

教育戏剧习式在初中音乐课堂新课导入环节中的有效运用

徐 玲

(北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 北京 102218)

摘要:初中阶段的学生,随着年龄的增长,其生理和心理特点也在发生着变化,部分同学对外界其他人表现出了极大的封闭性,而有些同学缺乏自我认同感,内心敏感、自卑,或是思维具有批判性等。作为新时代音乐教师,我们的教学设计应依据学生从小学到初中在认知、情感、社会性等方面的发展,合理安排不同内容。笔者在多年的音乐教学实践中发现,教育戏剧巧妙地融入音乐课堂能够让学生对音乐课堂教学活动产生极大的兴趣,使课堂教学灵动而深刻。本文通过三段教育戏剧在音乐课堂新课导入环节的教学案例,帮助学生在课堂开始之前安静下来,打开感官,集中注意力,实现艺术的升华,从而探究在初中音乐课堂中教育戏剧习式的作用和价值。

关键词:教育戏剧习式 初中音乐课堂 导入环节 有效运用

中图分类号: G633.951 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.37.047

初中时期对于学生而言是十分特殊的阶段。在本阶段内,学生将会完成从少年期到青年期的过度任务。学生的理想、动机、品德、兴趣、认识、性格等多方面品质都会逐渐形成。此阶段,教师在教育引导学生的过程中必然需要采取更加温和有趣的方式,以及灵活巧妙的教学策略使学生愿意听从教师的引导,并且能够心情愉悦地跟随教师的节奏展开学习活动。

通过初中音乐课堂学习,学生将会在音律中体会“美”、欣赏“美”,迸发极致的感情,开放内心的秘密,使整个人进入一种放松的学习状态中,获得精神的抚慰和智慧的启迪。然而,想要上好一节音乐课堂并不是一件十分容易的事情。“双减”政策出台之前,尽管音乐课程被列为义务教育必修课程之一,尽管“美育”和其他课程同为国家课程,但是由于音乐在中招考试时并不被纳入总成绩中,因此很多学校对音乐的态度是可有可无的。想要使学生对音乐课堂重视起来,进入沉浸式音乐课堂学习,使学生领悟音乐的魅力,教师就应当在每一节课的每一环节上下功夫,在教学设计和授课方式上做探究。在本文中,研究者深刻意识到“导入”环节是教师新课教学中引发学生学习兴趣并使之产生学习欲望的重要一步,导入环节设计巧妙,将会使新课收到事半功倍的教学效果。

随着2022年制定的义务教育艺术课程标准的出台,课程标准强化了课程育人导向,优化了课程内容结构,优化了课程理念。艺术课程标准中强调,以各艺术学科为主体,加强与其他艺术的融合,充分发挥协同育人的功能,促进学生身心健康、全面发展。本文结合笔者自身实践,在音乐课堂教

学中利用教育戏剧习式使得学生融入课堂学习的案例,进一步分析如何在新课导入环节使学生集中注意力,解决初中音乐课堂教学质量不高的问题,并且进一步延伸总结教育戏剧习式在音乐课堂教学其他过程中的作用和价值。

一、教育戏剧习式在初中音乐课新课导入环节中的案例

1. “定格画面”丰富学生音乐情境认知

在授课过程中,我们经常看到,有的学生在课堂开始之前总是安静不下来,甚至整节课40分钟内,往往每时每刻都有学生在扰乱课堂秩序。中学阶段的学生和其他阶段的学生相比更具叛逆性,尤其不准备从事艺术专业的学生,从心理上更是不重视音乐课的学习。因此,久而久之,音乐课堂中学生的一些小动作就成了教师们看到但是管不到的地方。

在讲述《图画展览会》一课时,教师播放音乐《图画展览会》,并且要求学生在听音乐的过程中感受音乐中表现的形像,并且通过模仿、创造的形式将每个人对音乐的理解和认知以定格画面的形式表现出来。一方面,可以使学生进一步融入本节课的课堂学习中;另一方面,可以丰富学生的音乐情景认知,将普通的鉴赏学习立体化,使学生能够在欣赏音乐的过程中够表现自己对音乐的认识。

学生们在课堂导入环节,通过定格画面创造了不同的立体图画,不同的小组设计出不同的“漫步”“侏儒”“女巫”“牛车”……他们用肢体语言碰撞表达出来的创造虽然稚嫩,但是精彩同样无与伦比。在此之后,学生们一反常态安静了下来,就连在平常学习过程中最喜欢说悄悄话的学生也开始认真融入课堂学习。这次游戏虽然简单,但学生们通过聆听、想象,在定格画面中被本次教学内容所感染,自然

