《论义务教育阶段音乐课中的表演艺术》

许昌市第二中学

陈珊珊

音乐课堂是学生接触音乐最直接、最简便的方式。因此，在音乐教学过程中，要以音乐的美来感染学生，陶冶学生的心灵，培养高尚的情操，全面提升学生素质。音乐课堂其实就是一个特殊的舞台，在这个舞台上要有教师精彩的表演，更要有学生主动地参与和积极的配合。所以，教师在传授知识的同时，还要加强表演艺术的培养，充分发挥学生的特长，挖掘他们的潜能，激励他们的自信心，丰富他们的想象力，让他们在音乐课堂中，发现自己、表现自己。

义务教育阶段的音乐课往往被禁锢在牢笼般的教室里，但素质教育的实施，使音乐教学走出了单一的教学模式，创新精神的提倡，更是激活了师生思维。然而表演艺术做为素质教育的一部分，创新能力培养的一方面，却做的远远不够，究其原因，无非是没有弄清何为表演艺术。 表演艺术是一种集语言、动作、舞蹈、角色等为一体的综合艺术。奥而夫曾认为：“原始的音乐绝不是单独的音乐，它是动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的。”人们在听音乐时，手舞之，脚蹈之是人之常情，这足以证明表演艺术同音乐是密切相关的。表演艺术正是通过其生动、形象、直观的特点，激发学生的学习兴趣和求知欲，这也正是音乐学科区别其它学科的关键之处。而手舞之，脚蹈之，必然调动学生身体的各个器官，使其主动地参与音乐活动，从而在积极、活跃的思维状态中促使全面发展，培养创新能力，并在不断提高的表演艺术中，不由自主地投入到音乐的美好境界中，从而更好地感受音乐，理解音乐，表现音乐。

 一、语言是表演艺术的最直观体现

表演艺术是一种综合性的情感艺术，语言做为表演艺术的一部分是最接近学生的。准确的、抑扬顿挫的声音是表达情感的重要手段，如果表演艺术中，失去了优美、生动的语言，就会使其变得枯燥无味，失去了艺术魅力，可见语言是表演艺术中不可替代的部分。这就首先要求教师会说一口流利的普通话和一幅汇集丰富词汇的好口才，只有这样才可能引导学生把音乐作品表达得清晰、准确、形象，歌词才可能表达的富于情感、轻重缓急恰到好处，使其更贴近作品，从而提高学生的审美情趣、音乐鉴赏能力和语言表现力。

1. 准确、优美的语言描述 ，语言的描述对于学生来讲，并不是一件难事，然而要做到准确、优美动听，就需下一番功夫了。准确优美的语言是学生学习的催化剂，是表演艺术中最基础的东西，因而应鼓励学生说普通话，保证读音准确、流畅。试想带有地方方言的普通话，在介绍严肃作品时，岂不是要引得哄堂大笑，而破坏了气氛吗？另外音乐是否优美动听，直接影响到人们的听觉器官，继而影响到人们的注意力及对作品的兴趣。如学唱歌曲《满江红》时，一位同学富于气势、准确地歌词朗诵时将同学们深深吸引到歌曲中，使原本对古曲不感兴趣的学生一下子有了学唱的欲望。看来让学生掌握一定的发声方法，通过训练、调节、不断美化自己的音质，并注意在变声期保护好嗓子，能使其语言发音像旋律一样流畅、歌声一样动听，使每一位学生相互均有一种美感享受，从而将学生像磁铁一样吸引在课堂的教学内容中，专心致志地对作品进行剖析，达到深刻。长期坚持，不仅可以潜移默化地培养学生规范的语言发音，烘托音乐艺术的美，还为歌唱得字正腔圆打下扎实的基础。

