新教材背景下初中音乐戏剧模块的美育实践

王萍
交大附中附属嘉定德富中学，上海 201824
DOI: 10.61369/RTED.2026170005

摘　　要： 随着《义务教育艺术课程标准（2022年版）》的颁布和实施，戏剧作为一门独立的艺术形式被正式纳入初中艺术课程体系，这就意味着我国的基础音乐教育正在由传统的单一的听觉审美转变为综合性的戏剧审美。本文以新教材为依托，从美育的角度出发，对初中音乐戏剧模块的美育实践进行研究。文章首先从提高学生的审美感知力、落实音乐核心素养、传承中华优秀文化三个方面入手，简要阐述新教材背景下美育融入初中音乐戏剧模块的重要意义；接着，结合新教材提出美育实践的具体路径，希望以丰富多彩的戏剧活动为载体，使学生在“做中学、演中悟”的过程中实现由技艺习得到人格完善的飞跃，助力新时代初中音乐美育改革工作的顺利开展。
关 键 词： 新教材；初中音乐；戏剧模块；美育实践

Aesthetic Education Practice of the Junior High School Music Drama Module Under the Background of New Textbooks

Wang Ping
Jiaotong University High School Affiliated Jiading Defu High School, Shanghai 201824

Abstract: With the promulgation and implementation of the Compulsory Education Art Curriculum Standards (2022 Edition), drama, as an independent art form, has been officially incorporated into the junior high school art curriculum system. This indicates that basic music education in China is transforming from the traditional single auditory aesthetic education to comprehensive dramatic aesthetic education. Based on the new textbooks and from the perspective of aesthetic education, this paper studies the aesthetic education practice of the junior high school music drama module. It firstly expounds the significance of integrating aesthetic education into the music drama module from three aspects: improving students' aesthetic perception, cultivating core music literacy, and inheriting excellent traditional Chinese culture. Furthermore, it puts forward specific practical paths for aesthetic education in combination with new textbook requirements. By taking diverse drama activities as the carrier, students can learn through practice and gain insights through performance, realizing the transformation from skill learning to personality improvement. The research aims to facilitate the steady advancement of music aesthetic education reform in junior high schools in the new era.
Keywords: new textbooks; junior high school music; drama module; aesthetic education practice

引言

美育是审美教育，也是情操教育、心灵教育。戏剧模块作为初中音乐教育的重要组成部分，对学生人文素养的培育、审美能力的提高发挥着不可替代的作用。新教材的投入使用，为改变戏剧内容边缘化这一现状提供了有利契机，也为构建全方位的戏剧美育场域提供了强有力的支撑。面对新教材、新要求，怎样才能充分挖掘戏剧模块内丰富的美育资源，怎样引导学生将教材内容内化为自身的审美素养，这是一线教师急需解决的问题。因此，本文从两方面展开研究，其一是阐述美育融入初中音乐戏剧模块的重要意义；其二是总结提出美育融入初中音乐戏剧模块的具体教学路径，以期对提高初中艺术教学质量有所助益。

一、新教材背景下美育融入初中音乐戏剧模块的重要意义

（一）有利于夯实学生审美感知能力、激活艺术体验

初中阶段是学生审美意识开始萌芽的重要时期。音乐戏剧将声乐、台词、肢体、舞台美术融合起来，为美育的落实提供了重要的、具象的载体。初中音乐戏剧新教材是戏剧、戏曲优秀作品的集合体。学生不再只是简单的学习旋律，而是通过角色演绎、情境再现、情感共鸣等途径，使听觉审美向综合审美拓展。更具体地来讲，学生除了要唱出正确的旋律外，还需要分析角色的情感、模仿唱腔语气、设计肢体动作，以此来感受戏剧或戏曲特有的韵味，理解节奏、音色、语调等对人物形象的塑造发挥的重要

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

作用[1]。类似的沉浸式体验可以将抽象的美育理念转化为可以感知、参与的实践活动，使学生形成对真善美的直观判断，提高对艺术作品的鉴赏力和感受力，让学唱不再枯燥，充分调动学生主动探索美的积极性。

（二）有利于落实核心素养、培养综合实践能力

新教材重视艺术学习的实践性、合作性，这与戏剧表演的集体属性不谋而合，有利于推动美育由个人感受向团队共创的升级。以音乐戏剧排练为例，学生需要分工合作、各司其职，各自承担演唱、表演、道具、配乐等任务，只有细致、及时的沟通，才能保证剧目完美地呈现出来。排练的过程既是艺术表现的锻炼，也是社交能力、责任意识的培养。不仅如此，新教材还提倡学生改编、创编经典作品，推动美育和创意实践的融合。在改编歌词、设计场景、编排动作的过程中，学生需要充分发挥想象力、创造力，以独特的方式表达对美的个性化理解[2]。类似的教学模式不再将课堂局限于教室内，而是主张让学生成为“做中学、演中悟”的主体，帮助他们在掌握音乐技能的同时提高表达能力、应变能力、团队合作能力，从而达到美育与综合素质培养双管齐下的效果。

