

通识音乐剧课程教学创新探索与实践

李 玮 田翰宇

泰山科技学院 山东泰安 271000

摘 要:在新时代艺术教育改革的背景下,音乐剧课程作为通识教育的重要组成部分,亟需通过教学模式创新提升学生的综合素养。本文以“人间是剧场”音乐剧体验式课程为研究对象,结合“BOPPPS+ 翻转课堂”的混合式教学模式,探索理论与实践深度融合的创新路径。通过重构教学内容、优化实践环节、融入课程思政及构建“双课堂”体系,课程实现了知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。实践表明,这一模式显著提升了学生的艺术表现力、跨学科思维及社会责任感,为通识类艺术课程的改革提供了可借鉴的经验。

关键词:音乐剧课程;教学创新;BOPPPS 模式;翻转课堂;双课堂实践

随着全球文化多元化发展,音乐剧作为一种综合性艺术形式,逐渐成为高校通识教育的重要载体。音乐剧融合了音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式,不仅能够提升学生的艺术素养,还能培养跨学科思维和团队协作能力。然而,传统音乐剧课程普遍存在教学内容单一、实践环节薄弱、思政融入不足等问题,难以满足新时代复合型人才的需求。近年来,随着教育技术的快速发展和教学理念的不断更新,混合式教学模式逐渐受到关注。这种模式结合了线上线下的优势,能够更好地激发学生的学习兴趣 and 主动性。本研究基于泰山科技学院“人间是剧场”课程的教学实践,通过引入“BOPPPS+ 翻转课堂”模式、跨学科内容整合及“双课堂”实践体系,探索通识音乐剧课程的教学创新路径,旨在为艺术类课程改革提供理论与实践参考。

1 音乐剧课程的教学现状与挑战

1.1 教学背景与学情分析

音乐剧课程的教学对象多为非音乐专业学生,其音乐素养差异显著。根据对某高校学生的调查,70% 的学生对音乐剧的认知仅限于“歌舞结合的艺术形式”,缺乏系统化理论与实践训练。此外,传统课堂过度依赖理论讲授,导致学生参与度低、实践能力不足,难以实现高阶思维培养目标。例如,许多学生在课堂上只是被动地听讲,缺乏主动参与和思考的机会^[1]。这种教学模式不仅无法激发学生的学习兴趣,还可能导致学生对音乐剧的理解停留在表面层次。因此,如何通过教学创新提升学生的综合素养,成为音乐剧课程改革的重要课题。

1.2 核心痛点分析

1.2.1 教学内容创新不足

传统音乐剧课程的教学内容往往局限于音乐鉴赏与音乐理论的传授,缺乏跨学科整合与思政元素的渗透。课程内容大多围绕经典音乐剧作品的欣赏展开,未能充分挖掘音乐剧背后的文化、历史、社会等多学科内涵。例如,许多课程仅停留在对《歌剧魅影》中经典唱段的欣赏,而未深入探讨其背后 19 世纪法国社会文化背景与音乐剧艺术形式的关联。这种单一的教学内容难以满足新时代对复合型人才的需求,也无法激发学生的学习兴趣 and 主动性。此外,课程内容的更新速度较慢,未能及时引入前沿的音乐剧剧目和创作理念。随着音乐剧在全球范围内的快速发展,新的创作手法、表演风格和技术应用不断涌现,但传统课程往往未能及时反映这些变化^[2]。例如,近年来音乐剧与多媒体技术、人工智能等新兴技术的结合日益紧密,但传统课程中鲜有涉及这些前沿内容,导致学生对音乐剧的现代发展缺乏全面的认识。

1.2.2 教学模式僵化

传统音乐剧课程的教学模式以单向灌输式为主,教师在课堂上占据主导地位,学生则处于被动接受知识的状态。这种教学模式难以激发学生的学习主动性,高阶能力培养目标往往流于形式。例如,在讲解音乐剧表演技巧时,教师通常通过示范和讲解,学生则通过模仿和重复练习来掌握技能。这种模式虽然能够帮助学生掌握基本技巧,但难以培养学生的创新思维和自主学习能力。此外,传统教学模式缺乏对学生个性化需求的关注。音乐剧课程的教学对象多为非音

乐专业学生,其音乐素养差异显著。然而,传统课堂往往采用“一刀切”的教学方法,未能充分考虑学生的个体差异,导致部分学生因基础薄弱而难以跟上教学进度,部分学生则因缺乏挑战而失去学习兴趣。

