

简析音乐剧活动在音乐课堂上的智慧架构

● 闫 彤

[摘要] 在新课改工作的推动下,教师需要精心提升音乐课堂的人文品质与设计高度,有效提升艺术教育的层次感与价值感,助力小学生的美育成长。本文简要概述了在音乐课堂加入音乐剧活动的价值,验证了科教设备是音乐剧活动的物质基础,详细总结了人文设计是音乐剧活动的智慧支持。旨在探讨音乐剧活动在音乐课堂上的智慧构架,以提高音乐课堂的教学质量和学生的综合素养,为音乐教育的创新发展提供参考。

[关键词] 音乐剧活动;教学价值;物质基础;人文设计

新 课改提出了音乐课堂人文设计、创新发展的新起点,在此背景下,教师需要为小学生提供趣味性的课堂活动。为了促进音乐课堂的创新发展,教师可以以音乐剧活动为课改创新工作的切入点,有效提升课堂活动的趣味性、层次感以及艺术性。促进小学生在音乐剧活动中踊跃参与、全程支持、能动释放,在实践中提高学生的艺术情趣与美育素养。

Q 小学生音乐剧的活动架构

(一)前期筹备阶段

与音乐教师、语文教师等相关人员一起商讨,结合小学生的认知水平、兴趣爱好以及校园文化等因素,选定合适的音乐剧主题。邀请音乐老师、舞蹈老师、戏剧老师等专业教师组成指导团队,分别负责对学生在歌唱、舞蹈动作、表演技巧等方面进行指导。根据剧本需求,列出道具清单,安排道具组的学生和老师一起动手制作或收集相应道具,像用卡纸制作魔法棒、用纸箱搭建小房子等简单又有创意的方式。协调学校内的礼堂、音乐教室、空闲教室等空间作为排练场地,确保场地能够满足学生排练时唱歌、跳舞、走位等活动需求,且有相应的音响设备等辅助工具。

(二)排练阶段

音乐老师带领学生熟悉歌曲旋律、歌词,逐句教唱,纠正发音和音准问题,安排多次反复练习,让学生能熟练且有感情地演唱剧中歌曲。舞蹈老师依据剧情编排相应的舞蹈动作,从基础动作教起,一点点增加难度和连贯性,使学生的舞蹈与音乐、剧情相契合,同时注重动作的整齐度和节奏感。戏剧老师指导学生理解角色的性格、情感,通过表情、动作、台词等方面展现出来,让学生练习如何走位、与

其他角色互动等,使表演更加自然流畅。

(三)宣传推广阶段

制作精美的音乐剧海报,张贴在校园宣传栏、教学楼走廊等显眼位置,展示音乐剧的主题、演出时间、主演阵容等关键信息,吸引同学们的关注。利用校园广播介绍音乐剧的亮点和筹备情况,提前为演出营造氛围,提高知晓度。向全校师生发放演出邀请函,诚挚邀请大家前来观看,同时可以邀请学校领导、部分家长代表等作为特别嘉宾出席观看。

(四)演出阶段

按照预定时间准时开场,演员们全身心投入表演,通过精彩的歌唱、舞蹈和表演展现音乐剧的魅力。后台工作人员做好道具的切换、灯光音效的配合等工作,保障演出顺利进行。在演出结束后,组织演员谢幕,感谢观众的观看。

Q 音乐剧活动在音乐课堂中的重要作用

音乐剧活动改变了传统型音乐课堂的体系架构,提供完全开放、生本沉浸、能动表现的人文生态,充分展示小学生的音乐才艺、艺术素养。音乐剧活动能够提供更多更好的表现机会、展示平台、沉浸途径,支持小学生获得强烈的趣味感、刺激感、表现感以及兴奋感。音乐剧活动能够成为小学生融入课堂活动的参与阶梯,有效提升音乐课堂的全民性、能动性以及实效性。音乐剧活动能够成为音乐课堂的点睛之笔,为小学生带来更多的表现刺激与参与快乐,架构艺术化的生命乐园。因此,教师需要智慧创设音乐剧活动,务实优化课堂活动的创新性、人文化、品质感。

Q 音乐剧活动走进音乐课堂的价值

音乐剧活动走进音乐课堂,有助于小学生获得创新设

计、趣味吸引、艺术熏陶的快乐活动空间。小学生能够成为音乐剧活动的行为主体，切身体验音乐剧活动的设计智慧、活动体验以及美育教化，兴致勃勃地融入其中，展示充满生命活力的艺术素养。