 2、富于情感的语言描述

 课堂中教师往往只重视语言描述的准确性，而忽视情感表现，导致无论是语言的描述，还是歌曲的演唱呆板无味，从而造成课堂纪律松散、思想不集中，信息反馈不明显，最终使得学生产生厌学心理，音乐本应该带给学生的美感更是无从谈起。然而富有感情的语言描述，将对塑造音乐形象、理解作品内涵、表达作者思想起着推波助澜的作用。富于情感的语言描述，就在于节奏、力度、速度、语气等的恰当运用。这就是要求教师自身首先要有情，按不同的教学内容，不同的教育对象，精心安排设置语境，以达到以语激情、以情动情、以情感人，以情激思，使学生投身于作品中，展开丰富的想像，动情地表达出对作品的感受。如在了解了作品的创作背景后，教师语言的感染下，学生讨论出了河北民歌《小白菜》应采用凄婉、忧伤、缓慢、叹息、弱及寄予真挚的同情心来朗读和演唱。在这种情绪的渲染下，许多学生在演唱时，眼中浸着泪水，声音的表现极富感情。走进作品的联想，使得他们认识到应当珍惜现有的学习环境和优越的生活条件。这种富于情感的语言描述，不但点燃了学生的情感之花，激发了学生产生美的情感共鸣，而且还增强了求知欲，陶冶了思想情操，提高了语言描述的表演能力。

二、动作是表演艺术的外在体现 ，表演离不开动作，动作是表演艺术中简单明了的外在体现。形象的动作，能增强表演的感染力，生动的姿态，能使学生有一种身临其境的感觉，从而调动学生学习的积极性和主动性，营造一个和谐和上、轻松热烈的课堂氛围。小学课中有唱游、律动等的教学，取得了较好的课堂效果，然而中学音乐课在此却显得苍白无力，使学生一下子从活泼、有趣的课堂中坠入毫无生气的课堂中，造成了中学音乐课愈发没有生机，丧失了吸引力，这是不正常的，也是不科学的，不符合青少年年龄特点的，因而不论是中小学，都应重视课堂中动作的表演艺术。