1.2.3 实践平台匮乏

音乐剧作为一种表演艺术,其实践环节至关重要^[3]。然而,传统音乐剧课程普遍面临实践平台匮乏的问题。一方面,舞台表演机会有限,学生难以获得充分的实践锻炼。许多高校的音乐剧课程仅在学期末安排一次小型汇报演出,学生在舞台上的表演时间不足,难以通过实践提升表演技能和舞台表现力。另一方面,社区服务等实践机会也较为匮乏。音乐剧课程的实践环节不仅应局限于校内舞台,还应拓展到社会实践中,通过参与社区演出、公益服务等活动,培养学生的社会责任感和综合素养。然而,目前许多课程未能充分整合社会资源,学生的实践机会受到限制,综合素养提升受限。

2 教学创新框架设计

2.1 理论依据

本研究的理论基础为布鲁姆教育目标分类理论和建构主义学习观。布鲁姆教育目标分类理论将学习目标分为认知、情感和技能三个领域,强调从低阶到高阶的逐步提升。在音乐剧教学中,这意味着学生不仅要掌握音乐剧的基本知识,还要通过实践应用将知识转化为技能,并最终实现价值观的内化。建构主义学习观则强调学习是一个主动建构的过程,学生通过与环境的互动,不断构建自己的知识体系。因此,教学过程中应注重学生的主动参与和实践体验。同时,引入“BOPPPS”模型,引入环节(Bridge-in)、明确学习目标(Objective)、前置评估(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory Learning)、后置评估(Post-assessment)和总结(Summary)六个步骤,确保教学过程的完整性和有效性。翻转课堂则通过将传统课堂的“知识传授”环节前置到课前,让学生在课前通过在线平台自主学习,课堂上则专注于知识的深化和应用,从而提高教学效率和学生的学习效果。

2.2 创新举措

2.2.1 教学内容重构

教学内容的重构是本次教学创新的核心环节之一。本研究提出了“两性一度”的设计原则,即融合高阶性、创新性与挑战度,以提升课程的综合质量。高阶性(跨学科思

拓):通过整合音乐剧与文学、历史、社会学等多学科内容,培养学生跨学科思维能力。例如,在分析《悲惨世界》时,不仅从音乐和表演角度进行解读,还结合其文学原著的创作背景、法国大革命时期的社会历史背景,引导学生从多学科视角理解作品的深刻内涵。创新性(前沿剧目分析):引入近年来具有创新性的音乐剧作品,如《汉密尔顿》《摩门经》等,分析其在创作手法、表演形式、技术应用等方面的特点。同时,结合现代音乐剧的发展趋势,如多媒体技术的应用、沉浸式表演的兴起等,拓宽学生的视野。挑战度(实践创作任务):设计具有挑战性的实践创作任务,鼓励学生自主创作音乐剧片段或小品。例如,要求学生以“校园生活”为主题创作一部短剧,从剧本创作、音乐编曲到表演排练,全程由学生自主完成,培养其综合运用所学知识解决实际问题的能力。此外,课程思政的融入也是教学内容重构的重要方面。通过选择具有思政教育价值的音乐剧作品,如《断桥》等,结合任务驱动法,引导学生通过表演实践感悟家国情怀与文化自信。例如,在排演《断桥》时,教师通过讲解作品的创作背景和情感内涵,引导学生在表演中深刻体会作品所表达的爱国情怀,从而实现价值观的内化。

2.2.2 “双课堂”实践体系

“双课堂”实践体系是本次教学创新的重要特色之一,旨在通过校内舞台表演与校外社会实践相结合,提升学生的综合素养。

第一课堂(校内舞台表演):聚焦舞台表演,通过小组合作与剧目排演提升学生的专业技能。在第一课堂中,学生以小组为单位,自主选择音乐剧片段进行排演。教师在排演过程中提供指导,帮助学生提升表演技巧、舞台表现力和团队协作能力。例如,在排演《歌剧魅影》片段时,教师通过讲解角色的表演要点、舞台走位设计等,引导学生深入理解角色,提升表演水平。此外,学校还定期组织校内音乐剧汇报演出,为学生提供展示的平台,增强学生的自信心和舞台表现力。第二课堂(校外社会实践):拓展通识素养比赛与社区志愿服务,强化学生的社会责任感。第二课堂通过组织学生参与校外音乐剧比赛、社区公益演出等活动,拓宽学生的实践领域。例如,学校组织“校园音乐剧节”,邀请周边高校的学生共同参与,通过比赛激发学生的学习热情和创新精神。此外,学校还与社区合作,组织学生参与老年社区公益演出,为社区居民带来精彩的音乐剧表演。通过这些活

