

浅析高职院校学前教育专业儿童音乐剧的发展

王皓玥

泰山职业技术学院

DOI:10.12238/jief.v4i5.5797

[摘要] 音乐剧是一种集歌舞、戏剧表演、舞台美术为一体的艺术表演形式,其中儿童音乐剧是专门以儿童为受众群体的音乐剧,其剧目内容多为儿童更易接受的童话故事,表演上多采用儿童语言,服化舞美等也更贴合儿童审美的发展阶段。但我认为儿童音乐剧的演出存在两个不同的方向,一是以儿童为演员,重在参与;二是以儿童为观众,重在剧目内容的完整传达。儿童音乐剧的新兴发展给学前教育专业的教师提出了新的职业素养需求。现阶段高职院校中音乐剧教育的发展尚存部分问题,儿童音乐剧教育教学工作仍然需要克服困难解决矛盾,进一步改善。

[关键词] 儿童音乐剧; 学前教育; 音乐剧教育

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

On the Development of Children's Musical in Preschool Education Major of Higher Vocational Colleges

Haoyue Wang

Taishan Polytechnic

[Abstract] Musical is a form of artistic performance that integrates singing and dancing, drama performance and stage art. Among them, children's musical is a musical with children as the audience, and the content of its repertoire is mostly fairy tales that are more acceptable to children, and the performance mostly adopts children's language, and the costumes and choreography are more suitable for children's aesthetic development stage. However, I think there are two different directions in the performance of children's musicals: one is to take children as actors, focusing on participation; The second is to take children as the audience, focusing on the complete transmission of the content of the play. The emerging development of children's musicals has put forward new professional quality requirements for preschool education teachers. At this stage, there are still some problems in the development of musical education and teaching in higher vocational colleges and the work of children's musical education and teaching still needs to overcome difficulties to solve contradictions and further improve.

[Key words] Children's musical; preschool education; musical education

儿童音乐剧最早起源于西方,在20世纪30年代左右,著名作曲家黎锦晖先生结合儿童发展规律,运用儿童艺术语言创作了音乐剧《麻雀与小孩》,自此将这种艺术形式引入中国。今天,更多学前教育专业的学者及音乐专业学者结合当代儿童的心理发展特点创作出更多当代儿童音乐剧作品,如《绿野仙踪》、《匹诺曹》、《月亮上的妈妈》等,广受观众喜爱。对高职院校中学前教育专业的学生来说,学习儿童音乐剧不仅能丰富自己的专业知识,还能为以后的职业道路做铺垫、打基础,所以儿童音乐剧的教育教学工作也成为值得讨论、研究的话题。

1 儿童音乐剧的概念

众所周知,音乐剧是一种综合艺术形式。与传统的戏剧相比,

音乐剧叙述情节的手段运用了音乐、舞蹈等艺术形式;与传统的歌剧相比,音乐剧更具有现代主义色彩,不再严格的坚持美声唱法,而采用更贴近观众的演唱技巧;与现代歌舞剧相比,音乐剧更侧重于戏剧情节的传递,而非宏大的歌舞欢愉场景。黄定宇在《音乐剧概论》一书中概括:音乐剧,应该是以戏剧为基本,以音乐为灵魂,以舞蹈为重要表现手段,通过音乐、舞蹈、戏剧三大元素的整合来讲述故事、刻画人物、传达概念的表演艺术娱乐产品。正是因为音乐剧所具有的戏剧性、多元性、现代性等特点,才更适配于幼儿教育的教学理念。

以《绿野仙踪》为例,主人公罗西是一个普通的小女孩,后来经过奇幻的旅程认识了狮子、铁皮樵夫和稻草人几个好朋友,

在它们的相处中自己收获了成长。对于这个剧目的排演,出现了很多不同的版本。2019年7月4日在上海演出的剧目中,包括小女孩罗西在内的所有主演均为成人演员,演出后观众的评价为高雅、优美,故事情节完整,观众均能够阐明剧中不同角色的不同性格。2020年广州珠江音乐社在“澳门回归二十周年特别节目”中上演出的此剧目运用的演员全部为儿童演员,为更好的控制演出效果,其现场演唱部分为对口型假唱。2014年德州大剧院曾为上演此剧目公开招募儿童演员,但主演角色的演员仍为成人,最终演出的形式以互动为主。演出后,观众的评价多为热闹、有乐趣,但对剧中各角色的性格特点及故事情节并不明晰。不同的排演形式收获不同的演出效果,其中最大的区别是儿童演员的应用,因此,我认为儿童音乐剧存在是否让儿童参与表演两种不同的情况。

