

浅析在高校开展音乐剧赏析课的必要性

胡 欢

(四川西南航空职业学院 四川 成都 610000)

[摘 要] 音乐剧是熔多种艺术于一炉的综合性表演艺术,是人类文明发展的必然产物。其知识结构的多样化,对其他艺术门类具有高度的综合性,以形、台、声、表四个方面为代表的综合性课程不仅为大学生广泛了解各个艺术门类提供很好的学习动机,同时提高了大学生的审美素质,对提高大学生的综合素质以及进入社会的综合能力具有重要意义和作用。

[关键词] 音乐剧;表演艺术;综合素质

一、什么是音乐剧

1. 音乐剧是人类文明发展的必然产物。从艺术表现形式来看,它是熔多种艺术元素于一炉的综合性表演艺术;从对演艺人才的要求来看,它需要的是集多种艺术技能于一身的复合型表演人才;从它的产生和发展来看,它是近现代生产力高度发展的基础上孕育,产生于欧美,并在世界范围内广泛流传的舞台艺术;从它的特性来看,它具有鲜明的商业性和娱乐性。

2. 音乐剧赏析课是在了解了音乐剧的含义的基础上,从它的基本构成元素出发,将它的综合性展露于课堂上,全国各高校相继将音乐剧赏析课纳入大学公共选修课的举动,得到了社会各界的广泛认可。虽然该课程还较稚嫩,尚未成为成熟而完整的学科,但它知识结构的多样性,对其他艺术门类的高度综合性使它发挥强大的娱乐功能,足以让其在高校的艺术教育和素质教育中堪当重任。

二、综述音乐剧赏析课在高校开展的必要性

2.1 为大学生广泛了解各个艺术门类提供很好的学习动机。

随着世界文化的互相交流、融合,音乐剧渐渐走进中国并得到传播,它得以传播的原因有很多,其中与音乐剧本身的特点是分不开的,它是舞台艺术中的一种奇葩,其知识结构多样,对其他艺术门类具有高度的综合性。比如音乐剧《芝加哥》里面有很鲜明的爵士风味,让一个及时没有接触过爵士的人也能对爵士有个不错的第一印象和初步了解,再如音乐剧《平步青云》讲述的是美国百老汇选拔群舞演员的过程,这就让我们直观的了解到了美国的一些竞争机制和其中演员所表现的芭蕾、重唱、独唱魅力。所以通过这些例子可以说明在音乐剧赏析课的课堂教学中,不仅可以使大学生了解音乐剧艺术的基础知识,充分体验音乐剧的综合性艺术魅力,同时也了解和学习了不同的艺术门类和相关知识,在相对轻松的环境中进一步完善和丰富大学生的知识结构,也正因为它的轻松和娱乐性,符合“寓教于乐”的特点,为大学生广泛了解各个艺术门类提供了很好的学习动机。

2.2 音乐剧赏析对大学生的素质修养有很大影响

提高人格修养。“爱”是亘古不变的话题,而怎样对待“爱”,爱自己以及爱身边的人都是需要自己慢慢体会,而“爱”也是音乐剧中永恒的主题,比如近来引入中国并掀起一阵音乐剧狂潮的经典剧目《妈妈咪呀》中,通过苏菲和母亲,和未婚夫,和朋友以及三个爸爸之间诙谐幽默的故事,诠释了人世间最珍贵的亲情、爱情和友情。再如《西贡小姐》这样一部反战剧,无情的抨击了战争对人类身心上带来的伤害,顺应时代倡导和平的主流思想,也表现出博大的人文精神。这些都对大学生人格修养的塑造有着重要的意义,不仅让我们感受到我们情感的可贵,也让我们去领悟怎样对待身边的人和事。

培养自我才能。本文前面已经很多次提到音乐剧是种综合性极强的艺术,所以大学生在欣赏音乐剧中人物惟妙惟肖的表演,深入人心的演唱和舞蹈,很容易产生强烈的共鸣。生活在社会上,我们不难发现,其实各行各业都有人才,每个人拥有自己不同的才能,成功之人也必有他的过人之处,表现在音乐剧中各为

直观的是,演员们将他们的才能表现在了舞台上,他们有了自己领域的真才实学才能受到观众的掌声和喝彩,自己的才能越好,水平越高,越能得到大家的尊重。一位看完音乐剧的同学曾经说过:“看完一部音乐剧,我总是会被里面精彩的剧情和演员们到位的演绎所感染,这激发了我自己在自己的专业上不断学习,不断进步,这样进入社会的大舞台后我才能感染别人,得到别人的肯定,让自己的发展顺利。”是的,我想不少大学生在欣赏完一部优秀音乐剧后都或多或少有这样的想法,那么它的作用就不仅对于艺术人才才能的提高,对各专业的大学生提高自我才能都有激励作用。

树立正确的审美观。说到审美观,我们就必须提到事物本身所具备的审美价值。这里拿音乐剧《屋顶上的提琴手》来说,仔细欣赏后,剧中存在着一种情节统筹下的依存美,无论是剧情,音乐还是舞蹈都紧紧围绕情节展开,特别是舞蹈,与剧情融为一体,剧情推向高潮,人物情绪高涨时都会有舞蹈的出现,如序幕中的《传统》,村民们边舞边歌,再如第一幕有一情景,台维和拉查就自己女儿的婚事达成一致,高兴之下他们一起举杯,一起高唱《为生活干杯》,一起唱歌跳舞,而这些音乐和舞蹈衔接十分自然,又恰恰表现出了人物性格,推动了故事的发展,使得观众们跟随着这些音乐和舞蹈运动自己的情感。在欣赏了这样的音乐剧后,大学生便会领略到这样一种综合的审美价值,一部成功的作品的美不仅仅表现在表面的画面上,而要深入挖掘它们内在的联系,就如刚才《屋顶上的提琴手》中的依存美是体现在它剧情、音乐、舞蹈等多方面相辅相成之上的。所以说,正确的审美观是建立在具有审美价值的事物之上的,而音乐剧的赏析则正好提供了这样一个平台,让大学生不断提高发现、感受以及创造美的能力。

结束语

音乐剧是集音乐、舞蹈、戏剧表演等多种艺术表现形式为一体的现代舞台艺术,而在高校开展音乐剧赏析课则是以欣赏优秀音乐剧目的形式,在丰富大学生的音乐剧的相关专业知识的同时,陶冶了大学生的艺术情操,丰富大学生的艺术知识结构,在“寓教于乐”的过程中提高大学生的素质修养,为进入社会并成为全方位的复合型人才做好充分的准备,所以在高校开展音乐剧赏析课顺应了当今社会发展的趋势,是必要的。愿音乐剧赏析课在高校的开展越来越普及,同时愿音乐剧在中国的发展越来越好。

参考文献

- [1]韩春凌.中国音乐剧发展趋向刍议,乐府新声-沈阳音乐学院学报,2003
- [2]杨斌,于晓红,形体训练纲论,北京体育大学出版社,2009
- [3]中央戏剧学院台词研究室,演员舞台艺术语言基本技巧,文化艺术出版社,2005.
- [4]张桂兰,形体训练,国防工业出版社,2010