

“音乐舞台”环节促进音乐教育发展

崔艳妮

哈尔滨市风华中学校

摘要：伴随国家“双减”政策的出台，以及音乐学科新课程标准的发布，我一直在思考音乐教育出现的新问题：“如何减轻学生作业负担”、“音乐课考试评价如何改进”、“如何更好地进行家校融合”、“怎样推进教师专业成长”、“怎样进行线上线下融合教育”等等，并在实践过程中，对这样一些问题相应有了阶段性的新方法和新方向等方面的研究成果。

关键词：“音乐舞台”；表现力；学生成长；艺术修养

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.05.140

一、创立“音乐舞台”环节，张扬学生个性

《新课程标准》中提出音乐教学总目标：通过义务教育艺术课程的学习，学生应达到感知、发现、体验和欣赏艺术美、自然美、生活美、社会美。提升审美感知能力，丰富想象力。发展创新思维，提升创意实践能力。感受和理解我国深厚的文化底蕴和党的百年奋斗重大成就，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，坚定文化自信，铸牢中华民族共同体意识。了解不同地区、民族和国家的历史与文化传统，理解文化与构建人类命运共同体的关系，学会尊重、理解和包容。

基于以上综合能力提升要求，“双减”政策对教师更高的标准，学生参与活动能力、表达音乐能力以及合作能力都急需提高，对此现状，想到的解决方案及实施办法，就是在音乐课堂中建立“音乐舞台”环节，每节课都能给学生表现的机会，“音乐舞台”是学生学以致用的环节，可以是孩子课堂学习效果的小展示，也可以是复习内容的进一步提升，还可以是追踪某一个孩子成长变化的记录。总之，把课堂中“音乐舞台”环节推广好既是近期目标，又认定为我申请的黑龙江省课题研究领域中要长期研究，并让学生参与到音乐的表达及合作实践中的长期目标，要进一步在音乐中理解音乐，让学生成为快乐的表演者，真正的表现自我，相信通过长期的培养，学生的创造力、表现力和合作能力都会大大提升，留下美好的风华印记！

二、教师专业精，学生更优秀

要想在课堂上，提升学生的表演能力，首先音乐教师要提升自我表演能力和指导水平，因为教师专业素质各异，教师应该从哪些专业能力入手进行提升呢？怎样提升呢？

（一）演唱与指导能力。教师本身要演唱功底过硬，要经常学习并练习演唱，要具备科学指导学生演唱的能力，懂得青少年嗓音保护、歌曲内涵及感情抒发方法、呼吸发声的正确方法等等。此外，教师要对戏剧表

演进行深入研究，要尝试表演戏剧，进一步提升舞台经验，使自己的演唱能力达到一定高度。比如：我校郭老师在一节歌剧课程《沂蒙山》一课中，不但以自己高超的演唱功底带动了学生的情感，使学生在表演剧中人物形象时感动流泪，进而使教师更加入戏，将整个课程推向了高潮。

（二）演奏与指导能力。首先选定自己最擅长的演奏乐器，和适合讲授的音乐课程，此外，演奏还分为自身所具备演奏所选乐器的能力，以及即兴伴奏能力，自弹自唱能力，教师要有一定和声学基础，要在实际教学过程中为所教歌曲编配适当的即兴伴奏，以助力音乐教学效果。比如：在一节竖笛课中，教师如果能演奏吉他，那么可以和学生的竖笛演奏配合。再比如教师能演奏手风琴，那么当学生吹奏口风琴作品过程中，教师可以和学生通力合作，使得学生能感受到演奏的乐趣和合作的快乐。

（三）音乐创编能力。音乐创编要根据不同作品的特点，从不同角度进行创编，如果有的舞曲作品非常适合舞蹈，那么就可以大量进行舞蹈的创编，提升学生对于舞蹈队形、舞蹈动作等实践操作能力；如果有的作品特别适合创作二声部演唱，那么我们教师就要加强自身作词谱曲能力、具备音乐综合理论知识等等。