音乐剧活动走进音乐课堂，能够支持教师自觉践行新课程改革工作，以活动创新、架构重组、人文设计打造高品质的艺术教育环境。音乐剧活动能够成为教师落实科学育人观的育人支点，以新活动、新方法架构新生态，助力小学生快乐学习、艺术成长。音乐剧活动能够提升小学生的参与度，充分释放主观能动性，促进音乐课堂走向内部挖潜、人文转型、趣味加持，满足“双减”政策提出的提质增效要求，实现美育化人。

Q 科教设备在音乐剧活动中的基础作用

（一）优化伴奏音乐

教师需要利用科教设备优化伴奏音乐，充分展示多媒体设备的强大艺术表现力，并提供高品质、高水平的音乐作品支持。科教设备能够为小学生音乐剧活动提供经典音乐作品支持，有效提升艺术伴奏的层次感、体验感与品质感。例如，在音乐剧“采蘑菇的小姑娘”的表演活动中，教师使用多媒体设备播放儿童歌曲“采蘑菇的小姑娘”，并在大屏幕上呈现歌词字幕，便于小学生准确识别歌词内容并跟着大屏幕以及伴奏音乐进行自主哼唱；多媒体设备能够借助高品质的音响系统以及高清晰度的大屏幕创设出浓浓的主题情境，让小学生沉浸于高品质的艺术氛围与审美体验之中；高品质的伴奏音乐能够有效激发小学生的艺术鉴赏意识，让其自觉融入到音乐课堂活动中。总的来说，多媒体设备的高水平音响系统能够为小学生提供高品质的伴奏音乐，为小学生提供高层次的艺术情境以及美育体验。多媒体设备的伴奏音乐能有效推动音乐剧活动的实施，激发小学生的学习兴趣。

（二）优化背景支持

多媒体设备能够为音乐剧活动提供生活化、高品质、沉浸式的表演背景，有效提升音乐剧活动的欣赏性、情境化以及品质感，吸引小学生踊跃参与。科教设备能够成为音乐剧活动的舞台背景支持，提升音乐剧的艺术品质。例如，在音乐剧“采蘑菇的小姑娘”表演活动中，教师可以利用音响系统播放人气指数较高的儿童歌曲，创设出浓浓的亲民氛围与艺术情境，还可在大屏幕上展示“采蘑菇”的自然环境。小学生能够在大屏幕上看到巍峨的群山、茂密的树林、葱绿的野草、美丽的野花、飞舞的蝴蝶、奇异的大石、可爱的蘑菇等，还能够看到灵秀可爱的“小姑娘”。大屏幕通过声光电三维信息立体展示儿童歌曲的艺术内涵，为小学生的音乐剧表演提供完美的背景支持。虚拟背景能让小学

生沉浸在自然风光中，陶醉于“采蘑菇”的快乐主题活动中。

Q 人文设计对音乐剧活动的智慧支持探讨

音乐剧活动不仅需要科教设备的物质支持，还需要教师与小學生进行全员性的人文设计，智慧整合出更多更好的故事素材，提升音乐剧的品质感。

（一）利用网络资源开展音乐剧活动

教师可以通过网络资源精心选择适合小学生参与的音乐剧类型，成为优质资源的鉴定者与提供者。这样，音乐剧活动能够在网络资源的支持下快速开展，有效提升音乐课堂的体验感、品质感以及艺术感，吸引小学生参与到音乐剧活动中。网络资源能够成为教师快速开展音乐剧活动的基础，推动音乐课堂走向创新设计、提质增效。例如，在“小兔子乖乖”音乐剧表演活动中，教师可以按照网络资源的固有音乐剧表演进行模仿活动，也可以安排小学生通过网络资源提前预习，让小学生提前熟悉“小兔子乖乖”的演唱方法以及伴奏音乐的内在节奏、旋律和声等，提高音乐剧表演活动的实施效果。教师还可以根据本班小学生的具体情况优化小学生的准备工作，助力音乐剧表演活动地优质开展。此外，网络资源还能够成为小学生课下音乐剧表演活动的重要项目。网络资源不仅是教师促进音乐剧表演活动走向提质增效的物质基础，还能为小学生提供高体验、高品质的活动环境。

（二）立足教师设计开展音乐剧活动

教师的教学设计需要结合本班小学生的兴趣爱好、音乐才艺、舞蹈水平、表演能力等，优化音乐剧的吸引力与亲和力。如此，小学生才能够感受到强大的趣味感与新奇感，更加积极地融入到音乐剧活动中，以生命活力促进音乐剧活动走向创新发展。教学设计中蕴含着教师的业务能力与教学智慧，是音乐剧活动走向量身定做、人文提质的能动支持。例如，在“小红帽”音乐剧表演活动中，教师可以利用本校的多媒体设备、表演道具、生本能力等基本条件进行个性化设计，有效提升音乐剧的亲民性、趣味性、吸引力。指引小学生以分组表演的形式全面推进音乐剧表演活动，在教室内设计出四个活动区域，为小学生提供“四倍”的表演机会与参与时间，确保每一个小学生都能够获得参与音乐剧表演的活动机会。让每一个小学生都能够较大几率地获得扮演“小红帽”的表现机会，大幅度提升音乐剧的参与率、吸引力，激发小学生的表现积极性。而且，教师还可以开展一个整合各组“最优演员”的班级层面的音乐剧表演活动，并在讲台区域内进行荣誉性表演活动，为小学生呈现出本班最高水平的音乐剧表演节目。教师的精心设计能够全面整合教学智慧、小学生、音乐剧之间的三元关系，创设出