（三）有利于传承中华优秀文化、塑造文化自信

教师可以将美育作为纽带，让学生一边感受艺术一边领略传统文化独特的魅力。通过学唱唱腔、模仿身段、认识脸谱服饰等方式，学生能真切地感受传统戏剧的程式美、意境美。尤其在演绎红色经典戏剧的时候，学生会不知不觉地受到爱国主义美育的熏陶，深刻领悟艺术作品的精神内涵[3]。如此，能让文化传承不再是枯燥的说教，而是让其以生动活泼的方式走进学生的内心深处，让他们在审美体验的过程中认同本土文化、尊重多元艺术，树立文化自信。

二、新教材背景下初中音乐戏剧模块的美育实践路径

（一）以“戏曲功法”为身体媒介，在具身认知中体验形式之美

传统的音乐教学以听觉审美为主，而戏剧美育应融入“身体”这一维度。新教材特别重视戏曲功法的学习，它既是技能的训练，又是身体美学的启蒙。经过唱念做打的程式化训练，学生可以打破日常身体的惯性，感受中国传统艺术“虚实相生”“以形传神”的独特美学。教师需要引导学生走出单纯的肢体模仿，而去体会动作背后所蕴含的文化内涵，让身体真正成为感知美的重要媒介。在实际教学过程中，教师不应该只要求学生学会某一个动作，而应该为他们设计“身段和呼吸”的体验环节。比如，教师可以以教材内的“云手”“圆场”为切入点，引导学生配合京剧锣鼓经展开练习。在练习过程中，教师应该重点引导体会“眼随手走”“气沉丹田”的感觉。当学生尝试挥舞水袖的时候，教师可以引导学生感受丝绸在空中的弧线美，鼓励他们思考如何借助弧线外化人物内心的悲欢离合[4-5]。通过类似的具身认知，学生不再觉得戏曲动作只是僵硬的套路，而对其有新的认识，即戏曲动作是高度提炼、充满韵律的一种形式美。通过在具身认知中体验形式之美，学生的感受会更深刻、更独特。

（二）以“戏剧诞生”为情境场域，在角色扮演中重塑共情能力

美育的最高境界就是情感的共鸣和升华。新教材的“角色诞生”这一单元可以为学生提供一个安全的情感释放场所。教师可以引导学生通过模仿动作、即兴说台词、扮演角色等一系列戏剧创造活动，体验不同角色的喜怒哀乐，以此来培养他们的同理心，丰富情感，达到美育的目的。比如，在教学本单元的时候，教师可以设计“一起来表演”“教室变剧场”等游戏活动，通过无实物表演、情绪传递等方式，让学生深刻体验一个角色的诞生过程[6]。教师可以创设诸如“在一个风雨交加的夜晚，你在等待一个许久未归的朋友”的情境，要求学生表演。学生不需要复杂的台词，只需要通过面部表情、肢体姿态，就可以表现出焦急、寒冷、期待等复杂的情绪。在指导的时候，教师应该引导学生积极调动生活经验，鼓励他们将抽象的情绪转化为具体的舞台动作。当学生在舞台上真实流露情感并得到同伴及时反馈的时候，相当于完成一次心灵的交流。这样做，可以软化学生的心灵，达到以情育人的效果。

（三）以“文化大舞台”为跨学科载体，在综合探究中深化文化理解

新教材的一大特点就是更加重视跨学科主题学习，独特之处在于新增了文化大舞台、人人有戏两个栏目。要知道，戏剧不是孤立存在的，它和历史、文学、民俗、美术是密切相关的。因而，美育实践不能只局限在舞台的方寸之地，而应该向广阔的的文化背景中延伸。教师可以利用项目式学习、主题式学习组织开展教学活动，通过引导学生深入挖掘戏剧作品深处隐藏的社会历史内涵，让他们正确认识艺术和生活之间的关系，开阔学生的文化视野，培养他们的文化自信，从而提高学生的文化理解素养。