不会左顾右盼。这不是由于学生们的性格改变了，而是因为和单纯的听音乐相比，依靠戏剧定格使学生自主展开情境想象，使学生们能够在不同的音乐中感受到不一样的气息和内容。

2. “数数游戏”帮助学生迅速进入音乐课堂

学生发展速度的不同意味着学生注意力的品质也是不同的，学生注意力品质的不同导致不同的学生在相同的时间、相同的学习经历中，有的学生能够快速转移注意力，迅速将注意力集中在新的课堂教学中，而有的学生则缺乏这种快速转移并且重新集中注意力的能力。因此，在新课导入环节中，我采用了教育戏剧习式中的戏剧游戏，在新课导入环节使学生迅速脱离上一节课的内容，展开新一轮的课堂学习。

在《数数热身》课堂教学的过程中，制定以下游戏规则：某一位同学开始数“1”，接下来，不同的同学在此基础上数出“2”“3”“4”……但规则是在数数过程中不能重复同一个数字，如果有两人以上同时喊出同一个数字，游戏将重新来过。这个游戏看似简单，实则需要全班同学齐心协力，在绝对安静默契的条件下才能实现更多的数字。当全班同学挑战到数字15时，大家不约而同为班级和自己鼓掌喝彩，他们在团队中的每一个人同时完成同一项任务而无比开心。之后，我将难度升级，在数数的基础上，将数字转换为音阶，从dol到xi，按照音阶的顺序进行正向排列，同学们同样出色的顺利完成，我也顺利地实现了从数字到音阶的教学转换。在数数游戏的帮助下，同学们注意力迅速专注，当教师击掌开始后，全班同学将是一个整体，他们要彼此感知、同呼吸共节奏，屏息凝神，合力完成。和更低阶段的学生相比，初中阶段的学生已经有了一定的自主能力，因此教师要更加重视课堂导入活动，吸引学生的注意力，使得音乐课堂充满学科特色，使孩子们发自内心被其吸引。

3. “教师入戏”打开学生音乐感官

班集体中有的同学活泼开朗，敢于尝试新鲜的事物，也愿意在同学们的面前展示自己，但是也有一部分同学在课堂教学过程中缺乏表现自己的勇气。在初中音乐课堂上，气氛永远是一个说不尽的话题。如何使课堂气氛活跃起来，调动所有同学的音乐感官，使大家都能够尽自己所能地用心倾听、张口唱歌，是教师需要思考的问题。在新课导入环节利用教育戏剧习式打开学生的感官，是提高课堂教学质量，鼓励学生勇于表现的方法之一。

在《谁说女子不如男》的教学过程中，我采用教师入戏的戏剧习式，即兴表演，化身替父出征的花木兰，一身仿

妆，手拿长鞭，彻底点燃了课堂气氛。在我演绎的过程中，很多同学觉得这节课很新奇，音乐中的人物仿若就在身边，他们便不由自主地跟随教师一起唱起了这首家喻户晓的豫剧片段。在本次课堂5分钟导入活动中，教师的即兴表演是有目的的，而学生的下意识配合是无意识，这种教师和学生之间一方有意、一方无意的表演活动既能够点燃学生的兴趣，又能够使音乐课堂教学充满民主气息。

二、案例分析

想要进一步了解教育戏剧习式在初中音乐教学教育领域中的优点，教师必须分析传统音乐课堂教学模式和教育戏剧式教学模式之间的优劣，并且分析案例中的具体情况，阐述教育戏剧习式在音乐课堂的有效应用。

1. 传统音乐课堂模式分析

传统的音乐课堂教学模式中存在着以下三方面的不足，影响着初中音乐教学育人作用的发挥。第一，教学观念陈旧。虽然新课程改革已经落实了20年以上的时间，但是依旧有一部分教师在教学的过程中采用传统的教学观念。在传统教学观念的影响下，教师的教学方法、教学内容、教学质量都存在着很大的问题。第二，教学方法传统。传统的音乐课堂教学方法不重视音乐内容、授课环节的更新，不重视学生自主探究式学习方法的研发，以至于课堂氛围枯燥无味，学生触碰不到音乐的深层次内涵。第三，缺乏师生互动。教师的教学活动是教师与学生之间的交流互动的过程，是教学双边的教学行为。教师和学生之间不但能够通过课堂教学活动实现共同提高，还能够通过交流互动提高课堂教学水平。然而，传统的音乐课堂教学仅是教师单方面的知识传递或是简单聆听和教唱的过程，传统教学模式不适合培养综合能力强，具有创新能力的时代新人。

2. 教育戏剧习式分析

音乐学科始终倡导学习过程要与实践相结合。众所周知，音乐学科中不但有需要记忆的知识和内容，还有需要学生自己尝试才能够获得的知识，在音乐课堂教学过程中借助教育戏剧习式展开课堂教学更注重学生实践能力的培养，在实践中感知、创新，学生所摄取的知识是直接的，在做中学到的，让学生印象更加深刻。与传统的音乐课堂教学相比，教育戏剧习式使课堂教学变成了舞台剧场，使学习内容成了戏剧剧本，使我们每一个学生乃至教师成了在舞台上演唱的演员，让学生们能够在学习的过程中欣赏音乐的美妙之处，在音乐戏剧的学习过程中实现音乐课程学习的升华，提高音乐学习的趣味性和质量^[1]。

