

美育视野下如何提升学生艺术素养

——以音乐剧《无衣》为例

乔丹

上海市嘉定区实验小学北水湾分校

摘要：文章主要以美育教育根本，以音乐剧作品《无衣》为例，阐述2022国家对美育教育的最新要求，根据国家方案，进行具体实施举措。在排练《无衣》时根据三个角度进行剖析，台词角度、表演角度、音乐角度都映射出美育教育的观点，并给予师生收获与启示。

关键词：美育教育；义务教育课程方案和课程标准；戏剧；排练要点

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.04.106

美育指的是一种审美教育，即通过引入社会生活中一些美好的事物来对学生开展教育，从而使人们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。美育是人类社会实践发展所形成的一种重要产物，其与社会生产关系变化和科学文化形成之间存在紧密的关系。曾经我国国务院副总理李岚清说过：“一个国家，经济要发展，文化艺术事业也需要发展。要加强对学生进行美育教学，让美育教学贯穿于教学的全过程。”尤其是在当前教学改革逐步深化的背景下，越来越多的人开始认识到美育的重要性。因此，在这样的背景下，国家对于青少年美育教育的重视程度也在不断提高，并且陆续出台了一些政策文件，为青少年的美育教育提供支持。2022年4月21日，由国家教育部印发了《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，其主要以习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导，全面落实立德树人根本任务，强调育人为本，依据“有理想、有本领、有担当”时代新人培养要求，明确了义务教育阶段培养目标。在新修订的课程标准中，进一步提高了美育的权重，对艺术课程进行重新设置与改革。这样通过以音乐和美术课程教学作为重要的载体，再合理的引入舞蹈、戏剧和影视等相关的资源，为国内青少年的美育教育提供了更多可利用的平台与依据。而在众多艺术课程中，戏剧作为一门集声、台、形、表、编、导、舞美等多元化艺术，其集合了审美功能、教育功能和交流功能，具有较高的美育贡献和培养价值。

一、音乐剧的特点

（一）综合性

音乐剧是一种融合歌唱、诗歌朗诵、舞蹈的综合性艺术。通常一部音乐剧不但涉及音乐领域的相关知识点，而且还涉及人文、舞蹈、戏曲、历史和服装等方面的知识点。在当前美育视野下，为了有效提升学生的艺

术素养，便需要综合考虑学生的年龄、兴趣、审美和思维等方面的因素，以此助力学生全面发展。

（二）灵活性

音乐剧属于一种传统的领唱形式，其具有灵活多变的特点。因此，在美育视野下，为了提升学生的艺术素养，教师便可以统筹结合学生的音乐知识水平、文化理解能力，再合理调整教学策略。同时，通过选择合理的伴舞、声乐和舞蹈道具，以此来助力学生艺术素养提升。

（三）教育性

音乐剧不但具有艺术性的特点，而且还具有教育性的特点。因此，在美育视野下，为了有效提升学生的艺术素养，教师便可以利用音乐剧的教育性特点，促使学生逐步由被动学习向主动学习转变，有效拓展学生的发散思维，让学生的艺术情操得到陶冶，以便让学生的审美感知和社交能力得到有效提升。

二、美育视野下提升学生艺术素养的路径

（一）准确把握美育教育要点，巧妙应用戏剧艺术内涵

在现代社会快速发展的背景下，工业革命的兴起在一定程度上推动了现代教育发展，这也让康德所说的：“无目的的合目的性”被落实到了教育领域中，但这也限制了知识传播和技能传授的范畴。通过立足于教育的最终目标来进行分析，教育的内涵就只是对知识传播和技能传授的一种狭隘的解读，还涉及心智成长和人格品质的养成。

美育则是基于以学生基本认知为基础，精神追求为上层建筑逐步与教育领域的深度融合。尤其是在当前教育快速发展的背景下，“德智体美劳”的教育理念逐步贯穿到了整个教学全过程，这也为美育创造了良好的机会。美育作为一种非常重要的审美教学任务，具有一定

的独特性。因此,在开展美育的过程中,应该着力把握好思想性与艺术型结合、美育内容与实际生活结合、情绪体验和逻辑思维结合、艺术内容和表现方法的统一、统一教学和因材施教整合。这样通过引导学生积极投入到多元化的艺术活动中,便能够让学生深入感受生活美和劳动美,从而将学生创造艺术美的兴趣充分激发出来,这便成了学校美育教学的重要任务。

戏剧这种综合性的艺术集合了声、台、形、编、导、舞美等相关的内容,具有较高的美育贡献和培养价值。在戏剧排练的过程中,台词训练是戏剧表演的基础。我校本着继承传统,推陈出新的培养思路,对戏剧作品的风格也有一定的设想和要求。从选题的角度来说,中国古代的第一部诗歌总集《诗经》中的一首典型的诗就是《秦风·无衣》,其整个诗歌的节奏激昂慷慨,将秦国军民团结互助和共御外辱的士气充分展现了出来。全诗风格矫健爽朗,采用了重章叠唱的形式,抒写了将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重的气概。这有助于学生在表演的基础上对历史事件沉浸式的理解与优秀品格的继承。在排练过程中,每一剧幕的台词风格都有很大不同。台词练习会锻炼学生在舞台上运用气息的能力,并快速提高学生自信表达能力。

