

新课程背景下小学音乐戏剧教学设计与实施策略研究

程柳惜

宝安区凤岗小学

摘要：音乐是小学重要的艺术课程，该课程可以显著提高学生的音乐鉴赏能力、审美能力，还可以陶冶学生的情操。因此，教师需要采用多样化的教学方法来提高音乐教学的效率和质量。在众多的教学方法中，戏剧教学法是尤为重要的一种手段，该教学方法主要是让学生借助肢体、语言、动作、表情，将戏剧表演与音乐教学紧密的融合在一起，通过新颖独特的艺术手段，来让广大的中小學生参与其中。基于此，本文就戏剧教学的内涵进行简单的阐述，然后就小学音乐戏剧开展的难点以及对策进行研究，从而为音乐教育工作者提供些许的经验，真正的引导学生勇于表演、乐于表演、善于表演，从而赋予音乐教学全新的内涵。

关键词：寓教于乐；小学音乐；戏剧表演；教学对策

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.03.236

引言

戏剧表演与音乐艺术存在着一定的通性，将艺术表演融入音乐教学之中，可以丰富小学音乐教学的内容，从而提升音乐教学质量，让学生们可以更好的掌握音乐知识。同时，借助戏剧教学的方式，还可以引导他们亲身参与到课程活动之中，凸显出学生们的主体地位，进而释放学生们的天性，因此，将戏剧教学融入课程教学之中具有较为明显的促进意义。

一、戏剧教学概述

之所以将戏剧融入音乐课程教学之中，主要是为了提升学生的表演能力，陶冶他们的情操修养，达到净化他们心灵的目的，这是我们教育工作之中不可或缺的重要环节。同时，戏剧教学还可以在潜移默化之中影响学生的情感、胸襟以及气质，从而浸润他们的心灵，培养他们正确的世界观、人生观和价值观。因此，如何将戏剧教学融入音乐课程之中是每一位教师都应该着重思考的问题。

我国自从下发了《全面加强和改进学校美育工作的意见》文件以后，对于中小学生的美育工作都提出了一定的要求，其中，在义务教育阶段，中小学教师要特别增设舞蹈、戏剧、戏曲等课程，让他们可以以班级为单位进行戏剧创作、音乐表演等等，这为中小学音乐课程的开展指明了方向。

戏剧艺术主要是指将多种元素融为一体的艺术表现形式。戏剧之中涉及了表演、游戏、创造、探索等多样化的内容，将戏剧表演中的艺术元素融入其中，可以显著提升学生们对于音乐的兴趣，让每一个学生都可以参与到艺术课堂之中，让学生们可以更加客观的认识自我，提升他

们的合作、创新精神，构建一个由教师与学生全部参与进来的全新、互动课堂，这是当前艺术教育发展的重要趋势，也是现代化音乐教学的全新发展理念。

二、新课程背景下小学音乐教育引进戏剧教学的价值体现

（一）有助于促进学生全面发展

戏剧唱腔包含着丰富的声乐知识，学生可一边学习戏剧一边了解关于戏剧的一些技巧性知识，比如角色变换时涉及的声腔变化，这样，有助于夯实学生声乐方面的基础，也为他们今后在音乐领域深造打下了坚实的基础。除此之外，戏剧脸谱制作是一道精细活，制作者需要具备一定的艺术绘画基础，同时，还需要拥有较强的手工操作能力，如若学生掌握了一定脸谱绘画方面的知识，同时，学习脸谱制作的工艺，那么有助于提升学生在美术方面的能力水平和素养。不仅如此，戏剧还涉及舞蹈、表演、口才等方方面面的内容，学生通过学习可以接触不同的艺术门类，这对培养学生的艺术综合素质，促进其全面发展意义重大。

（二）有助于扎实落实素质教育

一场成功的戏剧表演除了需要演职人员在台上精益求精之外，台下诸多工作人员的辛勤付出也不可忽视，比如准备舞台、戏服、乐器等道具是十分繁琐的，与此同时，还离不开所有人员之间的默契配合。在音乐教育过程中，教师可生动的讲述戏剧台前幕后的故事，让学生对“团结协作”的内涵有更深刻的认知，这样，有助于培养学生的团队协作意识。除此之外，通过引导学生了解戏剧领域突出的艺术成就以及优秀代表人物及其身上的故事，比如中国京剧表演艺术大师梅兰芳等，旨

在培养学生朝着梦想努力拼搏、不放弃的执着精神以及日复一日、年复一年训练的工匠精神，助力学生全面发展，从而实现素质教育的目标。

（三）有助于使艺术教育回归艺术

戏剧作为中华优秀传统文化的代表之一，有着特殊的教育价值。以往，鉴于戏剧涉及的艺术门类众多，许多家长短时间内看不到成效，所以大多会强制孩子放弃戏剧学习。然而，当戏剧融入小学音乐教育教学之后，不仅有利于为学生接触与了解戏剧搭建平台，创造机会，而且还能挖掘学生在戏剧方面的潜力，为学生提供提升个人戏剧水平的机会，从而让学生从小就树立正确的审美观，同时，为戏剧的传承与发展奠基。