儿童音乐剧包含两个不同的概念,其一是以儿童为演员,是剧目的参与者;其二是以儿童为观众,是剧目的受众者。学前教育针对的群体为3-6岁儿童,在此年龄区间的儿童理解能力正在发展,表达能力还需逐步训练。另外,活泼好动,好奇心爆棚也是此年龄区间儿童的典型特点。如果过早的、盲目的让儿童作为演员参与到剧目的演出中,不仅难以控制剧目的完成度,更重要的是,过分强调儿童参演的部分,反而会破坏剧目在儿童心中的整体性,不利于儿童理解剧目,体验剧情故事。我在市场调查中发现,当剧院上演有儿童参演的音乐剧目时,观众往往都是“小演员”们的家长,她们更关注自己家孩子出场的几十秒时间,并没有足够的耐心去理解剧目内容。同时我通过与“小演员”的交流得知,她们虽多数知道参演剧目的梗概,但更多的只关注自己的“任务”是怎样的走位、怎样的动作、演唱哪一句歌曲,对剧目中的其他角色和故事细节并不在乎。而我认为,儿童音乐剧存在的目的不单纯只在活动层面的,更多的是需要通过儿童故事的编排,用儿童的语言引导儿童进行能力范围内的深层次思考,提高审美能力的同时获取不同的认知体验。所以,儿童接触音乐剧首先应该从当观众开始,由教师完成剧目展示。这同时给幼儿教师的教学能力提出了更高的要求。

2 儿童音乐剧教学现状

高职院校中的学前教育专业是幼儿教师这一职业的专门培养基地。学前教育专业的学生不仅要了解儿童身心发展的一般规律,更需要有组织活动的的能力,要学会如何运用理论知识指导实践工作,锻炼组织策划的思维和能。如今的高等职业教育更注重项目教学,项目教学重点在于情景还原真实的职业场景,从制定计划到项目实施形成完整的闭环,是提升职业素养的重要方法。

观赏音乐剧对儿童而言,存在众多深层次的益处,这是高职院校学前教育专业开展儿童音乐剧教育教学活动的意义。其一,是能够提升儿童的艺术审美。音乐剧是一种多学科交叉的产品,欣赏如此多维度的艺术作品能够有效的打开儿童艺术审美视角。其二,音乐剧用儿童的语言结合音乐,引导观影儿童走入情节,代入角色,体会情感,从而获得感受。直至观影结束,精神意

识回归本体,儿童便能从局外人的角度重新审视思考整个故事。如此一来,儿童便可以获得更丰富更全面的认知体验,感受到生活中难以体验的情感历程。其三,音乐剧的学习能够使儿童的能力得到全面提升,音乐和文学故事对儿童有着天生的吸引力,两者相结合能够提升儿童的专注力。音乐剧用有限的舞台展现无限时空的故事,用抽象的艺术形式表达具体的故事情节,如此思维的转换对儿童的想象力、创造力和总结思考的能力都有很大的益处

因此,学前教育专业的师生逐渐投入到儿童音乐剧的学习研究中,如江苏省多所院校开设儿童音乐剧赏析课程,为实践提供初步的理论支撑。陕西学前师范学院师生排演的音乐剧《林奇妙妙屋》、《养鸡场的故事》等,从短小的音乐剧片段入手逐步扩大剧目规模。还有徐州幼儿高等专科学校更是开设专门针对儿童的音乐剧表演方向的专业。但对于普遍高职院校学前教育专业,儿童音乐剧教育的发展尚存在阻力。首先,思想意识薄弱,并没有认为欣赏儿童音乐剧能够对幼儿的发展提供很大的帮助,认为引导儿童观赏音乐剧只是稀松平常的众多教育手段之一,没有发现其深层次价值。其次,在高职院校中实施音乐剧教学受到不同方面的限制,比如师生水平、各学科间的独立性等。

针对幼儿学习需求,高职院校应该给予学生进行一系列的针对性培训,为幼儿教师本身的职业发展奠定基础。首先,高职幼教专业人才培养方案中,包括艺术技能课程、教师能力课程和学前理论等课程,十分全面,但课程各模块之间的鸿沟较大,融合较少。例如艺术技能课程中的玩教具制作与音乐舞蹈等课程之间几乎没有交流,但是在音乐剧的编排过程中舞台道具的制作可以很好的融合学科间的交流,同样,音乐剧的创编能够作曲理论、声乐、舞蹈等科目融合起来,音乐剧的戏剧表演方面也需要融合教师口语、幼儿文学等科目的内容。所以音乐剧是幼教专业综合学习成果的载体。其次,音乐剧排演能够增强学生创作、策划的能力。在大型文艺成果的展演中统筹领导众人的能力并不是与生俱来的,那么排演音乐剧的过程对学生来说是一个很好的锻炼机会,从参与到领导需要经验的积累,这样,学生在日后的职业中才能更好的完成活动策划工作。最后,开展美育教育也是高校科研人员与艺术实践类人才责无旁贷的使命。完整的音乐剧剧目是高校美育教学活动的真实体现,使高职院校美育教育上升到新的高度,同时也能够展现在校师生良好的精神风貌。

