

“文化理解”核心素养下高中音乐课堂-歌剧大单元教学探索

周妙 张慧娟*

江苏师范大学音乐学院

DOI:10.32629/er.v9i2.6854

[摘要] 本文基于2019年人民音乐出版社编辑的高中音乐教材（必修1鉴赏、必修2歌唱、必修6音乐与戏剧三册）中，通过分析教材中有关国外“歌剧”选曲的课程，结合“文化理解”核心素养要求，进行高中音乐“歌剧课堂”的教学探索。探讨在学科融合背景下，“歌剧”教学如何在高中音乐课堂实现其独特价值，起到多元文化音乐教育的必要性作用。

[关键词] 文化理解；歌剧课堂教学；人音版高中音乐教材（2019）

中图分类号：G633.9 文献标识码：A

Exploration of Opera-themed Unit Teaching in Senior High School Music Classes Based on the Core Competency of "Cultural Understanding"

Miao Zhou, Huijuan Zhang*

Jiangsu Normal University Academy of Music

Abstract: This study is grounded in the analysis of the 2019 edition of high school music textbooks (Volume 1: Appreciation, Volume 2: Singing, and Volume 6: Music and Drama) published by People's Music Publishing House. By examining the selected opera repertoire from foreign cultures within these textbooks and aligning with the core literacy requirements of "cultural understanding," this paper explores the pedagogical approaches to opera education in high school music classrooms. It investigates how opera instruction can realize its unique value and fulfill the essential role of multicultural music education within the context of interdisciplinary integration in high school music curricula.

Keywords: cultural understanding; Opera Topic Teaching; People's Music Publishing House High School Music Textbook(2019)

引言

高中阶段的音乐学习，不仅仅在于知识掌握与技能实践，也承载着对于多元文化的“文化理解”功能。“文化理解”是音乐学科核心素养三要素之一，“核心素养”的要求在《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）解读》（下文简称《解读》）中定义为：不是简单的知识或技能，而是以学科知识和技能为基础，并整合了情感、态度、价值观在内的，能够满足特定现实需求的综合性表现。^[1]教学中为达到音乐课堂“文化理解”的核心素养要求，在讲解音乐背景的同时，音乐教师可以通过一定的教学手法（如模唱、欣赏等教学形式）来帮助学生掌握音乐知识与技能。

且课堂上教师需要转变教学思路，不再只强调音乐技能的提升，还应结合该阶段学生的发展心理与个人兴趣，拓宽学生视野，使学生在音乐学习中感受不同国家、民族的文化魅力，增强对于多元文化的理解。高中音乐教师应最大程度发挥出音乐艺术课堂的独特教育价值，注重培养学生的良好

情绪、发挥音乐教育的美育与德育功能，帮助学生在压力较大的高中学习阶段，更好地生活与学习。

本文聚焦“歌剧”这门源于国外的艺术形式，探索教师应如何在高中音乐课堂中更好地进行教学，展示歌剧独特的艺术魅力，发挥其特殊的教育价值、美育功能，达到“文化理解”这一要求。

1 “文化理解”核心素养与高中歌剧教学实践的内在联系

1.1 “文化理解”中的歌剧教学内涵

《普通高中音乐课程标准》（2017年版2020年修订）（下文简称《标准》）中，对“文化理解”的内涵解读为：“文化理解是指通过音乐感知和艺术表现等途径，理解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵。”针对于歌剧这门源于国外的艺术形式进行教学，在“文化理解”的内涵中，可以对应为：“让学生了解其他国家的音乐文化，以平等的文化价值观理解世界音乐的多样性”^[2]。歌剧作为一门综合性表演

艺术，其中涉及了音乐、文学、戏剧、舞蹈等多种艺术成分，并且歌剧常常汲取特定的社会历史背景作为素材进行创作，与我国的传统艺术形式——戏曲相似却又有所区别。相似在于，二者都通过音乐演唱的形式呈现了一定的故事情节并表达了脚本作者所要传递的思想；区别则在于，二者的音乐表达形式（如调式调性、唱腔、器乐伴奏等）、戏剧表达流程（歌剧是场幕、戏曲则是本折）、舞台呈现方式（服化道等）、剧情内容、创作背景都有所不同。

