

高中音乐课堂中叙事性演唱技巧的创新教学实践

——以陕北民歌《脚夫调》为例

孟力元

疏勒县八一中学 新疆 844200

【摘要】：叙事性演唱技巧在高中音乐课堂中扮演着重要角色，通过定义明确揭示了音乐与故事情节相结合的独特教学方式，激发学生学习兴趣与参与热情让音乐课堂充满活力，增强学生情感共鸣与审美体验使他们在演唱中深刻体会歌曲情感，帮助学生深入理解歌曲背后的故事提升音乐理解能力，学生通过舞台实践得以显著增强表现力和自信心。创新教学实践方面教师结合陕北民歌《脚夫调》，采用情境创设、多媒体融合、跨学科合作及舞台实践等策略丰富了教学手段，促进了学生综合能力的发展。

【关键词】：叙事性演唱技巧；高中音乐课堂；陕北民歌

DOI:10.12417/2705-1358.25.19.045

引言

随着全球化与信息化的深入发展，教育领域正经历着深刻的范式转变，叙事性演唱技巧作为一种创新的教学方法，逐渐在高中音乐课堂中崭露头角，叙事性演唱，即将音乐与生动的情节相结合，通过讲述故事的方式，赋予音乐以更丰富的内涵和表现力。在高中音乐课堂中，叙事性演唱技巧发挥着多重作用，它能激发学生学习兴趣和参与热情，让音乐学习变得生动有趣，同时增强学生情感共鸣与审美体验，帮助他们更深入理解歌曲背后的故事，叙事性演唱技巧着重培养学生舞台表现力和自信心，给他们个人成长和音乐学习之路打下坚实基础。

1 叙事性演唱技巧的定义

叙事性演唱技巧是将音乐与故事情节融合在一起的表演方式，核心就在于用演唱来讲述完整故事，演唱者必须具备良好的音乐素养和声音控制能力，同时深入理解并准确传达歌曲背后的故事情感。好的叙事性演唱把歌词的文学性和旋律的音乐性完美结合，通过声音起伏、节奏变化和表情运用，让听众沉浸在特定情境中，仿佛亲身体验故事发展。演唱过程中，演唱者需要细腻处理每个音乐细节，包括音色转换、力度控制和情感投入，确保整个故事既连贯又有感染力^[1]。

2 高中音乐课堂中叙事性演唱技巧的作用

2.1 激发学习兴趣与参与热情

叙事性演唱技巧应用于高中音乐课堂，显著激发了学生学习兴趣与参与热情。音乐与生动情节相结合的叙事性演唱为音乐课堂带来全新面貌，学生在演唱中能身临其境扮演各类角色，体验丰富情感和故事背景，独特的互动性和代入感让他们仿佛置身故事世界中，大大提升了对音乐学习的积极性和主动性。学生从被动接受知识转变为主动参与音乐创造和表现，通

过自己的声音和表情把歌曲中的故事情感传递给听众，同时感受到音乐的魅力和乐趣。

2.2 增强情感共鸣与审美体验

叙事性演唱技巧在高中音乐课堂扮演着强化情感共鸣与审美体验的关键角色，学生们必须深入挖掘歌曲背后的故事与感受，通过精细的声音控制和丰富的表情展现，把歌曲中的情感精准传递给听众，演唱时学生实际上是在用声音讲述一个饱含情感的故事，情感传递的力量特别强大，能直接触碰听众内心，引发深层次的感受，听众随着音乐起伏能感知歌曲中包含的情绪变化，进而在音乐里找到与自己心境相通的共鸣点，师生间情感的交流与共振让学生加深了对音乐作品的理解，极大丰富了他们对美的感知体验，使音乐课堂成为情感交流和审美能力提升的重要空间。

2.3 深入理解歌曲背后的故事

高中音乐课堂中的叙事性演唱技巧强调深入理解和全面把握歌曲内容，要求学生细致分析歌词意蕴、旋律走向及节奏变化，它们交织构建出完整而富有层次的故事情节，学生需要解读歌词中的直接信息并挖掘背后的深层含义，体会歌曲蕴含的情感与意境，而旋律的起伏和节奏的快慢给学生提供了理解歌曲故事发展的线索。深入分析极大提升了学生的音乐理解能力，让他们更准确把握歌曲风格和内涵，也激发了他们的想象力和创造力，学生在脑海中构建歌曲描绘的场景，把自己融入其中，从而更深刻地感受到音乐带来的魅力和感染力。

2.4 培养舞台表现力和自信心

叙事性演唱技巧对培养学生舞台表现力和自信心具有重要作用。叙事性演唱本质上要求学生登台展示个人演唱技艺与情感传达能力，通过反复练习与演出，学生 gradually 学会调控

情绪,克服面对观众时的紧张感,随经验积累,他们的舞台表现力持续增强,更自如地运用声音、表情和肢体语言诠释歌曲,使表演生动且富有感染力,而过程中每次成功尝试都为自信心带来有力加持,自信心提升让学生在音乐学习中更加积极主动,勇于尝试新技巧和挑战更难作品,对个人成长产生深远影响,助力他们未来各种场合中自信展现自我。

