

音乐剧赏析课对学生美育作用的多维审视

贺琳琳

湖南艺术职业学院 湖南长沙 410000

摘要: 本文聚焦于音乐剧赏析课,深入探讨其对学生美育培养中的多元作用。通过剖析音乐剧的艺术特性,阐述了该课程如何在审美感知、审美情感、审美创造等层面塑造学生的审美素养,同时加入教学中的具体策略,揭示其在学生全面发展中的价值,并列举相关参考文献,为进一步研究与实践提供依据。

关键词: 音乐剧赏析课;美育;审美素养;教学策略

一、引言

(一) 研究背景

习近平总书记在全国教育大会上指出,要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。美育,非常重视培育学生的审美能力、艺术素养和健全的人格等。音乐剧作为一种高度融合的舞台表演形式,以其独特的魅力逐渐成为美育的重要载体之一。音乐剧赏析课的开展,为学生打开了一扇通往艺术世界的大门,对学生的美育培养提供了新的路径。

(二) 研究目的与意义

本研究旨在剖析音乐剧赏析课对学生美育的作用,阐述其如何影响学生的审美感知、审美情感和创造能力。通过将理论与具体实例相结合的方式,为教育工作者开展音乐剧赏析课提供具有针对性和可操作性的建议,丰富美育理论研究成果。

二、音乐剧的艺术特性

(一) 高度综合性

音乐剧是一种将音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式相融合的多维艺术形式。其中,音乐起着灵魂作用,其旋律、节奏、和声等元素为整个作品奠定了情感基调。风格迥异的音乐可以营造出非常多元的氛围,例如古典音乐的庄重典雅、流行音乐的时尚动感、爵士乐的自由奔放等。以音乐剧《猫》为例,剧中每只猫都有属于自己的音乐,通过音乐来展现其性格特征,如魅力猫的主题曲充满了忧伤与沧桑,将它曾经红极一时,如今却落魄的内心世界表现得一览无余。

舞蹈在音乐剧中能带给人强烈的视觉冲击,它与音

乐紧密配合,增强了作品的表现力。从优雅的芭蕾舞到充满活力的现代舞,从热情洋溢的拉丁舞到具有民族特色的舞蹈,各种舞蹈形式在音乐剧中都有精彩呈现。在音乐剧《芝加哥》中,爵士舞的大量运用生动地刻画了人物的欲望、野心和挣扎,使观众随着剧情的发展感受到角色的心理变化。

音乐剧的核心不得不提到它的戏剧元素,它通过剧情、人物、冲突等要素构建起一个完整的故事,精彩的剧情能引发观众的共鸣。音乐剧《悲惨世界》以法国大革命为背景,展现了冉·阿让、芳汀等人物在动荡社会中的悲惨命运和不屈抗争,其复杂的人物关系和深刻的社会主题使观众沉浸其中。

(二) 强烈的视听效果

音乐剧以其卓越的视听体验而发展迅速。在视觉方面,舞台设计是一大亮点。华丽的舞台布景可以瞬间将观众带入不同的时空和场景,无论是神秘的古代宫殿、繁华的现代都市还是奇幻的魔法世界,都能通过精心设计的布景栩栩如生地呈现在观众眼前。服装和道具的设计也十分考究,它们不仅要符合角色的身份和性格,还要具有视觉上的冲击力。例如音乐剧《歌剧魅影》中幽灵的白色面具和黑色披风,成为了该角色极具标志性的服装元素,使之显得更加神秘和恐怖。

灯光效果在音乐剧中有着画龙点睛的作用。它可以通过色彩、亮度和角度的变化来营造氛围、突出重点和引导观众的视线。在抒情的场景中,柔和温暖的灯光可以烘托出浪漫的氛围;在紧张的情节中,强烈的侧光和逆光可以增强戏剧性和紧张感。

在听觉方面,音乐剧拥有非常专业的音乐制作团队。作曲、编曲和演唱都具有较高的艺术水准。动听的歌声、丰富的乐器演奏以及精心设计的音效,使观众能身临其境地享受听觉盛宴。被其深深打动。

作者简介: 贺琳琳(1987.03—),女,汉族,湖南长沙,硕士学位,讲师,研究方向:音乐剧教学。

（三）通俗性与文化内涵的融合

音乐剧具有较强的通俗性，其题材广泛，涵盖了爱情、友情、梦想、社会问题等诸多与人们生活息息相关的主题，这种贴近生活的特点使观众更容易产生共鸣。例如《妈妈咪呀！》以轻松幽默的方式讲述了一个关于亲情、爱情和寻找自我的故事，其欢快的音乐和有趣的情节使其广受好评。

同时，音乐剧也能反映出不同的文化内涵。不同国家和地区的音乐剧往往反映了当地的历史、文化、社会风貌等。例如美国的音乐剧可能会涉及到美国梦等主题；我国的音乐剧则会展现出传统文化的魅力以及民族精神。通过欣赏音乐剧，观众可以拓宽文化视野，了解不同的文化传统和价值观念。

