

声乐在儿童剧中起到的积极作用研究

王素利

(河南艺术中心 河南 郑州 450046)

摘要 儿童剧作为戏剧艺术的一种,是根据少年儿童的特点创作的一种戏剧艺术。对儿童人格发展与成长具有积极作用。文章以声乐在儿童剧中的重要性为研究对象,围绕五点进行探究。对声乐在儿童剧中各方面产生的作用、呈现的价值进行分析。希望对相关人士提供帮助。

关键词 声乐; 儿童剧; 感染力

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.03.1747

引言

在戏剧发展的过程中,通过对儿童剧的发展,可以实现对儿童品质、心灵、道德、精神、艺术等方面的全面培养,促使儿童身心健康发展。通过声乐的运用,可以使儿童剧的内涵更加鲜明,主题更加突出,丰富儿童剧的表达力。

1、丰富了儿童剧叙事手法

儿童剧,就是以儿童为服务对象的话剧、歌剧、舞蹈剧、歌舞剧、戏剧、童话剧、神话剧等多种不同类型剧种的统称。儿童剧不仅具有一般戏剧的特征,同时还要满足儿童特有的情绪、心理特征,对事物理解与思考的方式。通过具体、鲜明、轻松、快速的情节,向儿童展示剧情的主题,使儿童在学习的过程中思想品质得到熏陶。无论是哪一种剧种,声乐都占据着十分重要的地位,若是一个故事情节剧中没有声乐的熏陶,那么这部剧就会失去灵魂,无法更好的诠释剧情的主题^[1]。儿童剧中,声乐占据着主体地位,具有重要的作用。通过声乐演唱的方式,可以将整个故事情节变得更加鲜明,将剧情和人物的走向,生动的体现出来,使儿童在声乐的感染下感受到故事情节的变化,理解更加丰富的内容。若是在儿童剧表演的过程中,选择不适合的声乐作为配乐,不仅无法更好的刻画其中人物的性格与作品的内涵,同时不利于儿童剧的发展。由此可以看出,声乐是儿童剧表演的前提,也是提升表演效果的关键因素。

以《狮子王》为例,动画版《狮子王》迪士尼原创动画电影,动画片整体基调是比较缓和,音响效果也做得非常温柔。音乐剧则全然不同,音乐起伏大,音效上也会出现一些比较突然的声响给观众带来点“小惊喜”。在中国本地化的音乐剧中,令人印象深刻的有第二幕开场被刀疤关在笼子里的沙祖,悲凉地唱起了“小白菜”,悲伤的歌曲非常容易中国观众的共鸣。当沙祖被刀疤要求换唱一首比较欢快的歌的时候,沙祖便唱起了“最炫民族风”,使整个表演过程变得非常的活泼^[2]。在辛巴找刀疤对质前,请丁满调虎离山把土狼引走时丁满唱了段改词版的“说唱脸谱”,其中还有一些唱段,声乐的运用,使整个剧情变得更加的活跃,充分的调动起观众的心情,使观众的观看的过程中产生非常强烈的情感,提升观赏效果。

2、增添了儿童剧艺术表现形式

儿童剧的种类较多,对声乐的表达要求也不同。通过不同形式的声乐表达方法,如美声唱法、民族唱法、流行唱法等,可以使儿童剧的主题更加突出,更好地呈现出儿童剧作品的内涵,使儿童在观赏的过程中可以快速理解儿童剧描述的内容。儿童剧表演中,声乐是必不可少的一部分,也是促使儿童剧发展的关键因素^[3]。在实际表演的过程中,表演者可以根据儿童剧的情感基调,其中的人物性格、故事情节,选择不同的唱腔进行针对性的表演,利用此刻刻画人物的性格,增加表演的深度,使整个表演活动变得更加符合儿童的心理需求,从而提升整体表演效果。

如“十二生肖”大型原创3D动漫人偶童话剧《猴子王》,中“天使的魔法,在风中跳起踢踏,糖果雨落下,梦中的童话,有几句悄悄话,你在,听吗?”美妙的音乐响起,“小动物”们欢快地舞动,孩子们瞬间走进了奇妙的童话世界。酷炫的裸眼3D技术,将戏剧与动画影像完美融合,让演员“走进”动画,构建出充满想象的奇幻世界。在表演的过程中,小观众

也被邀请登上舞台参与表演,以小动物们一起收获食物。这部儿童剧中,声乐的运用,使整个表演氛围更加的有趣,更好的展示出小动物们在梦中所经历的故事。在儿童观看的过程中,可以通过声乐的变化感受故事情节的变化,在歌剧的影响下产生身临其境的感觉,仿佛与动物一样,畅游在食物收获喜悦中,提升了观赏效果^[4]。

