

在初中音乐课堂中融入教育戏剧

邱敏慧

陕西师范大学 陕西西安 710000

摘要: 教育戏剧近年来在国内逐渐兴起,在课堂教育中以戏剧的形式作为传播知识的媒介,在教育戏剧的内容中广泛应用于艺术课堂,有关教育戏剧和戏剧的教学法也得到了飞速的发展。教育戏剧课程被列入了2022年义务教育艺术课程标准,戏剧教学法越来越受到老师和同学们的青睐。随着素质教育在我国的全面实施,教育戏剧作为一种新的教学内容受到了重视。

关键词: 教育戏剧; 初中音乐; 戏剧媒介

Incorporate educational drama into junior high school music classes

Qiu Minhui

Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi, 710000

Abstract: In recent years, educational drama has gradually sprung up in China. The form of drama is used as a medium to transfer knowledge in classroom education. The content of educational drama is widely used in the art classroom, and the teaching methods of educational drama have also developed rapidly. Educational drama curriculum has been included in the new curriculum standard of compulsory education in 2022 and the drama teaching method is more and more liked by teachers and students. With the comprehensive implementation of quality education in China, educational drama, as new teaching content, has attracted the attention of educators.

Keywords: Drama in Education, Junior high school music, Drama media

1 教育戏剧的基本理论

关于教育戏剧的教育理念起初是由法国思想家卢梭提出,在他的教育思想中,“在实践中学习”和“在戏剧实践中学习”中把“戏剧”作为一种独特的教学方法。这种戏剧教学的方式在20世纪50年代的英国流行起来,在其发展过程中受到欧美国家主流教育的重视,在艺术课程的教学过程中广为使用,戏剧教育也作为一门单独的课程被写入艺术素养教育课程纲领。

“教育戏剧”的含义是运用戏剧表演和剧场技巧,在学校课堂当中使用的一种教学方法。教育戏剧的性质在于实践与感悟,通常以戏剧发展的过程和戏剧故事结构为中心,形成一种教学模块,教师通过教学模块的程序,将学习的内容融入到戏剧中,然后就某一课程内容的主题,采用循序渐进的教学形式,进行有互动、有发展的学习,直至戏剧情节结束,完成教学。剧作是通过游戏、表演元素、角色扮演、故事创编、预告事件等一系列互

动剧作体验,创造出来的沉浸式教学。戏剧的这种形式侧重于创新思维想象与协作能力的培养,强调个体与集体的关系,在规定的环境中尝试解决各种问题的课程中能力素质的培养。戏剧内容遵循人文与自然的法则,是自主地与集体和外部接触,在指导老师有计划地引领下,以戏剧创造、即兴的表演、角色的扮演、模仿人物、集体游戏等方式进行,在互动关系中使参与的学生由实践中发挥想象力、表达思想、学习理念,使学生在获得美感体验的同时,提高学习技能和生活技能。

教育戏剧的课堂创造了学习戏剧及其相关艺术课程的途径,用来学习其他学科的内涵和知识或德育主题,戏剧教学法的运用让戏剧本身变成一种教学工具和学习手段,是教学中必不可少的媒介。戏剧教学法是通过表演戏剧的方式来达到教学的目的,它不仅是戏剧艺术的学习,更是完成教学与学习目标的方法,这让学生在表演戏剧的过程中达到认知的过程,学生从戏剧课堂中学