三、小学音乐戏剧教学开展的问题

（一）戏剧本身的原因

因为戏剧本身存在的流派比较多，加之受到的地域影响比较深远，这就导致不同地区的教师以及学生对于其他地区的戏剧种类不了解。相比之下，年轻人更加喜欢贴近生活、节奏较快的流行音乐。

（二）社会现状影响着学生的审美观念

目前，中国社会正处于发展和转型的关键时期，人们开始面对越来越多的全新事物，可选择性也越来越广泛，对于戏剧这种较为传统的艺术类型，学生们已经不是特别关注。再加上现代媒体的传播以及流行歌曲等快餐式文化的渲染，刺激着他们的感官，这也是戏剧艺术不受学生们关注的重要原因。

（三）音乐教育的缺陷

纵观小学音乐教学，音乐教师之所以对于戏剧教学的重视程度不高，存在着以下几个原因，其一是因为小学音乐教学存在着较为明显的重知识、技能传授，轻音乐素养培育的现状。其二，音乐教学使学生们存在着较为明显的被动学习状态，缺乏音乐学习的积极性。其三，音乐教师自身对于戏剧知识较为匮乏，大部分音乐教师只关注流行音乐等知识的巩固，很少接触戏剧，这就导致他们没有充足的知识来引导学生学好戏剧。

四、小学音乐戏剧教学的对策

（一）引导学生融入情境表演，激发学生们的表演欲望

苏联的教育家马卡连柯先生曾说：“在儿童生活中，游戏具有特别重要的含义，其与成年人的活动、工作和劳动具有同等重要的含义。”

对于学生们来讲，游戏是他们娱乐的天性，这是他们主要的娱乐活动以及探索世界的重要渠道。从学生们的本质来看，他们想象力丰富，喜欢模仿别人，热爱创造。在游戏过程中，学生们热衷于“过家家”“警察抓小偷”“老鹰抓小鸡”等活动，这些娱乐项目看似简单，实际上对于学生们的身心发展来讲有着尤为重要的意义。在游戏活动之中，教师可以为学生们创设良好的角色扮演平台，在角色扮演的过程中，学生们可以感受到其中的快乐，让他们获得相应的知识，这关乎学生们的重要成长。小学音乐课程是学生们表演的重要平台，也是他们艺术起源的基础。在指导小学生进行戏剧创编的时候，教师可以让学生们亲身参与到具体的情境之中，通过亲身感受构思、创编、排练、演唱等环节，让他们在积极主动的学习音乐知识的基础上，来提高他们的艺术气质。比如，在带领学生们一起学习《在农场里》的过程中，教师首先可以选取几幅比较简单的图片来导入，让学生们一起欣赏歌曲，然后向他们进行提问“在歌曲之中他们都听到了什么？”有的学生说：“听到了鸭子叫。”有的学生则是说“听到牛儿的声音。”有的学生则是听到了下雨打雷的声音等等，还有一些比较细心的小朋友说道：“听到了蚰蚰叫。”当学生们听到这些内容以后，需要他们一边欣赏、一边模仿、一边构思出一个全新的小故事，充分展开想象，然后再扮演这个故事的角色。有的学生表示自己要扮演小牛，有的学生则是表示要扮演小猪，有的则是表示要扮演蚰蚰，有的则是要扮演小鸭子。在扮演的过程中，既需要学生们进行系统性的语言训练，详细听辨自然界的聲音，还需要关注音乐的高低强弱以及音乐律动，并且伴随着音乐开展优美的舞蹈等等。相比于传统的教学方法而言，戏剧教学的方法可以显著提高学生们的想象能力以及创新能力，提高了他们的主动性、积极性和表演欲望。

（二）引导学生开展戏剧表演，提升学生们的音乐学习兴趣

小学生们的模仿能力极强，还具备活泼好动的特点，但是他们难以长时间的集中注意力，如果教师在音乐教学中可以尝试采用戏剧式的表演手段，可以让学生们将更多的兴趣以及注意力投入其中，激发他们的兴趣，从而提高音乐教学的质量和效率。