 三、教师的激励性评价，能树立学生自信心，从而激发学生的表演意识。音乐作为一门听觉艺术和表演艺术不同于其他学科，是因为音乐要求加入表演来展现才华，这就不仅需要学生掌握好一定的知识技能，还需要学生具有良好的心理素质。很多学生对自己的一举一动所产生的后果，别人如何评价特别在意，会产生一种谨慎、自卑、紧张的心理，不敢大胆表现自己，因此会影响自己表演水平。如何让学生克服这种情况，树立信心，表现自我呢？首先，教师要为学生创设良好和谐的学习环境，这样学生就会获得信心和希望。例如：叫学生演唱时，教师对学生一句亲切的话语，一个温和的微笑，都会给学生起到稳定情绪的作用，使他们表演水平得到充分发挥。其次，教师要善于发现学生的优点，给予鼓励，树立信心。对于一些胆小、基础差的学生，教师不应轻易批评、指责，而应循循善诱。对于他们教师更要努力发现其优点，适当降低对他们的要求，并且用激励性的语言促使其自信心的形成。如：你的嗓子真甜，你的乐感真好…….这样的评价会让学生感到老师对他们的欣赏，从而树立起自信心。再次，教师要正确对待学生的学习成果。根据个体差异适当调整评判要求，使不同层次的学生都能获得表演上的成功，从而获得宝贵的自信。 二、以兴趣为动力，提高学生想象力，增强表演欲望 爱因斯坦说过：“兴趣是最好的老师”。因此，激发学生的学习兴趣，逐步形成学生对音乐学习的兴趣，是促使学习音乐的重要保证。离开了对学音乐的兴趣，就达不到音乐的教育的目的，只有当学生对音乐怀有浓厚的兴趣时，才能产生强烈的求知欲，进而去主动地学习音乐。在音乐课堂中，学生的兴趣加上想象力，会促使他们无意识地加以表演。想象力的发展是智力发展的一个极其重要方面，是人在过去知觉基础上构建新形象的创造力，它对学生学习文化知识起重要作用。如：在教唱《游击队歌》时，背景是抗日战争时期，在学生学会了演唱之后，我先给学生一个想象的空间，并为他们准备了军帽、白毛巾、玩具枪、玩具大刀、几根高梁秸，让学生利用这些道具上讲台表演。学生们自己组队，两位男生、一个围上毛巾，一个戴上军帽，两人分别拿一把大刀，一把玩具枪，三四个身材娇小的女生拿上高梁秸，交错站好，此时两个斗志昂扬的八路军战士便呈现在了学生们眼前。表演唱中，我们又看到了一系列丰富动作：举枪、拿刀、冲锋、弓腰钻草蒿地……学生们的这些想象和创造，会进一步激发学生的表演欲望。这样的表演，既栩栩如生，学唱起来又得心应手，台下的观众不由自主的与舞台上的演员齐唱起来，把课堂推向一个又一个高潮，掌声经久不息。 三、集中学生注意力，开展丰富的表演活动，心理学家曾说过：“注意是心理活动对一定对象的指向与集中”。初中生注意力比小学生集中，从某种意义上讲，注意力集中就意味着学习成绩的提高。在音乐课教学中，适当加入表演，学生的注意力将会更集中。如：在教唱新疆民歌《青春舞曲》中，我先让学生发掘自己的创新力，在大脑中形成一幅图画，然后找了一位平时喜欢跳舞的学生表演新疆舞，当歌曲和舞蹈同时进行时，我发现学生神情专注，有的学生还情不自禁的动起了脖子、舞起了手，并且唱得准确无误（这首歌短小精悍）。进行巩固练习时，很多学生都走上舞台，跳起了舞蹈，合上了歌词。这样通过学生注意力的集中，学生们自己唱会了这首歌曲，完成了这节课的任务，还掌握了一些新疆舞蹈的基本动作。通过对学生注意力的培养，不但大大提高了音乐课的学习效率，而且还培养了学生学习其他学科的良好习惯。   四、鼓励学生参与，培养学生气质，提高表演素质 初中生走向成熟的标志之一是“自我的发现”，他们对自己的缺陷会觉得自卑，而对美好的东西又会去模仿。随着学生们表演意识的增强，表演素质也随之提高。“爱美之心人皆有之”，学生们对自己的外在气质要求越来越高，要改善自己外在气质，就要从表演上着手。在我所带的特长生中，有些学生有“驼背”、“抠背”、“端背”等不良习惯，她们曾为之苦恼。针对这类学生，我抓住他们的弱点，利用各种音乐，对学生进行形体上的改善。如：在欣赏舞剧音乐《红色娘子军时》，让学生集中参与模仿，给学生作示范：收腹、挺胸、提臀，让学生改善自己的形体；学唱《唱脸谱》和欣赏《梨园之春》时，让学生模仿课件中表演者丰富的面部表情，尽可能使学生面部表情活跃；在教唱《当兵的人》时，让学生表演自己优美的站姿……经常进行这种随着音乐变化的参与与表演，让学生在形体、面貌、气质上都有了很大的提高，从而对自己充满信心，干什么都有一种积极向上的热情。 “音乐是幻想的翅膀，艺术是创作的天堂”。为此，音乐教师要学会做导演，给学生留一片自由宽松的天空展现自己，让学生在艺术的殿堂里，尽情的想象，尽情的表演，尽情的歌唱……

**《论义务教育阶段音乐课中的表演艺术》
许昌市第二中学**

陈珊珊

音乐是世界上最美好的一部分，相信每个人都会非常热爱音乐。我们通常一提到音乐首先会想到歌唱艺术、舞蹈艺术、器乐表演等等，这些都需要很深的表演艺术底蕴，所以音乐与表演是密不可分的，再好的音乐也一定要有好的演员呈现出来。同样音乐课堂也一样。义务教育阶段的音乐课，往往都忽视了表演艺术的成分。只注重音乐知识的传授，却忘记了音乐要靠表演传达出来。所以，今天的音乐课堂急需要表演艺术的注入。这样学生才能把音乐学以致用，学校的音乐课才不是纸上谈兵。