习戏剧表演所能具备的创作、表达、沟通的能力,从而获得对知识技能更宽广的认知,对中学生建立起正确、正向的人生价值观起到深刻作用。

2 教育戏剧的课程形式与音乐学科教学融合

教育戏剧的课程形式可以分为多个教学模块进行教学,针对音乐学科中的欣赏类课程,运用戏剧表演的形式,达到“边演边听”的目标。完整的课程需要教学模块的构建,教学模块也可以让学生获得有趣的学习过程。在《戏剧教育跨学科教学》研究中,有六个教学模块能有效地运用在课程教学中,分别是“戏剧理解”模块,已解决问题进行认知的教学、“角色戏剧”模块,以设置想象情况进行学习的教学、“程序戏剧”模块,以扮演活动来发展历程的教学、“百宝箱”模块,以推论探究事实的教学、“专家的外衣”模块,以真实的人物参与教学的形式、“故事剧”模块,以故事内容探索意义的教学等。随着这些课程模块的不断发展与成熟,有许多不同的应用导向,使得话题讨论和活动开展中的教育戏剧教学课程更具特色。戏剧教学法的课程教学是以戏剧的表现与表演进行的,根据人的表演活动安排学习过程。戏剧的表演结构乃是根据剧中人物的行为表现过程的排列顺序组合而成,戏剧是表现动作中的人,而这个动作既包含了肢体动作表演,也包含了表演内在思想和外在行为。

以“百宝箱”模块的教学程序为例,其内容主要是针对学生关注的话题创作一部话剧,融入到学科中也可以作为教学相关话题,通过话剧的展示达到教育学生的目的。百宝箱教学模块是通过问题产生的原因,包含了人物、事件、地点等发生问题的因素。因此,教师在导入环节,就应该能够提供一些问题发生的相关线索或证物,间接地表现出与之相关的因素在其中。教师向学生传达这些戏剧因素,引导学生进行对话和即兴表演,表现出可能的戏剧情境、事件、或故事,以戏剧表演的方式呈现出来。第一阶段,教师引导情境,叙述戏剧创作的开端,以人物身份与其产生关联的某一物品,如钱包、背包、文具盒等,发展主人公的一段经历、生活片段和想法,然后将其创作成不同的戏剧作品。第二阶段,引导探索,教师征求学生同意打开这个物品,请学生检查物品中带来的信息,并请一位同学取其中一样,描述给同学们听。学生按照小组学习,将其中的几件物品做小组讨论,根据物品构建宝箱的作用和事件。最终决定四个重要的静止画面,小组以剧情说明、动作上升、高潮、结尾四格漫画的方式呈现。第三阶段即兴发挥,各组根

据四格漫画的内容,多设置故事片段,对主人公所处的情境进行合理的排演,经过反复练习后进行分组表演。第四阶段小组展示与评价,将小组排练的情况和内容呈现出来,由观演的学生说出观后感,包括印象深刻的情境、人物的表现、角色的特质等;评价内容包括人物行动的塑造与表演、情节可能的发展、角色呈现的建议等。“百宝箱”的戏剧教学是利用人们的好奇心和寻找真相的心理,运用不完整的材料找出问题所在,深入戏剧的内容,从而了解戏剧人物发展的动机,发展剧情,发现可能的事实或真相,获得相关的知识,并在生活中加以运用。

在音乐课堂中使用“百宝箱”模块的教学顺序,可以根据题目选择“百宝箱”中的物品,在导入环节从物品出发,引出音乐题目的歌曲,把学习唱歌、欣赏作为教学的重点和目标,为了达到这一目的,将题目通过戏剧的形式,创造出富有戏剧性的故事情节。在戏剧中学习音乐,引导学生思考音乐作品的创作背景,在戏剧的表演中应该如何演唱歌曲,表演与演唱是不可分割的一部分,在学习歌曲时融入戏剧化的表演也可以激发学生的现象力,从表演中理解音乐在音乐作品中呈现出的音乐元素。在义务教育阶段的初中音乐教材中,包含了影视音乐、音乐剧、舞剧、戏曲艺术作品以及古典歌剧,这些音乐作品中有各种形式的舞台表演,学生可以从戏剧的体验中掌握歌曲的速度、力度、情感表达等,在融入教育戏剧的同时,音乐作品的张力也更强了。

