

校园音乐剧创编的主要难点及突破

陈慕赫

中新天津生态城实验小学 天津 300467

摘要: 随着校园音乐剧的发展,目前校园音乐剧已深得小学生们的喜爱。目前校园音乐剧也逐渐运用于教学当中,从教育的角度,校园音乐剧以音乐为主要表现形式,结合舞蹈、文学、语言和美术等其它艺术形式来表现适合于学生成长的故事。以校园音乐剧为载体来,激发学生的音乐兴趣,让学生在美感中健康成长,从而促进音乐及其它学科教学的健康和融合发展。本文主要针对校园音乐剧中的创编难点以及对应的突破策略展开了相应的描述。

关键词: 校园音乐剧; 难点; 策略

引言

校园音乐剧是指学生以“音乐”为主要表现形式,结合舞蹈、文学、美术等其他艺术形式来表现适合学生生活和成长的综合艺术形式。在学校推广音乐剧会让学生在高雅的艺术氛围中健康成长,为全面提高学生的综合素质添砖加瓦^[1]。但目前普遍存在小学生音乐综合能力不高的情况,而且传统的教学方式方法已无法满足高起点和高定位的教学需求,为尽快改善这些状况,可以通过音乐剧的形式,以音乐为主线,将综合艺术实践活动与小学音乐教材有机结合,能使小学音乐课堂教学传统模式发生根本的变化,合理利用校园剧创编的过程,让老师和学生一起加入的校园剧的制作过程,通过让孩子们的实际参与,可以有效提升孩子们各方们的水平,所以这是一个不错的教学方式,值得推广。

1. 校园音乐剧的重要意义

校园音乐剧可以帮助小学生进行音乐素养的综合培养。通过让小学生参与音乐剧的编演,可以激发他们的兴趣,这也是践行五育并举教育指导思想的有效途径。

1.1 有利于培养学生的合作精神

往往音乐剧中存在着许多各类的人物形象,这需要学生们去扮演,为了达到理想的演出效果,离不开学生们的团结合作,而且校园音乐剧也有利于融洽师生关系。因为校园音乐剧所所包含的元素十分丰富,需要各个角色之间搭配演出,这个过程离不开老师的细心指导,学生只有在老师的指导下正确认识和了解人物的个性特点之后,才能把角色演好。所以为了演好一部音乐剧,每个表演者一定要配合默契,这个过程可以有效培养学生的合作精神和集体意识。

1.2 有利于培养学生的创新能力

音乐教学是一个互动交流、共同促进的过程,师生互动可以让学生们积极参与到校园剧的活动中来,提高他们学习音乐的主动性,并且建立良好的师生关系。组织音乐剧表演,教师充分与学生进行沟通,鼓励他们对音乐剧自行编排,然后给出指导意见,与同学们一起完成表演。可以有效提升学生们的创新能力使而且可以营造出自由、欢快的课堂气氛,让学生的创新种子在课堂里开出美丽的花朵!

在学校推广音乐剧有利于学生加深对音乐剧的认识,掌握音乐剧的发展历程和特点,可以记住这个机会了解音乐剧在各个时期所具备的特点和特色,为学生今后的音乐发展打下坚实的基础。

1.3 有利于提高学生的审美情趣和综合艺术素养

采用让学生们参加校园剧活动的方式,潜移默化地感染和熏陶学生,逐渐培养学生的的审美情趣。只是通过理论教学难以提高学生的审美水平。目前学校的音乐教学大多数针对的是歌唱教学,音乐剧所包含的内容不仅是唱歌,同时还有舞蹈和表演等多个方面的内容,可以帮助学生们进行多方面的培养和锻炼,音乐剧的表演形式可以扩宽学生们的知识面,对学生的综合能力的培养的有着巨大的作用,同时还可以全面提升学生们的艺术水平。而人文素质对于学生来说十分重要,不可忽视,学生不仅要具备一定的科学知识,人文素养方面的培养也不可或缺,没有一定的思想文化的储备就无法完成对于艺术更深层次的理解^[2]。

2. 音乐剧创编的主要难点及对映突破策略

因为音乐剧创编本身所具备的一定的艺术特点,导致

学生们在学习或者实践过程中会遇到很多阻碍，这也是目前教学过程中存在的难点。

2.1 选材比较难——选择学生比较熟悉的，真切体验较多的情节与情境

首先一个好的主题是一个好的音乐剧的开始，好的主题一定要具备生命力。一、二、三年级的小学生刚进入学校，知识方面的储备还比较匮乏，对事物的认知能力存在一定的限度，所以主题内容不宜过于复杂和高深，以全新音乐舞台剧《冰雪奇缘》，里面塑造了一个充满神秘色彩的冰雪世界，故事内容以正义战胜邪恶为线索进行展开，情节紧张，引人入胜，并富于戏剧性。音乐剧《冰雪奇缘》继承了安徒生童话故事的一些特点，集幻想与探险于一身。故事情节深受孩子们的喜欢，因此是个不错的题材。

四、五、六年级的学生有一定的知识储备，可以选取教材中的一些经典的童话故事来进行一定的改编形成剧本，或者从理解以及表演难度来看比较高的剧本。比如音乐剧《猫》，《猫》不仅是一个经典剧目，而且是世界四大音乐剧之一，常演不衰。《猫》是一个特别的音乐剧，因为它通过猫的视角来描述故事，让作者感受到与自身没有太大差异的真实生活。《猫》刻画了不同身份的猫，比如魅力猫，魔术猫和保姆猫等近十几种不同身份的猫。从故事结尾来看，猫族选出魅力猫成为永生猫，虽然魅力猫年华不在，但是动力让它获得了永生。结局欢快，符合人们的期盼，也寄托了观众的心愿，让观众有了更加丰富的思考 and 解读。另外中国梦、环保、雾霾这些话题都是不错的选题。