（四）音乐活动组织能力。在课程教学过程中的“音乐舞台”环节，音乐教学和音乐活动中教师活动组织能力至关重要，这种能力决定了一节课或者一项活动的高度。比如：在一位教师的歌剧课程中，由于组织能力欠佳，导致课程中的表演准备过程相当混乱，以至于表演时间都没有了，可见提升教师音乐活动组织和协调能力多么重要。

三、作业要有效，怡情有改进

为了提升学生音乐各方面能力，我思考并带领组内11人进行了实践研究，在课程前后利用UMU互动软件给学生更多的平台，让在课堂上没有时间进行展示的学生，把表演视频放到umu软件中，扩大了学生“音乐舞

台”环节表现空间，看到了更多学生的精彩表现，感受到了新形势下多媒体软件带来的便捷与优势。音乐作业主要有亲自创编表演、演唱、舞蹈及演奏（自制）乐器等多方面的能力提升要求。我们针对作业问题做过多种尝试，印象最深的要数以下两个作业：

根据课上学习内容，发挥学生主动性，按照每课教学目标并结合学情课中布置，给学生一周或两周时间进行设计编排和录制。作业上交之后，要在上交软件钉钉软件班级群中给予表扬和展示，鼓励有音乐能力发展愿望的学生进行更好的“音乐舞台”表演。

2、每年12月9日左右，学校六七八年级全员参与一二九合唱展演，表演形式多样，在音乐课中或下课时就把展演的合唱作品学会，并自行组合，创编出自己喜欢的表演形式，人数不限，要体现出更方面能力及合作水平。

四、评价语言妙，收效真不小

评价语言是课堂教学中，师对生在课堂对话中生成的瞬时的、即兴的、即时的、即地的一种语言。

作业评语是教师与学生之间的一种对话，教师通过对作业学生的评语来表达老师对学生的感情，从而达到激发学生进一步学习的愿望，更能加强师生之间的关系，促进教学及学生发展。

作业评价方式优化可以从以下几方面入手：

从学生的歌唱表现、即兴表演、合作能力等方面，观察学生活动过程的情况进行评价。

用“你真是小歌唱家”、“加油”、“轻柔曼妙的舞姿真让人陶醉”等语言，激发学生学习兴趣，从而达到促进作用。

点评的作业要有说服力，使学生在观摩过程中真正做到取长补短，起到互相借鉴的作用。

五、大型活动“音乐舞台”，促进学生飞速成长

如今，在前辈们曾经奋斗过的这片土地上，每年12月初，清华学生们都会以歌唱的形式来纪念当初的前辈们，用行动向他们致敬。从我校1988年开始举办的歌咏比赛到今天已有30多年的历史，这项纪念活动有着怎样的历史渊源？在这30多年中给风华人留下了怎样的记忆？又是如何一步一步演变成今天同学们眼中的“一二·九”合唱比赛这样一个大型的“音乐舞台”呢？

追溯一二·九合唱比赛30多年唱什么曾是一大难题。2013年“一二·九”合唱改革前，由于歌库内可选曲目较少、每支队伍在比赛中需要演唱两首歌曲，2009至2011年，连续三年表演了革命歌曲《保卫黄河》，2010年和2012年都选择了《保卫黄河》作为必选红歌。黄河长期以来一直是中华民族的民族心灵，也是中华文

化的枢纽，黄河的危机势必会影响着我们的民族记忆和国家发展。保卫黄河的文艺作品，让以往事迹仍长存：古代曾经有黄河王孔子，当今文言文也风行，留住我们历史的记忆。我们要保护保卫黄河的伟大创作，保护他长久的流传，延续我们的民族魂，传承我们悠久的中华文明。经过30十年的更迭，我们现今是每班一首革命歌曲，根据学生特点，班班所选歌曲不一样，这样确保了“音乐舞台”表演环节的多样性。