动,学生不仅能够提升自己的艺术素养,还能够增强社会责任感和综合素质。

3 创新实践成效分析

通过对“人间是剧场”音乐剧体验式课程的教学创新实践,本研究从学生能力提升、课程思政效果、教学模式优化等多个方面进行了成效分析,验证了创新框架的有效性。

3.1 学生能力提升

在教学创新实践过程中,学生在艺术素养、跨学科思维和思政内化等方面取得了显著提升。跨学科思维;通过跨学科内容整合和实践创作任务,部分学生展现出多学科知识整合能力。例如,在分析《汉密尔顿》时,学生不仅从音乐和表演角度进行解读,还结合美国独立战争时期的历史背景,深入探讨作品的创作意图和社会价值。通过这种跨学科的学习方式,学生能够从多个角度理解音乐剧作品,培养了综合运用多学科知识解决问题的能力。此外,在实践创作任务中,学生需要结合文学创作、音乐编曲、舞蹈编排等多种技能,完成一部完整的音乐剧片段创作。这种跨学科的实践锻炼,进一步提升了学生的综合素养和创新能力。思政内化;课程思政的融入取得了显著效果,课程思政满意度达 92%。通过选择具有思政教育价值的音乐剧作品,如《九九艳阳天》等,结合任务驱动法,引导学生通过表演实践感悟家国情怀与文化自信,学生通过角色扮演和情感投入,深刻体会到作品所表达的爱国情怀和文化自信。

3.2 教学模式优化

通过引入“BOPPPS+ 翻转课堂”模式和数字化工具支持,教学模式得到了显著优化。学生参与度提升;参与式学习方法的广泛应用,显著提升了学生的课堂参与度。例如,在课堂上采用角色扮演、即兴创作、小组讨论等方法,让学生在互动中深化对知识的理解和应用。通过 Kahoot 等在线教学工具进行课堂测验,学生能够实时参与,课堂氛围活跃。

教学效率提高,翻转课堂模式通过将知识传授环节前置到课前,课堂上专注于知识的深化和应用,显著提高了教学效率。学生在课前通过在线平台自主学习,课堂上则通过实践创作和互动讨论,深入探究知识。这种教学模式不仅节省了课堂时间,还提高了学生的学习效果。例如,在学习《歌剧魅影》时,学生在课前通过观看教学视频和阅读相关文献,对作品有了初步的了解。课堂上,教师通过组织学生进行角色扮演和即兴创作,引导学生深入理解作品的表演技巧和情感内涵。通过这种教学模式,学生能够在有限的课堂时间内

获得更多的知识和技能。

个性化教学实现:数字化工具的支持为个性化教学提供了可能。通过 ClassIn、Kahoot 等在线教学平台,教师能够实时了解学生的学习情况,及时调整教学策略。例如,通过在线测试和问卷调查,教师能够了解学生的学习基础和兴趣点,为学生提供个性化的学习建议和辅导。此外,教师还可以根据学生的课堂表现和作业完成情况,为学生提供针对性的反馈和指导,帮助学生更好地完成学习任务。

4 结论与展望

通过对“人间是剧场”音乐剧体验式课程的教学创新实践,本研究验证了“BOPPPS+ 翻转课堂”模式与“双课堂”实践体系在音乐剧通识课程中的有效性。教学创新实践不仅提升了学生的艺术素养、跨学科思维和思政内化能力,还优化了教学模式,提高了教学效率和学生参与度。实践表明,这一模式显著提升了学生的综合素养,为通识类艺术课程的改革提供了可借鉴的经验。

然而,本次教学创新实践也面临一些挑战。例如,如何进一步优化“双课堂”实践体系,确保校内校外实践活动的有机衔接;如何更好地利用人工智能技术实现个性化教学,满足学生的多样化需求;如何加强校企合作,构建资源共享平台,推动艺术教育的普惠化发展等。这些问题仍需在未来的研究中进一步探讨和解决。

参考文献:

- [1] 王继波.应用型理工科院校通识音乐课程教学现状与对策研究[J].广西教育,2016,(31):170-171.
- [2] 张晶晶.高校通识音乐课程数字化教学模型探究[J].教育教学论坛,2020,(46):227-229.
- [3] 窦婷微.新时代背景下民办高校通识音乐课程教学反思[J].戏剧之家,2022,(33):184-186.

作者简介:

李玮(1995—),女,汉族,山东泰安,泰山科技学院 讲师,研究方向为艺术教育,通识教育。

基金项目:

2024 年度泰山科技学院教育教学改革研究项目“高校通识《音乐剧》课程教学改革研究——以泰山科技学院为例”;项目批准号:2024yb044。

2024 年度泰山科技学院教育教学改革研究项目“以美育为核心《古典音乐入门》课程建设研究”;项目批准号:2024yb058。