1. 学科知识精深、专业扎实牢固的音乐教育工作者。

 表演艺术进入音乐课堂首先需要一大批经过专业训练的音乐教师。这些老师要接受过大学专业音乐学科系统培训，并且才艺广泛、不但要会唱、弹还要学过基本的舞蹈、器乐、甚至朗诵、表演等等。只有高素质的音乐教师才能驾驭现代的音乐课堂。对于音乐教师来说课堂其实就是舞台，只有完美的展现自我和课程，学生才会喜爱老师，喜爱音乐课。

 1、准确的语言，悦耳的语调和标准流利的普通话

 很多老师都会说，语文老师一定要讲一口标准、流利的普通话。其实，音乐教师更应该用标准、流利的普通话上课，本身音乐就是美好的，学生脑海里的音乐教师也一定是非常完美的，他们期望值很高，假如，一口方言的去上音乐课，一定会降低你在学生心中的形象，从而影响音乐教学。从另一方面讲，音乐课中有很多歌曲学唱，歌曲要求字正腔圆，当然要有很准确的发音才能教好学生唱准、唱出感情。所以，标准、流利的普通话是音乐教师必备的素质之一。

 作为音乐教师，要设计怎样让你的课堂更加美妙，最重要的一步就在自己身上。教师上课需要用抑扬顿挫的语调突出音乐课的美感，让你的课堂从头到尾都充满悦耳动听的声音，使学生余音袅袅，回味无穷。

 2、精深的专业知识

 音乐教师需要全面发展，这里的全面发展是指除了自己的本专业以外，一定要在唱、跳、弹、演各个方面都做到会、通、懂。义务教育阶段的音乐课内容十分丰富，要想更好的把教学内容传递给学生，教师必须把课堂当作是一个小舞台，把课程内容通过自己的表演传达给学生，让学生更直观的了解音乐，从而热爱音乐。

 3、必要的教学专业能力

 当然，音乐教师也不可能面面俱到，有时也需要采用技术手段把需要展现给学生的表演艺术呈现给他们。例如，八年级京剧表演艺术家梅兰芳先生所表演的《贵妃醉酒》里的著名唱段《海岛冰轮初转腾》。教师就可以采用网络搜索的方法，找到梅兰芳先生的录像，再用技术手段剪辑制作到自己的可见中，作为课堂展示的一个小片段。可以让学生更直观的欣赏梅兰芳大师的艺术表演，从而加深学生印象，达到表演艺术进课堂。

二、先进的教学设备

作为学校要配备专门的多用能音乐教室，学校之所以要提供音乐教室，就是因为音乐课有着自己的特殊性。其实，这份特殊性就体现在课程中的表演成分。音乐教室要提供足够学生、老师的活动场地，学生可以充分发挥自己的艺术天分，展现自己的艺术才能。

还要有教学相关的乐器，比如教师教唱的必备乐器——钢琴，学生所学习使用的简单乐器，如双响筒、串铃、三角铁、口风琴等等。

 三、合理的教学活动、学生的主体地位和积极参与

 作为一名音乐教师，要合理安排教学过程中的音乐活动，充分发挥学生在课堂中的主体地位。一节课学生看到老师在舞台上的表演、听到优美的旋律，自己这时也是跃跃欲试的。教师应该抓住时机，安排与课程内容紧密结合的教学活动，让学生参与其中，让他们唱、跳、弹、念等等，从自身的表演中体会音乐所要表达的本质内容，以及传递的思想感情。

 一节优秀的音乐课堂，本身应该是一台精彩的表演，教师用优美的语言，悦耳的语调，精彩的表演讲述着课程内容，学生积极主动的参与其中，听、看、唱、跳等等，将表演推向高潮。有表演的课堂才是生动的课堂；有表演的课堂才是体现学生主体性的课堂；有表演的课堂才是一节真正的音乐课堂。