关于背景音乐素材，推荐《音乐之声》之中的三首经典曲目。美国电影《音乐之声》用优美的音乐，含蓄的表现方式，为观众呈现出面对纳粹的无情践踏，历史的产物，人们的无力却仍然坚守本心，对未来充满向往。这三首曲目风格有所不同，因此需要结合具体的故事情节来放置。下面对这三首曲目做简单介绍：

《哆来咪》以热情、活泼、自然、开朗、能歌善舞的主持风格深受孩子们欢迎。旋律优美流畅，内容生动有趣。美国电影《音乐之声》是电影史上传颂最广的一部活泼、温馨的音乐电影，被称为好莱坞音乐歌舞片经典中的经典，艺术与娱乐最成功的平衡之作，人类最珍贵的永恒佳品；雪绒花，德语为“Edelweiss”，“edel”译为高贵的，崇高的，“weiss”是洁白的意思。由于它生长在人们难以接近的地方，

使它变得尤为珍贵，是真爱和勇气的象征。《雪绒花》这首歌把 edelweiss 拟人化，使它具有人类的感情和高尚的品格，这首歌歌词不长，却情深意远；《孤独的牧羊人》也是《音乐之声》中的经典歌曲之一，它以它欢快的曲调征服了无数观众的心。听着歌曲不禁把我们带到了牧羊的草场，我们通过歌曲也可以身临其境的体会到牧场上那人与自然合一的美丽画面，淋漓尽致地表达了欢乐、渴望、怀乡、爱情等发自内心的情感。

2.2 选演员较难——选择适当年级学生，结合角色需要以及学生能力，在参与中积极培养

音乐剧是一门综合艺术，学生们可以结合自身情况，结合自身特长来选择适合自己的位置。比如写作能力比较强的学生可以负责剧本的创编，歌词的撰写；擅长音乐的同学可以创编音乐舞蹈，美工较好的学生可以负责美术道具的制作，组织能力强的学生可以担任导演等。剩下的学生还可以选择群演。总之音乐剧活动的宗旨是让尽可能让更多的学生参与进来，让所有的人都加入音乐剧的创编表演工作中，充分激发大家的兴趣和能力。

2.3 排练较难——有分有合，多利用零散时间，及时指导，适时合练

分：学生可以多利用课余时间自行学习，现在网络信息技术比较发达，老师可以很方便地将剧本有关的资料比如音乐、剧本等解析过的素材发到云盘上，让学生们可以很方便地随时学习，舞蹈素材可以分解为一个个小片段，然后对应讲解。通过让学生们利用课余时间自主学习，到时候集中排练所要花费的时间就会减少，效率就提高了。

合：等到大家将各自的任务比如言类、舞蹈类、演唱类、道具等方案准备得差不多时候，再组织大家一起进行彩排和磨合总练。经过不断地磨合之后，就按照正式演出的要求进行总的排练，有条件的话就可以进行带妆彩排^[3]。

2.4 演出条件不足——请求多方配合，积极寻求支持，亲自参与准备工作

校园剧从制作要排练和演出的整个过程都需要各方的配合，首先活动需要活动预算，物质上的支持必不可少，作为校园的精神文化活动，必须取得学校领导的大力支持，才能促进校园剧活动更好的举行。

在活动举行的前期需要宣传小组对活动进行宣传，一方面是招募参演人员，一方面是吸引观众。道具小组负责邀

请函的制作,现场演出的道具布置,以及相关演出服装和道具的购买(奖状、奖品等)。工作小组负责赛制的制定和评分细则的制定,邀请领导、协调各方人员做好准备。安全小组负责维护演出整个过程的现场秩序和引导观众进场和离场等。

校园剧的彩排演练过程中又需要教师和学生之间的相关合作和有效的沟通,一同付出才会有好的结果诞生。

3 结论

音乐剧在校园的推广是一项复杂的工程,需要付出相应的精力才能够完成好。音乐剧在我国发展的时间不是很长,各个学校相关的师资力量是有所缺乏的,但是校园剧已经逐渐在校园风靡起来,并深受师生们的喜爱。校园音乐剧在创编过程中会遇到各种问题,但是方法总比困难多,相信校园音乐剧一定会在学生的心中种下音乐的种子,未来学生是音

乐剧的新一代接班人。

参考文献:

[1] 孙佩强.浅析当前形势下小学校园音乐剧的六步排练法[J].戏剧之家,2017(09):257.

[2] 梁娜.小学阶段校园音乐剧初探[J].教学管理与教育研究,2017,2(09):55-56.

[3] 尚卫,高志,刘丽娟,蒋莉莉,周荣春,陈华,张敬国,唐前前,陈东梅,焦明星,李琪.基于音乐情景剧教学的探索与实践[A].《教师教学能力发展研究》总课题组.《教师教学能力发展研究》科研成果集(第十二卷)[C].:《教师教学能力发展研究》总课题组,2017:8.

作者简介:

陈慕赫(1988—),女,汉族,天津,一级教师,硕士,研究方向为音乐教育。