以“故事剧”模块为例,这种教学模块是指把已知故事、诗歌和课本内容,让学生进行互动的戏剧应答。教师可以用神话故事、小说、诗歌、电影等作品提供故事,使学生对学习内容进一步理解拓展。通过教师的引导,对作品中的背景、情绪、情节进行深入的演练,是一个有趣、益智的教学模块。其教学过程的第一阶段是学生认识故事,教师可采用朗读或给学生讲故事的方式,引导学生进行故事性创作;第二阶段是从故事中进行戏剧创作,故事中的某一部分能够创造出戏剧情境,教师在故事中遇到解决问题的时候,需要做出停顿,让学生决定情节表演方向,从而创造出故事中没有表现出来的或已经出现的情景;第三阶段是分组扮演,教师把学生分组,用角色扮演把故事做出戏剧的表演,可以融入集体游戏、解放肢体等练习。在课堂进行中,可以使学生身体力行地体会故事的主题、情感等多个层面。这类教学程序在音乐学科中应用的内容也比较广泛,音乐作品大多有其创作背景故事,或以音乐的形式描绘神仙故事,

在课堂上可以以戏剧的方式展现故事情节,使学生对音乐作品的理解深入拓展多维度。

作为美育教育的门类,音乐学科和戏剧有很多相通之处,在音乐学科的教学目标中,获得与之相适应的审美感悟和艺术体验是十分重要的,戏剧便可以放大音乐艺术的体验。在音乐教育中融入戏剧教育的方法和内容、引导学生发展音乐表演技能、音乐创作能力等方面发挥了重要作用,例如人民音乐出版社七年级音乐课本中的歌曲《雪绒花》,这首歌选自音乐剧《音乐之声》,在教学过程中可以将教育戏剧融入其中,让学生将音乐剧中的内容表现出来,戏剧可以激发学生的想象力。

教师是教育戏剧教学进行中的关键,在指导和鼓励学生学习和参与的过程中,要从情节的发展开始集中学生的注意力,在示范表演中带入情绪,逐渐发展戏剧冲突,引导学生表演并进行转折发展,逐渐寻求解决之道,直到问题完全消除。在教育戏剧活动中,戏剧的主要教学功能是通过戏剧的方式达到教育的目的,包括表演艺术学习的目标和学科知识教学的目标,学生通过戏剧表演性质的活动,在扮演的过程中达到学习知识和认知的目的。在教育戏剧活动中,教师需要扮演不同的角色,并与学生扮演的角色进行互动,以体验和演练人物在剧情中的行为与思想。

3 戏剧教育与初中音乐教学实践案例

以初中音乐课程中乐曲《黄鹤的故事》为例,《黄鹤的故事》这首交响曲是人民音乐出版社八年级上册第四单元中的一首欣赏类作品,是由上海音乐学院的作曲家施咏康1955年创作的毕业作品,这首作品的类型是按照民间传说等构思创作的交响诗、大型管弦乐,乐曲极富中国特色。对于八年级的学生来说,他们已经具备了基本的音乐鉴赏能力,对戏剧表演也有自己的见解,所以在此基础上,将音乐鉴赏与戏剧表演融为一体,可以激发学生的音乐创造性和表演欲望。

3.1 第一阶段: 学生了解故事

进入故事情节,老师入戏:在宁静的江南水乡,生活着一群善良的村民,他们每天辛劳劳作,却整日被官老爷欺压,因此过得并不开心。这时,教师可以演奏引子音乐,要求所有学生都沉浸其中,不得有其他表示,作出劳动的动作。复听音乐,要求同学们唱谱,跟着音乐起伏做表演。