比如，教师在带领学生们学习《共产儿童团歌》这一课的时候，教师首先让学生们观看了《闪闪的红星》

的影视片段仿佛将他们重新带回了革命战争时期。教师为全体学生们佩戴了儿童袖章，学生们摇身一变成了“少年英雄”。在敌人到来之前，他们利用将旋律线作为埋伏线，将音符以及低音点作为地雷，最终通过引爆地雷，消灭了所有的“敌人”，迎接了革命的胜利。通过表演，学生们所扮演的儿童团员，历经战火洗礼，感受到了战争的残酷、和平的珍贵以及学生们对于幸福生活的一种向往。这样的音乐戏剧表演教学，不仅让学生们掌握音乐基础知识，还为他们详细讲解了曲谱之中的难点以及重点问题，让学生通过亲身操作的方式来参与到音乐课程之中，极大地提升了学生们学习音乐的兴趣，并且帮助他们了解了红色历史。

（三）与学生一起创编戏剧与歌剧，提高他们的创新能力

戏剧具有多样化、综合化的特点，也注重将语言、情感、感受、想象、创造等多种元素融入进来。因此，在小学音乐教育课程之中，教师借助戏剧的方式来开展教学活动，可以显著的凸显音乐课程所具有的育人功能以及趣味性特点。将戏剧教学融入小学音乐教学之中，可以让音乐课堂更加的灵活多变，从而让枯燥、乏味的课堂教学充满了活力，对于融洽课堂气氛，提升他们创新能力来讲有着较为明显的促进作用。

例如，教师带领学生们讲解《火车跑得快》这一曲目的时候，教师从儿童的视角出发，借助充满童趣的歌词以及旋律，让火车变成了一种学生们学习的道具。在教学的过程中，教师除了教会学生们唱歌以外，还会引导他们去观察其他的交通工具，让大家畅所欲言。最终，教师根据学生们的意见，师生共同合作，运用“火车开啦”的旋律，对这首歌曲进行了二次创作，将歌曲之中的火车变成了汽车，将“火车开啦”的主题变成了“安全出行”的主题。同时，教师还让学生们进行角色扮演，有的一组小朋友排好队伍扮演大巴车，有的学生扮演汽车司机，有的学生扮演行人，有的学生则是扮演交通警察，甚至有的学生突发奇想，想要变成红绿灯。这样，在师生们说说笑笑的课堂氛围中，大家不仅学会了新歌曲，创编了新歌词，还开展欢快的表演，将安全出行的规则深深的加载了脑袋里面。

（四）引导学生进行音乐故事表演，提高他们的团队合作能力

在小学音乐教材之中，除了有大量的歌曲让学生们

进行演唱以外，还有很多音乐搭配着故事让学生们进行欣赏。根据此种特征，教师可以让学生们对故事情节进行模仿，从而欣赏这首歌曲的所具有的趣味性特点。

比如，在欣赏《彼得与狼》这个童话故事的时候，教师可以让让学生进行故事角色扮演。在扮演的时候，教师为学生们准备了长笛、圆号、单簧管、大鼓等乐器。这些乐器分别代表了童话故事中的小鸟、狼、鸭子、老爷爷、猎人等角色。当确定好了乐器之后，便开始围绕故事的剧情开始表演。该故事分别涉及了“鸭鸟之争”“灰狼来了”“与狼搏斗”“团结凯旋”等多个场景。学生们在表演的过程中，会涉及旋律、乐器等内容的变化，学生们需要在短时间内找到契合于角色的形象特点，从而更加精准的进行表演。在最后的“团结凯旋”环节，学生们共同努力，战胜了大灰狼，获得了一个大团圆的结尾环节。这个故事之所以扮演成功，离不开学生们的通力合作以及配合。

结语

通过上面的分析以及总结，我们可以发现将戏剧融入小学音乐教学之中，可以显著提升学生们音乐学习的积极性、主动性，对于音乐课堂质量的提升有着较大的帮助。同时，在小学音乐课堂之中，教师为学生们创设情境、播放故事等多样化的方式，对于学生鉴赏能力、分析能力、创造能力提升来讲同样具有帮助，因此，将戏剧融入小学音乐课堂之中具有较大的可行性，是小学生表演能力提升过程中不可忽视的重要途径。

参考文献

- [1] 汤美灵. 浅谈奥尔夫音乐戏剧在小学音乐表演中的运用[J]. 明日风尚, 2020(16): 85-87.
- [2] 刘玉琦. 小学音乐戏剧教学中体验式学习模式探析[J]. 读写算, 2020(08): 138.
- [3] 徐瑶. 浅谈利用“自由戏剧”提高小学音乐欣赏教学效率的策略[J]. 新课程(上), 2019(11): 179.
- [4] 方栋彬. 浅谈如何提高小学音乐戏曲教学有效性[J]. 试题与研究, 2018(26): 68.
- [5] 连佳丽. 寓情于戏, 情剧交融——小学音乐课堂教育戏剧教学实践探析[J]. 中国音乐剧, 2024, (01): 77-80.
- [6] 贾文. 川剧灯戏在小学音乐教学戏曲单元的拓展运用[C]//廊坊市应用经济学会. 社会发展——跨越时空经济基础论文集(一). [出版者不详], 2023: 7.