3 高中音乐课堂中叙事性演唱技巧的创新教学实践

3.1 创新情境创设与角色扮演

《脚夫调》作为陕北民歌的代表作之一,独特音律和生动歌词描绘了脚夫在黄土高原上跋涉的艰辛生活。叙事性演唱技巧让学生掌握歌曲演唱方法,深入理解歌曲背后的文化内涵与情感表达。《脚夫调》歌词质朴展现了脚夫的生活场景“走头头的那个骡子哟,三盏盏的那个灯”,具象描写勾勒出脚夫夜晚赶路的画面,音律采用陕北民歌特有的高亢与悠扬,旋律起伏较大,节奏自由,带有浓厚地方特色。课堂教学中,老师可引导学生分析歌词中的意象与情感“赶脚的人儿哟,过呀来了”所表达的孤独与坚韧,对歌词逐句解读让学生更好理解脚夫的生活状态与情感世界。情境创设时,老师布置教室成黄土高原场景,学生手持鞭子或灯笼扮演脚夫角色模拟赶脚情景,演唱过程中结合歌词内容通过声音强弱变化与丰富表情展现脚夫跋涉中的疲惫与坚持,演唱“哎呀呀,赶脚的人儿哟”时学生可通过声音颤抖与凝重表情表现脚夫的艰辛无奈,角色扮演增强课堂趣味性让学生直观感受歌曲情感内涵。老师可结合《脚夫调》音律特点设计互动性强的教学活动,把学生分成小组负责演唱歌曲不同段落,肢体语言与表情配合展现脚夫在不同情境下的情感变化,演唱“走头头的那个骡子哟”时学生模仿骡子步伐与节奏增强表演生动性,互动式教学方式提高学生演唱技巧培养团队合作能力与舞台表现力^[2]。

3.2 情感体验与多媒体融合

在高中音乐课堂中,叙事性演唱技巧的创新教学实践可以通过情感体验与多媒体融合的方式,把陕北民歌《脚夫调》的故事情节与音乐表达紧密结合起来,让学生音乐感受力与情感共鸣能力得到大幅提升。《脚夫调》作为陕北民歌中的经典作品,用独特音律和质朴歌词生动描绘了脚夫们在黄土高原上跋涉的艰辛生活画面,多媒体技术辅助下学生能够更直观地了解歌曲背后的文化背景与深层情感内涵,进而在演唱过程中更加真实地传递脚夫的心境与情感^[3]。《脚夫调》歌词用简洁语言展现了脚夫的真实生活场景,像“走头头的那个骡子哟,三盏盏的那个灯”就用具象描写勾勒出夜晚赶路的生动画面,音律方面采用了陕北民歌特有的高亢悠扬风格,旋律起伏较大且节奏自由,带有浓郁的地方特色与风土人情。课堂教学环节里,老师可借助多媒体设备播放陕北地区自然风光视频或脚夫劳

作的真实影像资料,帮助孩子们更加直接感受脚夫们的真实生活环境,比如通过展示黄土高原的辽阔荒凉景象,学生们就能更好理解脚夫在长途跋涉中所经历的孤独与坚韧品质。情感体验层面,老师可以引导学生结合多媒体内容深入分析《脚夫调》中的情感表达元素,在放映脚夫劳作影像时可以随机提问:“你觉得脚夫们在黄土高原上长途跋涉时心情会是怎样的呢?”通过小组讨论交流,孩子们能更深刻体会歌词中“哎呀呀,赶脚的人儿哟”所要表达的那种疲惫无奈情绪,演唱过程中学生就需要把握住感情变化,将理解融入歌声里,通过声音的强弱变化和表情的丰富性来展现脚夫们的艰辛与坚持不懈精神,比如唱到“走头头的那个骡子哟”时,学生可以用略带颤抖的声音配合凝重表情来表现脚夫内心的孤独与坚韧。多媒体技术运用让课堂教学更具互动性和趣味性,老师可以设计一些有意思的互动环节,让孩子们看完影像资料后分成小组讨论脚夫在不同情境下的情感变化,然后鼓励他们肢体语言和面部表情来展现脚夫在各种场景下的情感表达,唱到“赶脚的人儿哟,过呀来了”时,学生们可以模仿脚夫走路的姿态和节奏,使整个表演更加生动有趣,让音乐课堂充满活力与想象空间^[4]。在实际教学实践中,老师可以带领学生深入挖掘《脚夫调》中蕴含的文化底蕴和历史价值,通过对比当代生活与过去脚夫生活的巨大差异,引导学生珍惜现在的美好生活,培养他们对传统民歌的热爱与传承意识,同时鼓励学生把《脚夫调》的演唱技巧应用到其他陕北民歌学习中去,拓展知识面与艺术表现力,从而实现音乐教育的综合育人目标。