教师可以结合教材《华彩梨园》这一单元开展跨学科项目学习。戏曲功法是戏曲表演的核心所在，它将音乐、舞蹈、武术、传统美学完美融合在一起。在课堂上，教师可以先让学生听一听教材内的戏曲选段，之后，鼓励他们模仿唱、念、做、打的基本功法。教师可以联动语文学科，向学生介绍戏曲故事的渊源，也可以联动美术学科，引导学生欣赏戏曲的服饰、脸谱，还可以联动历史学科，鼓励学生深入研究戏曲的发展历程。教师可以设置探究任务，比如“探究戏曲程式动作背后中国人的审美观念”[7-8]。为了完成任务，学生需要以小组为单位，在教师的指导下，多渠道搜集有关戏曲的资料，在课堂上向大家汇报任务的完成情况，表演功法模仿片段，阐述自己对戏曲“以形传神”传统美学的个性化理解。依托各类跨学科项目，学生的关注点不会单纯地集中于唱腔动作，而是主动探究戏曲所承载的文化精神，这对他们深入地理解文化大有裨益。

（四）以“单元综合”为创造平台，在协作创编中实现自我表达

美育最终的目的就是创造。新教材的每一个单元后面都设置了一个单元综合的板块，其目的就是打破单一课时的束缚，为学生的创作提供完整的周期和有利的契机。教师应该采用“做中

Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

学”的教学模式，鼓励学生亲身参与剧本构思、角色分配、排练打磨、最终演出等各个环节[9]。特别注意的是，在集体创作的时候，学生不能只靠个人的艺术创意来完成作品，还应该学会倾听、协商、合作。通过在集体创作中完美呈现个人的想法，学生的人格将得到进一步完善。比如，教师可以根据每一单元的具体教学内容，定期组织开展微型戏剧节。学生需要自编自导自演5—8分钟的短剧。在此过程中，有的学生负责编剧，锻炼文字和逻辑之美；有的学生负责舞美设计，体会色彩和构图之美；有的学生负责表演，生动展现形体和声音之美。教师不再是单一的知识传授者，而扮演着“协作者”“指导者”的角色，主要任务是为学生搭建支架，引导他们有效地解决问题、优化创意[10]。学生则成为表演者、舞台设计者，亲身参与戏剧创作，从而提高艺术表现力。通过亲身劳动创作作品，学生的自豪感、荣誉感会油然而生。这样做，可以真正让学生成为美的创造者，而不是旁观者。

三、结语

从以上的研究得出，新教材背景下的初中音乐戏剧模块美育实践，就是一场由“技”到“道”的教育突围。通过对美育意义的深入分析以及四条实践途径的积极探寻，可以清楚地看出，戏剧教育不是简单的角色扮演、唱段模仿，而是为全人教育提供了生动的、丰富的、绝佳的载体。本文提出的实践路径，有助于形成由浅入深、由表及里的美育闭环。将美育融入初中音乐戏剧模块，除了能使教材“活”起来之外，还可以使学生的生命“动”起来。在此过程中，学生会慢慢学会倾听、表达、共情、合作，最重要的是学会站在戏剧的角度、使用审美的眼光去看世界。未来的初中音乐戏剧教育应不忘美育的初心，充分挖掘新教材深处隐藏的美育元素，不断革新教育手段，使戏剧模块的美育价值充分发挥出来。

参考文献

[1] 杨媛 . 核心素养视域下音乐戏剧融入初中音乐教育的策略研究 [J]. 文教资料 ,2025(2):119-121.

[2] 曲晓燕 . 核心素养导向下初中音乐课堂 " 戏剧融合 " 情境教学模式的建构与实践研究 [J]. 课堂内外（初中版）,2025(41):104-106.

[3] 孔飞燕 . 基于新课标下初中音乐美育教学策略研究 [J]. 中国图片（中英文）,2024(23):152-153.

[4] 洪瑾宜 . 初中音乐项目化学习的实践与项目开发路径——以戏剧课程为例 [J]. 中国音乐教育 ,2025(5):23-31.

[5] 邱巍岚 . 美育融入初中音乐课程的内在机理与路径研究 [J]. 课堂内外（初中版）,2025(33):68-70.

[6] 安娜 . 初中音乐课堂京剧教学的美育价值与策略研究 [J]. 教育实践与研究 ,2025(32):48-49.

[7] 官秀金 . 美育视角下初中音乐课程的价值挖掘与实现路径研究 [J]. 考试周刊 ,2025(24):155-158.

[8] 赵玉霜 . 初中音乐课堂美育浸润的实践反思与价值突围——以核心素养为导向的分析 [J]. 教书育人 ,2025(19):36-38.

[9] 魏旭旭 . 戏剧元素融入辅助提升初中音乐教学效果的策略探究 [J]. 考试周刊 ,2023(26):6-10.

[10] 江淑梅 . 初中音乐戏剧进课堂教学中德育渗透途径 [J]. 中外交流 ,2021,28(1):1176-1177.

 Copyright © This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License