3、加强了儿童剧剧场感染力

儿童剧中声乐的运用,可以使剧情内容变得更加丰满,使整个表演过程变得更有感染力与渗透力。在儿童剧表演的过程中可以发现,声乐一般是在剧情转折或者是情绪高涨、低落的时候出现。声乐与剧情结合的目的,主要是为了烘托氛围,让观众在观看的过程中能够体会到剧中人物的形象与情感^[5]。声乐的运用,凸显出儿童剧表演的魅力,使儿童剧更符合儿童的身心发展,提升儿童剧表演的效果。

在《声乐之声》中讲述了一个是家庭女教师玛莉亚,面对七个性格不同的孩子,通过自己独特的方法与孩子沟通互动,教会了孩子游戏、唱歌,同时也用音乐融化了奥地利海军上校冰冷的心的故事。在这一音乐中声乐的运用,使儿童剧变的更加的更加有感染力,真正的体现出声乐推动儿童剧发展的作用^[6]。故事中的特拉普一家安静的生活,因为纳粹占领奥地利而破碎了。面对纳粹的威胁,上校和玛莉亚带着孩子们,用音乐表演作为掩护,在修女们的帮助下,成功地翻越阿尔卑斯山,奔向自由与幸福。通过音乐剧中的《哆来咪》《孤独的牧羊人》《雪绒花》等歌曲,给人童年美好的情感,真正的体现出音乐育人的魅力。在儿童剧表演的过程中,声乐的运用真正的展示出来儿童剧的审美特点是儿童据本身所价值所蕴含的价值艺术价值。

4、丰满了儿童剧戏剧氛围和戏剧人物

与其他的剧种不同,即便儿童剧的出演者是大人,但是表演氛围仍然充满热闹、活泼、生动的,表达的内容也是浅显易懂。儿童剧的来源,不仅童话、神话,也可以是现实生活,对孩子的成长具有一定的引导作用。在儿童剧表演中,声乐的运用,能够将儿童剧中轻松氛围的影响力扩大,使儿童在观看的过程中产生更加积极的情感,获取更多的知识技能,从而将此优化成自身的知识技能,提升自身的能力^[7]。通过对当前不同儿童剧的类型与表达,可以发现每个儿童剧的情感基调不同,所运用的声乐也不同。通过不同声乐类型的运用,可以活跃儿童剧表演氛围的同时,可以直击儿童的心灵,使其在内心产生激烈的情感,并积极的参与其中,认真观看。这样一来,不仅可以体现出儿童剧的教育价值,同时能够促使儿童剧更好的发展。此外,在儿童剧中,声乐的运用,还可以优化表演过程,将每个人物的个性与特点,淋漓尽致的表达出来,让儿童在观看的过程中,感受到儿童剧的魅力,以此提升自身精神素质。

《魔山》,这一戏剧为观众的展示一幅波澜起伏,大气磅礴的壮观画卷。时而天崩地裂,时而云开雾散。时而惊涛骇浪,时而风平浪静。在观看的过程中,观众会不由自主的为主人公担忧,同时也因为外界环境的烘托,将自己与剧中的动物们融为一体,为着人类、为着地球、为着未来与永远,和以大博士为代表的坏蛋英勇地战斗。

在这一儿童剧中,音乐制作投入十分多,几乎运用所有的现代音乐手段。随着剧情的发展,音乐节奏时而欢快明朗,

时而沉重低缓,时而万马奔腾,时而如诗如画。剧中的音乐有力地烘托了情节的发展,渲染了剧场的氛围,使观众产生出强烈共鸣,从而达到音乐与剧本相结合的高度完美统一^[8]。该音乐剧的音乐监制姚谦说道:《魔山》的音乐就是要让观众跟着台上一同唱。正是由于此,使《魔山》的音乐风格变得非常独特,在观赏的过程中,不仅可以呈现出强大的气势,同时也能感受到小动物心情的变化,真正的展示出音乐的魅力。在儿童剧中,声乐的运用,使表演更加的感人,更能激发观众内心的情感,使整体的表演获得到达理想状态^[9]。

5、提升了儿童观众的艺术欣赏价值

儿童剧是熏陶儿童观众思维品质的重要艺术载体,对儿童的艺术欣赏能力培养具有重要意义。声乐与儿童剧的结合,将儿童剧中的艺术性放大,使儿童在观看的过程中可以产生更加直观的艺术感受,并将此内化,形成艺术欣赏能力。《猴子王》中小动物们非常的活跃,如“不远处的小岛上有颗桃树,上面结满了又大又红的桃子。”小猴子已经按耐不住啦~“不好啦,不好啦,猴子被河水冲走啦!”这可急坏了小猪和羚鹿。不好啦,着火啦,快来人救火呀~。狐狸妹妹认识到自己的错误并真诚地道歉后,善良的孩子们纷纷原谅了她,稚嫩的声音让现场充满感动。这一儿童剧,不仅有生动有趣的声乐,同时还有非常高的艺术欣赏价值。小朋友在90分钟的演出中能够收获信任与责任的道理,与音乐剧中的情景产生共鸣,形成好的品质。