剧幕以现代与古代穿越的方式展现出来,这也是本部作品的一大亮点。第一幕当中的学生角色为大家介绍了剧情背景,在作品中也起到了承上启下的作用。第二幕与第三幕主要对剧本进行叙述,除台词外,还有歌唱的部分。第三幕为重要部分,即包含表演的过程,同时还有歌剧唱段。角色中,秦主要是从选人的角度来讲,本部作品以男团的方式呈现再观众面前并进行排演,原因是作品本身主要表现磨刀擦枪,舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概的作品,所以较为符合剧本对演职人员的要求。从表演技巧的角度来讲,三幕主要体现两种风格,第一幕现代感对演员来讲,相对容易一些,主要以陈述的方式将作品拉开帷幕,在表现力的角度来讲主要体现孩童的自然感,并为第二幕与第三幕作铺垫。第二幕主要讲述战士们的英勇气概,两位士兵在夜晚的独白表现出士兵决战沙场时想念亲人和家乡的情感,表演中融入了对战争的无奈感与对家乡的眷,为第三幕的情感表达层层递进,情感的细腻推进让第三幕成为本部音乐剧的热点。在表演的过程中,可以提升学生自身的表现力,对人物角色的深刻理解和认知,有益于学生理解作品人物背景及相关历史文化色彩。

第三幕为还原《无衣》的场景,加入歌舞,织体丰富,第三幕中,从角色神态、到动作都对演员表演有严

格的要求,战士手拿兵器,矛和盾的加入使得作品表演时更具气势感。动作要求整齐划一,具有力量感。在演唱的角度来说,更注重演唱时的气息,能够正确的按照音乐节奏与速度进行演唱,并发挥出气势感,唱词中每一个字都需要做到掷地有声,体现出坚定感与力量感。音乐与戏剧的融合,表现形式的不同,提升学生综合能力的同时,使学生对艺术感官理解更全面,提升学生艺术审美能力。

(二) 尊重学生艺术水平,合理应用音乐剧教学

基于美育视野下,为了有效提升学生的艺术素养,教师便可以在教学过程中选取学生所熟悉的音乐剧,并进行二次改编,促使学生主动去完成布景、舞蹈动作、对话内容、道具准备等工作。但是,应该保证准备环节符合学生的认知和接受水平,如低段学生的舞蹈动作一般应该少一些,主要以自由律动为主,让学生可透过音乐剧去感受音乐的魅力;针对中段学生,教师便可合理的将一些连贯性的舞蹈动作融入音乐剧的开展中;针对高段学生,教师在引用音乐剧的时候紧密结合音乐剧的内容创设多样化的舞蹈和歌唱内容,并注重布景设置,适当准备一些头饰和服装道具,从而营造良好的音乐剧情境氛围,以便让学生在音乐剧的学习中逐步提升学生的艺术素养。

例如,结合音乐剧《无衣》的排练过程来看,老师与学生作为参与者,都会获得相应的收获。具体来看,可以从以下两个方面出发,一方面,从老师群体的角度来看,通过引导学生参与到音乐剧《无衣》的排练中,作为老师,对戏剧美育教育的方法也有了进一步的认知。戏剧作为一项较为综合的艺术表演形式,更加体现了艺术多样化,而非单一化,提高老师对艺术深层次的认知度,以戏剧教育为支撑点,结合映射其他学科的内容,包括音乐、语文、美术等,超脱理论知识,实现学科教学理念的重组,拓展教学思路,对教学的设计、教学内容的选择、教学方法的实施都有较大的帮助,学生用实践切身体会,提升学生的综合素质。

另一方面,从学生群体的角度来看,通过开展音乐剧《无衣》这一戏剧教育活动,直接提高了学生能够在日常的生活和学习中,捕捉戏剧作品的意境与美感,学会赏析戏剧,进而实现审美能力的培养。除此之外,青少年在接受娱乐教育的过程中便能够感受到事物的美,让青少年在美的享受过程中逐步学会热爱美、欣赏美和追求美,切实增强学生自身的审美情趣和创造美的能力。因此,通过参与音乐剧《无衣》的排练活动,学生们对于美的创造力从实践中得到了提高。丰