3.2 第二阶段: 从故事中创作戏剧

老师让学生了解这个故事后,老师暗示这个故事中的某一部分,是可以进行戏剧创作的。比如艺术家老马

的主题,他用美妙的笛声给乡亲们带来了欢乐。Q: 听一听这个主题是用什么乐器演奏的? 答: 笛子。这是中国笛子奏响的乐段。选出扮演老马的同学,让他用吹笛子的动作来表演,其他同学的眼光也要跟着他走。播放主题音乐,带入表演,由学生演唱歌曲。黄鹤主题,老马远行前在墙上画了一只黄鹤,从墙上飞出的黄鹤给人翩翩起舞,带来欢乐。播放黄鹤主题音乐,让学生拿出道具跟着跳舞,感受三个节拍的节奏特点和音乐的情绪,从节奏和速度上考虑表演时的动作形式。在音乐形象发生变化的官老爷题材中,官老爷和官兵们抢黄鹤、选角色、放音乐,在音乐中寻找官老爷的霸气和蛮横。结束后,老马归来,播放音乐,倾听感受,请老马的角色再一次用吹笛子的动作进行演奏。

3.3 第三阶段: 分组扮演

学生活动: 小组讨论,理顺故事情节,动作和情绪的表演,完整的集体表演。老师总结点评的同时,引导学生思考这首作品的寓意是什么,这首音乐作品通过民间故事性的情节,揭露了封建官僚的贪婪之心,歌颂了人民反抗压迫的大智大勇。

3.4 第四阶段: 总结与反思

本堂课以教育戏剧学习为基础的音乐创作教学,固定的环节是不断的反思和实践。学生先用已有的知识完成任务,再由老师讲解新知识,学生得到新知识的补充后不断完善自己的作品,老师在这个过程中只是作为引导者,而学生则把自己的主观能动性发挥得淋漓尽致。

学生可以从音乐的基本要素体会到情绪的变化,在音乐的烘托下,戏剧显得更有张力,《黄鹤的故事》是一首交响诗,是一首文字性的“音诗”,描绘了民间故事,这是一部极富浪漫主义色彩的中国民族作品,在戏剧的体验中,身临其境,可以用表演的形式表现音乐作品的主题结构,教师在介绍交响诗、演奏乐器等知识点的同时,融入戏剧。从本课程中,让学生通过角色,身体力行地体会故事的主题、情感、内文等多个层面,从而达到从音乐中追寻故事、表达自我的目的,让教师对学生认知与应用的教学模块进行深入拓展。

初中音乐课堂教学中融入教育戏剧,能够使学生的创新能力得到培养,让学生变成课堂中的主角,这需要教师教学观念的转变,打破统一规划的教学模式。当代艺术教育的方法需要教育者不断的尝试与探索,只有教师解放自我、更新备课思路,才能把生动活泼、主动发展的教学模式带到课堂,戏剧表演使学生实践和创新能力的到挖掘,在艺术表现这方面的教育中更能注重学生

个性发展,让处于青春期的中学生勤于思考、善于探究。教师完成基本技能教学后,通过各种途径和手段,在想象的基础上从肢体的运用带动脑力思维的运动,提高学生发现和吸收新信息的能力,从而激发他们的创新精神,结合音乐课堂欣赏与演唱的特性,让学生在创造美的同时感受音乐的美。音乐与戏剧为学生终身热爱音乐,学习音乐,享受音乐,奠定了良好的基础。让广大教师开启新的理念,新的探索,为音乐课堂创造出教育教学的新天地。

参考文献:

[1]张蓉.学校场域中教育戏剧的德育功能[N].甘肃农业,2019(10).
[2]刘慧贤.创造性教育戏剧在中小学心理健康教育

课程中的运用[J].中小学健康教育,2017(25).

[3]张生泉.关于中小学戏剧课程的若干思考[J].上海课程教学研究,2017(09).
[4]钟启泉.读懂课堂[G].上海:华东师范大学出版社.2015.
[5]张晓华.教育戏剧跨学科教学[G].北京:中国戏剧出版社.2017.
[6]王耀华.中小学音乐教育发展 with 高师音乐教育改革[J].音乐研究.2002.03(1):15-22
[7]马利文.运用教育戏剧促进学生心理健康发展[J].中国德育.2018(15)
[8]赵灵萍.儿童教育戏剧在学校教育中的价值与应用[J].艺术评论.2016(06)