结语

总而言之,在儿童剧中声乐的运用,提升表演的魅力,营造良好的氛围,使表演活动变得更加有魅力。在儿童剧表演的

过程中,加强对声乐的运用,借此刻画不同的人物形象,丰富儿童剧的内涵,突出主题,使观众在观看的过程中产生更加直观的感受,从而提升观赏效果。

参考文献

- [1]郭云楠.声乐在儿童剧中的重要性[J].北方音乐,2020,(16):82-83.
- [2]张肖茜.绘本与儿童剧相结合的多形态阅读推广活动应用与思考——以金华市少年儿童图书馆为例[J].卷宗,2020,(8):162.
- [3]李松,丁付禄.重庆题材戏剧对重庆小学生美育作用研究——以红色儿童剧三部曲为例[J].大观,2020,(5):86-87.
- [4]程诺.论老舍儿童剧《宝船》的民间文学渊源及排演传播状况[J].海南师范大学学报(社会科学版),2020,33(5):9-16.
- [5]张琪蕾.新媒体时代儿童剧推广策略分析——以中国儿童艺术剧院微信公众号为例[J].新媒体研究,2020,6(24):20-22.
- [6]玉妮.对现实题材儿童剧创作的几点思考——儿童音乐剧《月亮上的妈妈》评析[J].歌海,2019,(1):34-36.
- [7]王欢,李佳骏,赵一璟.实践教学与基础教学的结合研究——以儿童剧《青蛙王国之女王祝福》为例[J].科技资讯,2019,17(28):148-149.
- [8]杜林.导演需把握剧目“航行”的方向——儿童剧《海上的诺苏火布》导演的思考[J].四川戏剧,2017,(4):147-149.

(上接第1782页)

心理健康教学不全是活动教学,也不全是理论传授,许多心理活动都需要理论的支撑,心理理论也需要活动进行实践延伸。所以在教学方法的选择上既要有理论传授,又要有实践活动,把两者科学合理地衔接融合起来。

4、另外心理健康教育不仅仅是课堂的教学,课外的心理咨询与辅导能更好地帮助学生培养健康的心理。职校生普遍存在自卑、情绪不稳定等多种心理问题,他们的心理健康水平较高中生低,单纯的心理课程教学不能较好解决他们的问题,个体心理咨询变得尤为重要,它能较深入、有针对性地解决个别学生较严重突出的问题。作为学校得不断改进与完善心理咨询室相关设施设备,心理教师应切实提高咨询技巧,把握学生心理状态,将心理咨询与心理健康课程有效结合起来,根据咨询案例作一些思考,并把案例引入课程中。

5、有效将作业作为一种课程补充。

心理健康教育除了课程及课外心理辅导,作业也应成为一种教育的形式,心理教师根据课程内容结合学生实际布置一些作业,可以是开放式的问题,也可以是一些心理测试题,题型不限,围绕提高学生健康的心理出题,对于作业,教师必须认真批改作业,在作业中做一些作业完成点评,透过作业查找学生可能存在的心理问题,给学生一些调适心理的建议,并在作业中多给一些鼓励性的语言。我校虽有心理咨询室,但许多同学羞于咨询,而作业是学生都要完成的,通过作业进行进一步的交流这也是一种咨询形式,通过作业,教师能掌握学生学

习的情况,掌握学生产生的一些心理问题,并据此作一些教学调整。作业中的交流同时能拉近师生距离,心理教育要产生效果,离不开师生关系的和谐,只有师生关系融洽,相互信赖了才谈得上进一步的心理健康教育与咨询。

心理健康课程属于德育课,育人先育德,五年制大专生大多文化基础薄弱,学习态度不够端正,要提高学生的学习成绩必须做好德育教育,通过心理健康课转变学习态度。心理健康课更是一门心灵课,在课中让学生内心得到洗涤,得以滋润,让学生懂得预防与调试心理问题的方法,保持心理健康。心理健康课如何上好就变得尤为重要,教师除了注意以上谈到的教学设计、教学模式、课堂管理及作业外,也还有许多需要注意的,如上课前建立良好的师生关系,这是上好心理健康课的前提与基础。总之,职校五年制大专生心理健康课程教学方式可以多样化,教师应围绕德育与育心不断改革与创新教学方法方式,切实提高学生心理素质。

参考文献

- [1]丘宏宗.中职学校德育与心理健康教育融合实践研究——基于积极心理学的视角[D].广东技术师范学院,2017.
- [2]关琳.中职学校积极心理健康教育模式初探[J].西北成人教育学院学报,2016(05):105-107.
- [3]刘灵灵.中职生心理健康教育的问题及对策研究[D].湖南大学,2014.