虽然儿童音乐剧的教育教学正在高职院校中逐步推进,但任存在很多问题亟待解决。首先,现有的高职院校开展的音乐剧教学多数都是对已有的曲目进行重演。我认为在音乐剧教育教学的初级阶段,学习借鉴已有的剧目是可以的,但不能始终停留在这个阶段,否则容易降低教育教学要求,形成“拿来主义”。这样做是泯灭了学生创作的能力和潜力。其次,各学科间合作参与的意识较薄弱。想要完成一部剧目,剧本的改编需要文学老师的指导;音乐舞蹈需要艺术技能老师的指导;台词表达需要口语老师的指导。可谓是一部音乐剧的完成需要牵动整个系部教师,

但具调查显示,大部分教师通常认为这只是专门老师的工作“自己不是专业的”,很难达成团队凝聚力。最后,高职院校学生在各方面的学习程度都有限,且学制短。学生学习和积累能力需要时间和精力,而音乐剧的创作同样需要时间的积累,这是理想与现实之间的矛盾点。

3 儿童音乐剧教学发展的探索

综上所述,针对在音乐剧的教育教学方面“拿来主义”、各科目间学科壁垒、实践时间紧缺等问题。我建议在以下方面克服阻力:第一,增强课堂效率,利用课堂时间完成学习实践。陕西学前师范学院的音乐剧汇报展演就是以结课考察的方式进行的,经过一学期儿童音乐剧课程的学习,在课堂上完成理论的学习,脚本的策划,教师根据学生的思维创意提供指导,最后结课展演进行实践。这样的课程结构完整,教学思路清晰,同时也可以解决学习时间紧缺的问题。

但音乐剧中所含的科目众多,开展专门音乐剧课程存在难度,不仅需要过硬的师资,而且只能针对有一定学习基础的高年级学生进行开展。所以第二,我建议可以进行宏观项目活动,届时,各科课堂同步开展相关模块教学。比如泰山职业技术学院每年毕业季都会组织教学成果汇报展演,为学生提供舞台支持,采用以学生为主教师指导的方式鼓励学生独立进行舞台设计策划。我发现,在每年提交的节目申报单中,儿童舞台剧节目能有半数,这其中更是多数为儿童音乐剧的片段展示。在指导学生进行儿童音乐剧片段排演的过程中,我发现学生会主动的去打破各科目间的壁垒,有问题会去咨询不同科目的专业教师,各科教师帮助学生完成展演,会专门针对学生提出的相关问题组织课程教学。比如玩教具制作课程就根据汇报展演节目音乐剧《狮子王》中将用到的舞台道具进行课堂讲授。这样一来,各科的课堂学习能够很好的融合,提升学生专业综合能力。

第三,正确的教学理念和教学宗旨是基石。音乐剧教育教学发展的过程是开枝散叶的过程,是内容不断细化与复杂化的过程,教学理念与教学宗旨就像是主干,为枝叶输送营养,规定枝叶的成长方向。一旦主干发生偏差,整个教学脉络也随之偏移,一颗“歪脖子树”是注定无法枝繁叶茂的。高职院校中进行音乐

剧剧目教学,应以学生为本,以学生的职业发展为根本目的,提高学生能力,积累所需职业经验。所以,当剧目内容量与时间精力相冲突时,应该缩小剧目篇幅,力求让学生在有限的时间内收获剧目从创作到演出的整体经验;当在一定的时间里需要完成的剧目难度与数量相冲突时,应尽可能的提供教学指导完成有难度的音乐剧剧目,目的在于让学生的能力得到有效提高;当整体剧目的水平与大部分学生的素质冲突时,应酌情降低标准,尽可能多的让学生参与到音乐剧学习中来。总的来说,高职院校的音乐剧教育教学工作重点在教育,主体在学生。在剧目形式上应该避免过于冗长的剧目,让学生参与体验音乐剧从创作到展演的整个过程,而不是其中的某个部分;在剧目内容上应该逐渐增加剧目难度,有目的有计划的逐步提升学生的整体素质;在剧目策划上尽量放权给学生,教师仅提供辅助指导。

4 结语

儿童音乐剧是幼儿教育的重要手段,不仅能够提升幼儿的审美,还能够培养幼儿的逻辑思维能力。对幼儿教师来说,创作、组织策划儿童音乐剧的演出是必不可少的职业教育能力,所以,高职院校中的学前教育专业需要展开针对性教育教学。高职院校中的儿童音乐剧教育在发展中探索,在探索中实践,在脚踏实地中改革进步。

[参考文献]

- [1]黄定宇.音乐剧概论[M].北京:中国戏剧出版社,2003.
- [2]刘继英.音乐剧,圆孩子音乐表现之梦[J].艺术教育,2011,(11):37.
- [3]张金梅.幼儿园戏剧主题活动的语言教育价值[J].幼儿教育·教育科学,2007,(11):20-24.
- [4]苗磊.高职院校学前教育专业创新幼儿音乐剧体系的构建与实施[J].现代职业教育,2017,(22):97.
- [5]唐方方.幼儿园教育中开展儿童音乐剧的实践应用[J].南国博览,2019,(3):201,203.

作者简介:

王皓玥(1994--),女,汉族,山东省德州市人,硕士,助教,研究方向:学前教育。