3. 教育戏剧习式在音乐课堂教学案例中的价值表现

案例中三节课堂教学情况,分别应对学生课前喧哗,无法融入课堂情景;注意力不集中,无法快速打开课堂教学氛围;课堂教学氛围枯燥,学生感官迟钝三种问题,并且分别采用了暖身游戏、定格画面、教师入戏三种戏剧教育习式,减少了以往在课堂学习过程中屡次出现的问题,这说明教育戏剧习式对于解决学生音乐课堂教学过程中的问题是有一定的用处的。接下来,我将结合上述案例分析教育戏剧习式在初中音乐课堂中的有效原因。

(1) 依托戏剧教育习式,增强对音乐的深入理解

教育戏剧习式是教师参考了课堂教学内容之后创编的游戏。因此,教育戏剧习式和课堂音乐学习的内容有一定的关联性。无论是《图画展览会》的定格游戏还是《数数热身》中的数数游戏,抑或者是《谁说女子不如男》的即兴表演游戏,游戏内容总是和音乐内容戚戚相关的。通过教育戏剧习式的辅导作用使学生在课堂学习之前就对音乐有简单的综合性的了解,能够使学生对音乐课有系统的认识,让学生以更加有趣的方式增加对学科的兴趣。如此,学生对音乐课堂就会有更加清晰而准确的认识,学生与音乐之间的距离会越来越近。音乐不再是阳春白雪一样可望而不可即、可学可不学的学科,而成了通俗易懂、生动有趣、不可或缺的生活调剂品^[2]。

(2) 教育戏剧习式能够创设轻松愉悦的课堂教学氛围

音乐是灵魂的声音,是情到极致的渲染。音乐学习的过程不但是学生学习音乐知识、技能、情感的过程,还是学生抒发情感、领悟感情的过程。因此,在这个过程中,学生需要轻松的教学环境,使学生敢于开口直抒胸臆,敢于表现自己,在众人面前唱起来。教育戏剧习式通过游戏的方式,使课堂氛围从教师权威转变成了学生民主,使学生认识到音乐课堂并不是一堂严肃的教学课堂,从而能够从沉默中崛起,从静谧中爆发。

三、案例启发

1. 在音乐教学的不同环节可采用不同的戏剧习式

教育戏剧习式是多种多样的,是教师可以自主创编的游

戏,是可以运用在各个环节、解决初中音乐课堂教学中多种问题的一种游戏。在热身环节中,教师利用教育戏剧习式,可以使嘈杂的班集体安静下来,使注意力不集中的学生专注,使沉默的学生勇于表现自我。教育戏剧习式也亦可以在其他环节发挥其自身的作用。例如,在课堂自主学习过程中,教师可以在发放学习材料之后,让同学们借助学习材料自主创设学习情境,通过想象与交流,完成对学习材料的解读;在分组合作过程中,教师可以让学生们根据音乐内容分角色唱歌或扮演,领悟教材学习的内容和情感,又能够表达心中的旋律;在课堂作业完成过程中,教师还可以让同学们自主编写剧本,排演剧目,在课堂上或者是课余时间展示给同学们,满足学生们的角色扮演欲望^[3]。

2. 增强对学科教师大艺术观概念的形成及能力的提升

教育戏剧习式是一种新的音乐教学方法,能够使音乐课堂教学迈向新的教学顶峰。然而,音乐课堂应当合理依托教育戏剧习式,而不是喧宾夺主,不能在教育戏剧习式上浪费过多的时间,教师需要不断优化教学方式。教师在音乐课堂上开展教育戏剧的方式,可以将课堂与以音乐为核心的多种艺术学科紧密联系在一起,形成大艺术概念,从而实现音乐教师教学水平和教学能力的提升。

总的来说,教育戏剧习式在初中音乐课堂中的作用是多种多样的,在课堂教学环节中的应用方式也是不拘一格的。因此,教师想要提高音乐学科教学素养,完成教师教学责任,必须深入了解教育戏剧习式在音乐课堂的应用,灵活运用教育戏剧习式。

参考文献

- [1]于涵琛.教育戏剧习式在中学音乐课程中的实践研究[D].厦门:集美大学,2021.
- [2]林凡.地方戏剧引入中学音乐课堂中的教学策略[J].福建教育学院学报,2020,21(08):64-65.
- [3]杨红珍.戏曲文化在中学音乐课堂的运用[J].学周刊,2015(34):190.