而这所有的不同则源于，音乐艺术与社会生活密切相关，不同地域、民族、时代有着不同的音乐文化创造，并直接表现为音乐作品题材、体裁、形式和风格等多方面的差异。如以莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》举例，该剧讲述了仆人费加罗与苏珊娜智斗好色伯爵阿玛维瓦，最终成功举行婚礼的故事。歌剧通过费加罗与伯爵的冲突，揭露了封建贵族的虚伪特权，歌颂了平民的智慧与对自由、平等、真爱的追求，反映了启蒙思想影响下新旧阶级力量的消长。这部歌剧创作于法国大革命前夕，剧中平民胜利隐喻社会变革趋势，呼应了启蒙运动的理性、平等思想。在歌剧欣赏中，学生可能因为语言不通而导致难以理解，但通过戏剧剧情表演以及其中的戏剧氛围张力，学生能够感知到歌剧大致所要表达的内容与其中的情感传递。在《标准》中对于“文化理解”所要求达到的课程目标：“学生能从感知和表现的具体作品中，理解音乐是人类文化的重要构成，从文化角度关注音乐作品和音乐现象，认知作品产生的历史文化背景和风格特征……”^[3]，也许学生对于音乐本身没有太大兴趣，但若是在“追求平等的爱情”或能够引起共鸣的其他思想上吸引到学生的关注度，则能够在一定程度上使学生从文化角度关注到音乐作品，这是达到课程目标的方式之一。

1.2 歌剧教学中达到“文化理解”的具体要求

在《解读》中，对于文化理解提到了三级水平要求。水平1要求：

（1）“能从创作年代和题材角度，初步认知所听赏或唱、奏作品的历史文化背景及时代特征”^[4]，这便要求音乐教师在歌剧教学中对于歌剧的创作背景进行一定的讲解，为歌剧的教学起到一定的铺垫作用。

（2）其次提到“能依据音乐材料和形态，领会作品的民族、地域或艺术流派特征”^[4]，这点要求则需要音乐教师自身对于歌剧作品有扎实的基础知识功底，如对于古典主义与浪漫主义时期所创作的歌剧，能够具体分析二者的区别。首先，从音乐风格上来说，在格鲁克歌剧改革后，古典主义歌剧强调音乐服务于戏剧表达，注重情感的真实性和简洁的旋律与和声语汇。因此所创作的歌剧常常采用简洁的旋律与和声，并摒弃了巴洛克时期过度炫技的演唱风格。而浪漫主

义歌剧则更加注重个人情感的表达与音乐的色彩效果，追求音乐的即兴性及表现力，如威尔第的歌剧《弄臣》以及瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》都展现了浪漫主义歌剧的这一特点（具有一些不和谐和声等要素，使音乐旋律更具张力）。教师掌握不同年代歌剧作品的历史背景、创作理念，将歌剧背景知识融入歌剧课堂教学，通过生动的讲述，达到音乐教育中“文化理解”的要求。因而学生能够理解不同年代歌剧作品，具有不同的音乐特色，也只有理解后才能通过音乐的材料或形态来辨别歌剧作品创作的年代或艺术流派等等。

（3）最后一点提到：“能大致区分一些有代表性的国家、民族的音乐特征，尊重不同国家和民族的音乐为人类文化发展作出的贡献”^[4]，在歌剧领域，如能够区分喜歌剧与正歌剧——喜歌剧的音乐旋律较为活泼轻快，而正歌剧的音乐表达则会更加沉重等等。如若达到“学生通过欣赏能够独立区分歌剧创作的不同国家、民族”这一目标，则需要学生提前了解歌剧创作的社会背景：在逐步进入古典主义时期后，喜歌剧在意大利发展更为繁荣，正歌剧在法德两国更受欢迎。而对于这一背景进行文化理解，则需要知道此时的法德两国因为受乐器的影响，且受到“真正的娱乐应予严肃对待”这一观念的支撑，^[5]才导致正歌剧在意大利逐渐衰落，却在法德两国逐渐兴盛之现象的原因。

水平2在水平1的基础上，要求学生能够更加深入地理解音乐的题材内涵，并对作品产生的历史文化背景及时代特征发表见解，该目标主要是以复述的方式来解读音乐的背景、思想等，更多还是基于音乐史已给出的答案。而水平3则在水平2的基础上，进一步要求以乐评的方式阐述作品，解读音乐作品的人文内涵，评价不同国家的音乐艺术特点，围绕音乐与历史、民族、社会以及文化继承与创新，阐发个人观点。这一要求，则需要学生有自己的思考与对文化的理解，从而达到深化“文化理解”的目标与内涵。

1.3 歌剧教学方式中的“文化理解”具体实践

根据人音版高中音乐教材分析，罗列了国外歌剧选曲片段（如下图），教材中歌剧教学的课堂使用了三种不同的教学方式，包括了鉴赏、学唱、排演实践。其中鉴赏的教学方式在歌剧教学中占比最大，因此对于“欣赏”这一教学方式，在歌剧教学中非常重要。欣赏与聆听，是理解的基础，高中阶段的学生已具备一定的审美能力，教师不应破坏学生对于音乐作品的完整欣赏与独立理解，教师应做的不只是解析歌剧，而是在欣赏过程中引导学生独立理解歌剧与培养学生独立欣赏歌剧的能力。其次在学唱时，由于歌剧的演唱比一般的民歌、艺术歌曲、流行音乐都较难，因此教师应找到适合的方式，帮助学生建立学唱兴趣，简化歌曲的演唱难度。如在学习歌剧《图兰朵》中的欣赏片段《今夜无人入睡》时，