富学习生活，提高学生的个人素养与艺术见解和审美标准，提升个人魅力，有助于学生寻找个人的天性与个性。

（三）强化学生在音乐剧中交流与合作，助力学生对戏剧内涵的理解

基于美育视野下，为了有效提升学生的艺术素养，便可引导学生积极投入到音乐剧的表演过程中，让学生在音乐剧的对话、交流和合唱中逐步增强自身的角色意识。其中，在排练音乐剧中，教师根据剧情发展来指导学生学会与人相处。尤其是当自己的意见与他人意见不同的时候，教师应该让学生学会倾听，学会接纳他人的意见；当学生在音乐剧表演中遇到角色扮演困难的时候，应该学会相互帮助，让学生能够在相互合作中共同演好音乐剧。这样鼓励学生统筹结合剧情来开展角色表演，倡导“异质分组、同质分组、自由分组”的原则，从而促使学生积极进行合作和交流。

在开展美育教育的过程中，可以借助戏剧这一综合性的艺术，开展戏剧教育课程，让老师和学生在参与到戏剧活动中时，陶冶情操，获得审美能力的培养。而在以戏剧作为载体开展美育教育活动时，学生常常会全身心的融入熬良好的故事情节中。因此，通过组织学生在参加戏剧表演的过程中能够对戏剧的内涵有深入的认知和理解，以此深化学生的审美体验，促使学生在不断实践的过程中去了解创新的意义和新的境界。同时，在开展戏剧教育的过程中，应该着重强调学生对戏剧知识点的认知和理解，再巧妙的应用戏剧元素来深化学生的实践体验，为学生创造良好的表演舞台，让学生在特定的情境中以简单的扮演和情境再现的形式去感受戏剧的魅力，并且在潜移默化中，接触并了解戏剧服饰、戏词唱腔等艺术形式，理解其深层含义，感受它们所具备的艺术美，获得审美体验。因此，当学生全身心的投入到戏剧实践情境中，自主、自然的完成美的体验与感受，以此凸显出戏剧教育的魅力。

（四）基于音乐剧的创编要求，助力学生创造力发展

在美育视野下，为了提升学生的艺术素养，教师可先指导学生了解音乐剧的故事情节，并引导学生准确把握音乐剧的情感，如开心、悲痛、紧张或冷静，让剧情表现更加的生动丰富，为学生创造良好的表演空间。通常学生在表演音乐剧的过程中能够得到更深的体悟，让其更好的展现自我。一般音乐剧具有即兴性的特点，促使学生形成良好的音乐思维，这样对学生的音乐创造力发展具有重要的意义。同时，教师在教学过程中合理

引入音乐剧，可从音乐剧的故事、绘画和背景音乐去准备道具材料，并由学生分组展开舞蹈的背景、所用的道具、服饰来展开制作，这样师生在共同参与的过程中便能够创造良好的音乐剧场景。例如，在学生欣赏音乐剧《无衣》的时候，教师便可以充分利用多媒体设备播放这个音乐剧的视频，让学生积极思考这部音乐剧所表达的是怎样的主题？以此激发出学生的想象力，让学生与学生之间相互讨论这部音乐剧的背景和所用道具，并积极创设舞美道具和利用纸箱制作的造型景观，让整个课堂充满欢乐的氛围，以此助力学生的艺术素养提升。

三、结论

总之，音乐剧就好像是一辆驶向远方的列车。通过在美育视野下的课堂中引导学生去欣赏音乐剧，让其去感受不同的风景和不同的情绪，以此丰富学生的经历。这样学生们在音乐剧的学习过程中便能够掌握更多的音乐知识，让学生的灵感受到启发，以此唤醒学生们在人生历程中的艺术灵感。其中，戏剧艺术蕴藏着丰富的美育价值，所以便需要教师深入进行挖掘，充分凸显出戏剧在美育中的作用，让戏剧的社会功能更好的凸显出来。

参考文献

- [1]巢慧丽,刘茗.以美育人,做有艺术素养的新时代少年[J].教育家,2022,(44):57.
- [2]凌雪静.新课程背景下农村中小学音乐教育改革探析[C]//成都市陶行知研究会.第三届全国教育教学研讨会论文集.河北省廊坊市香河县幼儿园;2022:7.
- [3]胡文飞.探索小学低年级音乐课堂中美育教育的渗透路径[C]//新课程研究杂志社.新课改背景下课程理论与实践探究(第三辑).常州市平冈小学;2022:2.
- [4]宋国香,董永新,吴金生.以美育人:整体提升中小学生艺术素养的市域实践[J].中小学管理,2022,(05):49-51.
- [5]路建红,孙佩强.综合舞台艺术音乐剧在小学的发展状况与应对策略[J].天津教育,2020,(22):133-134.
- [6]谢枫.让天籁之音溢满课堂——浅谈小学音乐审美素养教学[J].名师在线,2020,(16):9-10.
- [7]李梦莹.儿童音乐剧在儿童教育中的运用探析——评《寻找失落的艺术精神——儿童艺术教育的人文文化建构》[J].中国教育学刊,2019,(10):137.