部门下发的音乐教育标准,还应当依托相应标准,综合相关院校的实际音乐教学情况对教学体系进行完善,从而确保教学目标可以有效达成。教师不能简单地依照教学大纲开展教学工作,而是应当贯彻落实因材施教的教育原则,制定合适的教育计划,根据学生的实际学习水平对教学内容进行重构,确保学生在学习过程中的优势都能得到有效发挥,学生的个性也可以得到充分凸显,从而有效培养学生的艺术创新素养,进一步提升学生的创新创造水平,确保学生可以成为专业、优秀的音乐人才^[9]。

3.2 积极开发音乐剧专业教学资源

在应用音乐剧开展音乐教育工作的过程中可以发现音乐剧教学资源短缺,本民族音乐剧更是少之又少,严重阻碍了教学工作的高效开展。为了防止该问题对相关院校的音乐教学质量产生影响,相关教学工作者应当积极挖掘、开发音乐剧教学资源。为了确保该项工作可以得到有效落实,相关院校在开展该项工作的过程中可以与其他院校、艺术团体或者艺术组织进行合作,有效引进先进的教学理念以及丰富的表演经验,确保音乐教育水平可以得到进一步提升。并且通过与相关艺术组织团体建立合作关系还能够进一步提升丰富学校的音乐剧教学资源,充分缓解学校的教学资源开发压力,

这对进一步提升教学效率以及教学成效有着非常重要的实际意义。除此之外,当前由于部分院校并没有良好的资源共享意识,并且在教学工作开展的过程中没有均衡发展理念作为支持,从而导致教学工作开展的过程中很容易出现教学内容合理性较低的问题^[9]。因此,相关院校应当注重自身发展思想的转变,并养成良好的合作意识,通过与同类型音乐院校合作,共同开发并应用优秀的音乐剧教学资源,从而有效提升音乐教育质量,通过优秀的音乐剧达成专业音乐人才有效培养的目的。

3.3 进一步强化音乐剧教学实践

通过对我国音乐教育工作进行了了解,可以发现相关高校所培养出来的音乐人才知识理论水平相对较高,实践操作能力存在严重不足,并且人才与人才之间也存在非常明显的差距。所以在应用音乐剧开展音乐教育工作的过程中,相关教育工作者应当注重学生实践能力的有效培养。过去音乐教育工作开展的过程中,相关教师过分注重学生的音乐技巧练习以及综合能力训练,但是对音乐剧舞台表演却有所忽视,没有对舞台表演所要面对的复杂情况进行有效的模拟训练,从而导致在进行音乐剧舞台表演的过程中会经常出现失误的问题,音乐剧表演效果相对一般。面对该种问题,相关院校在开展音乐教育工作的过程中不仅需要保证学生可以充分掌握相关理论技能基础,还需要有效培养学生面对复杂舞台环境的表现能力以及应变能力,从而使得学生在音乐剧表演的过程中可以充分发挥学会的知识,进一步提升音乐剧表演效果。除此之外,教师为了进一步提升学生实践能力,教师还可以让学生参与到音乐剧的创作工作中,安排相应学生到有合作关系的艺术组织当中进行学习,对音乐剧的创作模式进行了解,并汲取相关组织成员的创作经验,从而有效提升自身的音乐素养^[9]。完成实习工作之后,教师可以以小组的形式为学生安排音乐剧创作任务,有效锻炼学生的自主创作能力,从而有效对学生的各项音乐技能进行锻炼,从而促进学生音乐素养的提升。并且在开展音乐剧创作工作的过程中,学生也会进一步加深对音乐剧的理解,无论是创作理念还是表演形式,从而使得音乐剧的实际教育价值可以得到充分发挥。

结束语:综上所述,为了实现对优秀音乐人才的有效培养,相关院校在开展音乐教育工作的过程中应当注重音乐剧教学模式的有效应用。在该种教学模式的作用下,学生的综合音乐素养将得到显著提升,这对于促进音乐文化艺术行业的发展有着重要意义。

参考文献:

- [1]黄慧.教材为教学之本——以《教你慧唱歌:校园音乐剧声乐表演教程》编撰为例[J].编辑学刊,2021(4):5-5.
- [2]陈志强.吉琴在戏剧作品中的叙事运用和情境营造——以音乐剧《听琴》为例[J].戏剧文学,2020(4):6-6.
- [3]侯莹莹.舞台音乐剧中唱腔设置与人物形象塑造的关系分析——以《悲惨世界》为例[J].戏剧文学,2020(5):5-5.
- [4]艺李,诗峰,万,奇,彭.浅谈音乐分析在实践教学中的运用——以肖斯塔科维奇《第八弦乐四重奏》为例[J].教学方法创新与实践,2020,3(7):233-233.
- [5]朱晏锋.声乐演唱教学中对音乐剧表现形式的借鉴与再造研究[J].通化师范学院学报,2020,41(11):5-5.

作者简介:王虹,(1969年5月-),女,汉,本科,山东省烟台市,职称,国家一级演员,研究方向:音乐剧表演。