高层次、高品质的音乐剧。

(三)立足课题研究开展音乐剧活动

课题研究能够为音乐剧表演活动提供更多更好的人力支持、及创新方法的辅助。为了架构提质增效型音乐剧活动,教师可以立足课题研究深度整合本校的师资力量,为音乐剧活动提供强大的设计智慧支持以及优质资源筛选。这样,教师群体能够在群策群力中尽可能全面地促进音乐剧活动走向创新发展,为小学生架构高层次、高体验、高品质的音乐剧活动。课题研究能够指引教师群体体系化、全面性地促进音乐剧活动实现提质增效,架构高水平人文生态。例如,教师可以申请关于“音乐剧”的课题研究工作,积极融入其他教师的教学方法、设计经验、创新灵感,对本校的音乐剧表演活动进行全面优化。立足表演道具、背景支持、音乐剧素材、表演过程、创新导向等进行群体研究活动,并在案例验证中进行理论应用、方法完善。课题研究能够集合本校内最优质的人力资源,为音乐剧表演活动提供新设计、新模式、新背景、新道具,在集思广益中形成高价值的设计储备。另外,教师也可以借助音乐剧的校本化发展为课题研究积累更多的好方法,立足多元化的人文智慧、辅助资源支持音乐剧表演活动走向厚积薄发。

(四)立足生本创编开展音乐剧活动

为了架构提质增效型音乐剧活动,教师可以立足生本创编,为小学生提供更多更好的参与空间、能动途径。小学生按照自身的兴趣爱好进行音乐剧活动的自主创编,能够充分展示小学生的音乐才能、艺术修养以及审美能力。这样,小学生能够成为音乐剧活动的创编者与实践者,真正成为音乐课堂的活动主体。小学生成为音乐剧活动的创编者与表演者,可以生动诠释主观能动性。例如,教师可以指引小学生进行资源组队,基于已有的网络资源进行简易创编,或进行完全独立自主的新型音乐剧的创编活动。为了促进生本创编活动提质增效,教师可以提前收集小学生创编音乐剧的名称以及拟定展示时间,支持小学生在课下进行自

主创编、个性排练、互助完成。教师基于全班小学生的创编活动进行整体规划,按部就班地设计出每一个小组的具体表演时间,形成体系化、高品质的生本创编节目表演活动。小学生的聪明智慧与表演天赋能够促进音乐剧表演活动走向创新发展,并深层次地融入到小学生的日常生活实践中,推动音乐剧表演走向全民参与、全域挖掘、全程优化。

Q 结束语

综上所述,新课程对小学生音乐课堂提出了创新设计、人文引导、能动推进的教学要求,督促教师立足人文理念与建构理论进行音乐剧活动的智慧设计与优质准备。通过合理运用音乐剧活动这种综合性的艺术形式,能够激发学生的学习兴趣、培养学生的综合素养和创新能力,为音乐教育的改革与发展注入新的活力。教师应立足网络资源、教学设计、课题研究以及生本创编多维度地优质开展音乐剧活动,推动音乐剧活动走向多重支持、人文设计、智慧增效。

参考文献

- [1]赵维平.“中国乐派”的史学理论建设——2016中国音乐学院“中国乐派与中国音乐节学术研讨会”发言[J].中国音乐,2017(02):25-28.
- [2]钟伍英.让音乐剧服务小学音乐课堂——有效开展课堂音乐剧活动,提高学生音乐综合素质[J].黄河之声,2018(13):120.
- [3]张娜.在音乐课堂上如何培养学生的核心素养[J].河南教育(基教版),2022(Z1):132.
- [4]赵倩.信息技术支持下的小学音乐剧校本化实施策略探究[J].中小学电教,2022(07):46-48.
- [5]王凤.用趣味音乐剧传播艺术——以小学音乐教学为例[J].求知导刊,2022(15):113-115.

作者简介:

闫彤(1987—),女,汉族,甘肃平凉人,本科,一级教师,平凉市拂晓小学,研究方向:小学数学以及音乐教学。