怎么唱？如果说学生是来表演的，不如说学生是来比赛的。因为初中生好胜心强，集体荣誉感强，因此，我们音乐教师根据不同班级学生特点，致力于以多种元素增强歌曲的艺术表现力。响应“一二·九”精神号召并契合歌曲主题的朗诵是标配，老师还会根据当年参赛同学的才艺情况编排不同的表演形式，同时班班要培养小指挥、小伴奏、小导演等等。让“音乐舞台”环节无处不在，让学生真正体悟音乐表演的魅力。

唱得怎么样？在“一二·九”合唱比赛这一有着30多年历史的活动中夺冠无疑是一项分量极重的集体荣誉，但合唱比赛的意义更多在于纪念“一二·九”运动、继承和发扬党的优良传统，进一步坚定广大中学生理想信念和爱国热情。因此，经过不断改革，比赛的评分机制由2012年及以前的“40%艺术水准+40%优秀组织+20%精神风貌”演变为如今的“40%艺术水准+30%优秀组织+30%主题活动”，并增设最佳伴奏奖、“一二·九”之星等个人奖项，减轻了同学排练时的心理负担，鼓励同学们以自己的方式传承“一二·九”精神。让学生的“音乐舞台”表演上升层次，让学生有更深一层的理解。

“一二·九”合唱比赛已经伴随风华中学的学生们走过了整整30多个年头，30多年来，比赛的规模、形式一直在不断变化着，唯一不变的是风化人对前辈革命精神的继承和对未来时代重任的担当，相信未来的风华人，依然会以“一二·九”精神为瑰宝，以更加昂扬的姿态迎接一切挑战！

“音乐舞台”环节，学生收获与成长

“音乐舞台”环节是一项很重要的训练环节，通过此项实践，我和伙伴们都体会到了舞台艺术表现力和个人艺术修养的重要性。在实践过程中，通过不停地试错，我们总结出以下几点，不断前行着。

首先，在“音乐舞台”环节中，我们学生学会了注重自己的台风。学生最初不懂舞台表演，那么经常是带着满腔热忱，表演的非常随意，没有更高的艺术借鉴价值。经过思考，我发现，这其实就是学生需要提升的知识点，那就是——台风。舞台台风好就是说“台风是指人在舞台表演中，从视觉方面所显示的气质和风度。”

那么作为中学生，首先我们要强调坐如钟、站如松，在表演过程中既要投入还要自然大方。这些看似简单，要让所有学生有所改变是需要不断实践巩固，才能真正做到的。

其次，在“音乐舞台”环节表演实践中，学生要学会如何掌控自己的情绪和表现力。在舞台上，音乐是他们最好的工具，能够帮助表演者传达情感和与观众产生共鸣。因此，表演者需要对歌曲掌握得非常熟练，通过深入理解音乐和歌曲的内涵，才能更加准确地表达出来。因此，我经常在课堂中用所学歌曲进行“音乐舞台”环节练习，这样既巩固了学习内容，又提升了学生表演音乐的能力。同时，学生也能体会到在舞台上的自信对于表演效果的重要性。只有当学生相信自己能够演绎好一首歌曲时，他们才能通过自己的表演将情感传递给观众。

再次，在“音乐舞台”环节表演实践中，团队合作能力的培养也是至关重要的。音乐演出通常是由多个人组成的团队共同完成的，每个人在其中都扮演着不可或缺的角色。因此，在艺术实践中，我们需要引导学生学会与他人合作，并且尊重和理解他人的观点。通过与他人协作，我们能够产生更好的音乐作品，并且在舞台上呈现出更加完美的表演效果。