三、音乐剧赏析课对学生审美感知能力的培养

（一）多感官协同感受

音乐剧赏析课为学生提供了多感官协同参与的艺术体验。在欣赏过程中，学生的视觉、听觉等感官受到全方位的刺激。从视觉上看，舞台上色彩斑斓的画面、精美的服装道具、演员富有表现力的肢体动作等，都吸引着学生的目光。这些视觉元素的组合与变化，使学生赏心悦目，对音乐剧产生浓厚的兴趣。例如在音乐剧《狮子王》中，广袤的非洲大草原背景、栩栩如生的动物造型以及充满活力的舞蹈动作，构成了一幅生动的视觉画卷，让学生感受到大自然的壮丽和生命的活力。

在听觉方面，音乐剧的音乐元素丰富多样，包括优美的旋律、多变的节奏、和谐的和声以及不同风格的演唱等。这些听觉元素相互交织，为学生带来了独特的听觉享受。学生在欣赏过程中，需要运用听觉感知能力来辨别不同的音乐元素，理解音乐在作品中的情感表达和氛围营造作用。例如在《音乐之声》中，经典的歌曲《哆啦咪》以其明快的节奏和清新的旋律，传达出欢快的情绪，与学生内心情感产生的紧密联系。

（二）艺术元素的感知与辨别

在音乐剧赏析课中，学生可以感知到不同的艺术元素带来的不同体验。在音乐方面，可以掌握不同音乐风格的特点和应用。例如，在欣赏古典音乐风格的片段时，学生可以感受到古典音乐严谨的结构、优美的旋律和丰富的和声，以及其在营造高雅氛围、表现人物内心世界方面的独特作用。而在有中国民族音乐元素的音乐剧中，学生们可以感受到民族音乐的地域性，文化性，体味民族音乐的独有魅力，自觉产生民族自尊感和自豪感。

在舞蹈方面，学生可以学习到各种舞蹈类型的基本动作、风格特点和表现力。他们能够辨别出芭蕾的优

雅、爵士的热情、现代舞的随性洒脱等，并理解每种舞蹈在表达人物情感、推动情节发展是如何运用的。例如在《猫》中，不同性格的猫通过不同风格的舞蹈来展现自己，学生可以通过观察舞蹈动作来了解猫的性格特点。

在戏剧元素方面，学生可以学习到情节的构建、人物的塑造、冲突的设置等知识。他们能够分析出故事的起承转合、人物的情感经历以及矛盾冲突是如何推动情节发展的。通过对这些艺术元素的感知和辨别，学生的审美感知能力得到了锻炼，为他们后续的审美理解和审美创造能力的培养奠定了基础。

四、音乐剧赏析课对学生审美情感的激发

（一）情感共鸣的引发

音乐剧以其生动的故事和鲜明的人物形象能够引发学生强烈的情感共鸣。音乐剧的故事情节往往围绕着人类普遍的情感和经历展开，如爱情、友情、亲情、梦想、挫折、成长等。这些主题与他们生活很贴近，容易引起共鸣。例如在《悲惨世界》中，冉·阿让为了拯救珂赛特而不惜一切代价的情节，展现了伟大的父爱，这种情感能让学生联想到自己与家人之间的情感关系，从而更有代入感。

剧中人物形象的塑造也是引发情感共鸣的重要因素。演员通过表演，塑造出一个个性格鲜明、情感丰富的人物。这些人物在面对困难和挑战时的态度和选择，能够引起学生的思考。例如《摇滚学校》中的杜威·芬恩，他对音乐梦想的执着追求和在追求过程中遇到的种种困难，会让有梦想的学生感同身受，从而与角色建立起情感联系。

（二）情感的宣泄与净化

音乐剧赏析课为学生提供了一个情感宣泄和净化的平台。在欣赏音乐剧的过程中，学生的情绪会随着剧情的发展而起伏。当剧情出现欢快、搞笑的片段时，学生会情不自禁地欢笑，释放出快乐和轻松的情绪；当剧情进入到悲伤、痛苦的阶段时，学生会被感染，流下感动的泪水，从而宣泄出内心的悲伤和压抑。这种情感的宣泄有助于缓解学生在学习和生活中积累的压力，使他们的心灵得到放松。

五、音乐剧赏析课对学生审美创造能力的促进

（一）想象力的拓展

音乐剧丰富的情节、奇幻的场景和独特的表现形式为学生的想象力提供了广阔的空间。在欣赏过程中，学生需要根据自己对剧情、音乐和舞蹈的理解，在脑海中构建出一个独特的艺术世界。例如在欣赏《绿野仙踪》时，学生可以想象多萝西在神奇的奥兹国遇到的各种奇妙生物和惊险刺激的冒险，这种想象不仅丰富了学生的内心世界，还激发了他们的更多的创造力。