3.3 跨学科合作与创作实践

以陕北民歌《脚夫调》为例,结合语文、历史等学科知识背景,学生能深入理解歌曲文化内涵,在创作实践中提升音乐综合素养。《脚夫调》作为陕北民歌经典之作,歌词朴实无华,旋律悠扬婉转,生动描绘了脚夫在黄土高原上跋涉的艰辛生活,通过跨学科合作,学生可从多维度解读歌曲,在演唱中更好地传递情感与故事。语文与音乐结合时,老师可引导学生分析《脚夫调》歌词,挖掘语言艺术与叙事特点,比如歌词中“三月里太阳红又红,为什么我赶脚人儿这样苦命”用直白语言表达了脚夫对生活的无奈辛酸,逐句解析让学生体会陕北方言独特韵味,理解脚夫情感世界,老师可鼓励学生创作与脚夫生活相关的叙事性歌词,把自己对歌曲的理解融入现代元素或个性表达。历史与音乐结合时,老师可带领学生探究陕北地区历史文化背景,了解脚夫职业社会地位与生活状态,陕北地处黄土高原,自然环境恶劣,交通不便,脚夫作为当时重要运输力量,承担繁重劳动任务,看相关历史影像资料或读文献,学生能更直观感受脚夫艰辛与坚韧精神,在了解历史基础上,老师可组织小组活动,让大家根据历史背景改编《脚夫调》旋律或创作新音乐片段,学生可在原曲基础上加入更有叙事性的节奏

变化,或通过和声编排增强歌曲情感张力。跨学科合作可延伸到美术、戏剧等领域,学生能通过绘画或舞台设计再现脚夫生活场景,把视觉艺术与音乐表演结合起来,编排音乐剧或情景演唱时,学生自由设计舞台动作与表情,多感官体验帮助他们进一步融入歌曲情感世界,综合性艺术实践提升了学生舞台表现力^[5]。

3.4 舞台实践与个性化表达

以陕北民歌《脚夫调》为例,教师可设计该歌曲主题的小型音乐剧或情景演唱活动,让学生在表演中深入体验脚夫的情感与故事,同时提升舞台表现力和个性化表达能力,《脚夫调》作为陕北民歌的代表作之一,歌词质朴富有叙事性,旋律悠扬充满地域特色,歌曲通过脚夫的视角描绘了黄土高原上劳动人民的生活场景与情感世界,歌词中"三月里太阳红又红,为什么我赶脚人儿这样苦命"直接表达了脚夫的艰辛与无奈,"走头头的骡子哟,三盏盏的灯"则通过生动的意象展现了脚夫在漫长路途中的孤独与坚韧。在舞台实践中,教师可引导学生根据《脚夫调》的歌词内容设计相应的舞台动作与表情,比如演唱"走头头的骡子哟,三盏盏的灯"时,学生可通过肢体语言模拟脚夫牵骡前行的姿态,用面部表情传达脚夫的疲惫与坚毅,表演形式增强了学生对歌曲情感的理解,培养了他们的舞台表现

力,学生可根据歌曲的旋律特点设计个性化的演唱方式,演唱"三月里太阳红又红"时可通过音色的变化表现脚夫内心的复杂情感,既展现阳光的温暖又隐含生活的苦涩。为提升学生的个性化表达能力,教师可鼓励学生在表演中融入自己的创意,学生可根据《脚夫调》的故事情节设计一段独白或对话进一步丰富表演内容,学生可结合现代音乐元素对歌曲的旋律进行适当改编使其更符合当代审美需求,舞台表演过程中学生的自信心与团队协作能力得到显著提升,反复排练与表演让学生逐渐克服紧张情绪学会了在舞台上自如地表达情感,小组合作中学生学会了倾听与配合共同完成一场完整的表演。

4 结语

通过高中音乐课堂中叙事性演唱技巧的创新教学实践,以陕北民歌《脚夫调》为例,证明了该技巧在提升学生音乐学习兴趣、增强情感共鸣、深化歌曲理解及培养舞台表现力方面的显著效果,实践证明叙事性演唱技巧使音乐课堂更加生动有趣促进了学生的全面发展,建议未来在高中音乐教学中应进一步推广叙事性演唱技巧结合更多地域特色民歌丰富教学内容,加强多媒体技术与叙事性演唱的融合创设更为沉浸式的学习情境提升学生的音乐感受力,鼓励跨学科合作将音乐与其他学科知识相结合拓宽学生的视野培养他们的综合素养。

参考文献:

- [1] 陆叶.高中音乐教育中音乐鉴赏能力的培养——以人音版高中音乐教材必修1《音乐鉴赏》第二单元"汉族民歌"为例[J].琴童,2024(12).
- [2] 王婧羽.高中音乐民歌文化传承中项目化学习的实践与思考[J].中华活页文选(高中版),2024(4):0215-0217.
- [3] 张雪.地方民歌融入高中音乐鉴赏课的教学策略[J].花溪,2023(1):0104-0106.
- [4] 谭文.地方民歌融入高中音乐鉴赏课的教学策略[J].戏剧之家,2024(11):104-106.
- [5] 张毅.高中音乐课程中民歌音乐鉴赏教学策略[J].电脑校园,2023:8737-8738.