第四，“音乐舞台”环节实践，能让学生更加深刻地体会到平时学习和舞台表演之间的差别。正所谓“台上一分钟，台下十年功”。让学生亲身经历面对各种挑战，认真对待表演的每一个细节，力求在舞台上展现自己的良好风貌。在实践过程中，要引导学生对表现基本功的能力提升、基本动作中的情感表达（包括外部形态动作和内部情态的融合、舞蹈表现力和舞台表演经验的综合反思），从而在平时的学习中不断进行改进和提高。让学生能以全方位的因素展现自己学习所得。

第五，“音乐舞台”环节实践中，还能提高我们的应变能力和自我调节能力。在舞台上，很多情况是无法事先预料到的，例如团队演出失误、合作问题等等。当遇到这些问题时，我们需要告诉学生要学会快速反应并且找到解决的方法。同时，在演出中还需要同学们注意自己的状态，保持良好的体力和心理状态，以应对演唱过程中的各种挑战。

此外，在“音乐舞台”环节实践中，我也意识到了终身学习的重要性。音乐行业是一个不断发展和变化的行业，只有不断学习和探索新的知识和技能，才能与时俱进，保持竞争力。因此，在实践中，我也积极参加各种培训和讲座，向其他专业人士学习，不断提高自己的专业水平和艺术修养。通过“音乐舞台”环节两年的实践研究，我深刻体会到了艺术表现力和个人修养的重要

性。而且，在实践中，我也积累了丰富的经验，并且理解了团队合作、自我调节以及终身学习的意义。这些体会和经验对于我未来的音乐事业发展具有重要的意义，我会在以后的实践中不断总结和提高。

最后，舞台是一个神奇的地方，它不仅是演员们展示自己的舞台，更是一个能给孩子们无限意义的地方。在舞台上，学生可以学习到很多，比如自信、勇气、合作和爱心等等。舞台表演重在参与，学生参与其中就会有收获，学生为了更好地展示自我就会更加积极主动地学习和练习，慢慢就会形成做事积极主动的性格。因为在舞台上，学生站在众人面前，面对众多的眼神、表情，多少会有些许恐惧，展示自我，让学生的天性在众目睽睽之下得到解放，锻炼勇敢的心理，培养学生将来敢于面对公众，坦然镇静的成大事者的心态。另外，音乐舞台表演本身就有高低之分，在活动中，成绩不理想、发挥失误等，因为学生的差异，这些就显得很正常。孩子自己怎样走出这种窘境，怎样端正态度，以激励面对失败，重新再开始的强大内心，才能培养出学生信心和不屈不挠的顽强品性！舞台表演还涉及一点就是让学生学会欣赏别人，排除嫉妒心理。甚至有时是自己的对手在表演，如何面对，要让学生懂得欣赏的目的是对美好的事物和人的理解。技不如人可以，但不要嫉妒，有失落感也正常，怎样快速调整又是一大问题，我们的目标就是要培养出学生健康的心性，宽广的胸怀，不要产生嫉妒性心理，成长后做一个大度、善于理解人的有爱心的人。

新时代的音乐教育挑战会更多，我们将会继续遇到问题、分析问题、解决问题，我们要不断进行调整、改进、提升。这需要我们每一位教育者勤于学习、勇于实践、善于反思、乐于分享，只有这样，双减政策下的教师才会更加清晰的奋斗目标，我们的教育人生才会更加有意义，相信未来的音乐教育定会多元发展，培养出更多优秀的艺术人才！

参考文献

- [1] 李飞. 浅谈高师音乐教育专业如何开展艺术实践活动[J]. 北方音乐, 2018, (01): 209.
- [2] 田青. 素质教育在高师音乐教育中的作用[J]. 音乐天地, 2019. 293-294.
- [3] 郭丽蒂. 如何在高师音乐艺术实践中开展红色经典音乐教育——以遵义师范学院音舞学院为例[J]. 明日风尚, 2017, (23): 104.

作者简介：崔艳妮（1982年2月-），女，朝鲜族，黑龙江省哈尔滨人，风华中学音乐组组长，教龄21年，哈尔滨市冰城骨干教师。