音乐剧的开放性和多维性也为学生的想象力提供了更多的发挥余地。不同的学生对同一部音乐剧可能有不同的理解和想象,教师可以鼓励学生分享自己的想法,通过交流和碰撞,进一步拓展学生的想象力。例如在欣赏《猫》时,学生对每只猫的性格和故事可能有不同的解读,这些不同的解读可以激发学生的创新思维。

(二) 创作实践的启发

音乐剧赏析课可以为学生的审美创造能力提供实践机会。在一些教学实践中,教师可以给学生布置一些音乐剧创作的作业,包括对剧本、音乐和舞蹈等方面进行创作与编排。

在剧本创作方面,学生可以根据自己的生活经历和想象,编排合理的剧情,观察身边的人物,设置合理的冲突。在音乐创作方面,学生可以根据剧情需要,创编合适的音乐,并选择合适的乐器、旋律和节奏来进行表达。在舞蹈编排方面,学生可以将各种舞蹈动作进行组合和创新,设计出符合角色特点和剧情需要的舞蹈。通过这些创作实践,学生能够在赏析课中学到的知识和技能转化为实际的创作能力,培养创新精神和实践能力,进一步提升自己的审美创造水平。

六、音乐剧赏析课在美育实践中的教学策略

(一) 作品选择的针对性

在音乐剧赏析课的教学中,作品的选择至关重要。教师应根据学生的年龄、文化水平、审美喜好和心理特点等选择合适的音乐剧作品。对于低年级学生,可以选择一些情节简单、主题积极向上、音乐欢快、形象鲜明的作品,如《三毛流浪记》《音乐之声》等,这些作品能让学生们对音乐剧更有兴趣,也更符合他们的理解能力。

对于中高年级学生,可以逐渐引入一些具有一定思想深度、艺术手法较为复杂的作品,这些作品开始涉及一些人生哲理和社会现象。例如《虎门销烟》《悲惨世界》《巴黎圣母院》等具有深刻思想内涵和文化底蕴的作品,以满足学生在知识和思想层面的需求,让学生对人生有更多深入的思考。

(二) 教学方法的多样性

1. 讲解引导法

教师通过讲解音乐剧的基本知识、发展历史、艺术特点等内容,使学生对音乐剧有基本的了解。在赏析具体作品时,教师可以介绍作品的创作背景、创作意图、剧情梗概等信息,引导学生从宏观和微观两个层面理解作品。比如在赏析《猫》之前,教师可以向学生介绍T·S·艾略特的诗集与音乐剧的关系,以及音乐剧独特的舞台表现形式和角色设定,帮助学生更好地理解作品。

2. 视听结合法

利用多媒体资源,播放高质量的音乐剧演出视频是赏析课的重要教学方法。通过观看视频,学生可以直观地感受到音乐剧的魅力。教师可以在播放过程中适时暂停,引导学生观察和分析舞台上的各种元素,如舞台布景、服装道具、演员的表演、音乐和舞蹈的配合等。此外,还可以播放一些音乐剧的音频资料,让学生通过听觉感受音乐剧的音乐风格,唱法的不同等,拓宽对音乐剧的理解与感受。

3. 讨论分析法

在课堂中,教师可以适时抛出问题,组织学生现场讨论,激发学生的思维。课后,可要求学生自由分组讨论并共同完成任务,促进学生之间的团队协作能力。教师可以提出一些具有启发性的问题,如“你认为这部音乐剧成功的原因是什么?”“剧中的某个角色对你有什么启示?”等,让学生结合自己的经历,更生动地表达自己的观点。

4. 实践体验法

通过小型音乐剧创作、角色扮演等实践活动,让学生亲身体验音乐剧的魅力。角色扮演可以让学生深入理解角色的情感和性格,提高他们的表演能力和对作品的理解。小型音乐剧创作则可以培养学生的创新精神和团队协作能力。

结语

本文通过对音乐剧赏析课在培养学生美育方面的作用进行了分析,并对学生审美素养的养成提出了一些可实施性的教学策略,希望音乐剧赏析这门课程,能在更多的方面,对学生审美有更多维度的影响和塑造,为提升学生的美育拓宽一些思路。

参考文献

- [1]肖志康,张婷.《改革开放四十年中国音乐剧研究现状及趋势分析》,2019
- [2]高晓旭.《中国音乐剧的民族化发展研究》,2008
- [3]刘洁琪.《中国原创音乐剧音乐与表演艺术研究》,2021
- [4]殷路路.《音乐剧在高中音乐课堂的教学策略研究》,2021
- [5]程莉.《将音乐剧表演引入初中音乐课堂教学的实践研究》,2017
- [6]王旭,张蕊,岳胜男.《音乐剧融入高校艺术素质教育路径研究》,2021