教师可以先给学生讲解其创作背景，介绍歌剧中哪些音乐片段借用了江苏民歌小调《茉莉花》，通过已知的文化，引申到未知的教学内容，从而建立起学生的学习兴趣。其次可以先模唱《茉莉花》旋律，从而引申到歌剧中借用此旋律创作的歌曲《东边升起月亮》。随后再回到《今夜无人入睡》歌

曲的模唱教学。由浅入深进行教学，这种方式能够更好地帮助学生理解与学习歌剧，产生更多的学习兴趣。这一教学方法，不仅拓宽了学生的知识面，帮助学生感知中西文化的差异与融合，也能够很好地提升学生的音乐技能。

表 1

教材类型	单元主题	课程主题	教学方式	涉及相关戏剧（歌剧、音乐剧）
人音版 必修 1 鉴赏	第十三单元 古典音乐的殿堂	第二十四节 莫扎特	作品鉴赏《序曲》	莫扎特《费加罗的婚礼》
	第十四单元 自由幻想的浪漫 乐派	第二十九节 威尔第	作品鉴赏《凯旋进行曲》	威尔第《阿依达》
			知识（歌剧、意大利歌剧、威尔第）	
人音版 必修 2 歌唱	第七单元 感受经典		作品鉴赏《在幼发拉底河岸》	威尔第《纳布科》
	第八单元 时代新韵		实践《回忆》（合唱）	音乐剧《猫》
人音版 必修 6 音乐与戏剧	第六单元 欧洲歌剧	第十八节 欧洲歌剧及其表 现形式	作品鉴赏《你们可知道》	莫扎特《费加罗的婚礼》
			作品鉴赏《饮酒歌》	威尔第《茶花女》
			作品鉴赏《今夜无人入睡》	普契尼《图兰朵》
			作品鉴赏《纽伦堡的名歌手》 序曲	瓦格纳《纽伦堡的名歌手》
			知识（欧洲歌剧常识、歌剧中的演唱、歌剧管弦乐队及器乐曲、歌剧的音乐结构）	
		第十九节 民族乐派歌剧	作品鉴赏《被出卖的新嫁娘》 序曲	斯美塔那《被出卖的新嫁娘》
			作品鉴赏《波罗维茨舞曲》	鲍罗丁《伊戈尔王》
			作品鉴赏《印度客商之歌》	里姆斯基-科萨科夫《萨特科》
			知识（民族乐派与歌剧）	
		第二十节 轻歌剧与喜歌剧	作品鉴赏《蝙蝠》序曲	约翰·施特劳斯 轻歌剧《蝙蝠》
	作品鉴赏《木偶之歌》		奥芬巴赫 喜歌剧《霍夫曼的故事》	
	知识（轻歌剧与喜歌剧）			
	拓展探究			
	排演实践《饮酒歌》		《茶花女》	

2 学科融合背景下高中歌剧课堂教学实践的具体探索

2.1 音乐与历史结合教学——学科融合下的音乐文化理解

莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》中有两首歌曲《序曲》《你们可知道》被选入高中音乐教材，可以看出这部歌剧影响深远，而什么使其有如此影响力与教育价值，则需要深入发掘其创作的历史背景。

(1) 歌剧反映历史背景：该部作品创作于18世纪末，当时的欧洲正处于启蒙运动的高峰期，社会各阶层之间的矛盾逐渐显现。歌剧取材于法国戏剧家博马舍的同名喜剧，剧作通过对贵族与平民之间关系的讽刺，揭示了当时社会的不平等和对权力的质疑。而莫扎特将其创作为歌剧，通过音乐进一步强化主题，使作品在音乐和戏剧上都达到了新的高度。

教师在这部歌剧鉴赏教学中，可以通过“讲故事”的方式陈述历史背景，结合图文、音画帮助呈现，以此激发学生的学习兴趣，毕竟戏剧艺术本身就具有一定的故事性。

(2) 歌剧反映社会现实：歌剧中通过费加罗和苏珊娜的爱情故事，讽刺了封建婚姻制度的不公平和不合理，歌颂了自由爱情与平民智慧，对于当时的社会具有一定的启发意义。对于社会现实的思考，是高中生喜欢的话题，可以通过“思考问题”进行切入，感受歌剧音乐创作的魅力。

2.2 情境创设与氛围烘托——特定情境下的音乐文化理解

《解读》中，对于“如何引导学生通过鉴赏、感受、体验、理解、比较等途径学习多种戏剧形式的优秀作品”^[9]进行了回答。例如，选配适当的音乐，有表情地朗读散文、诗词、语言、童话等文学作品。在必修2歌唱教材中，选取了

歌剧《纳布科》当中的合唱片段《在幼发拉底河岸》（又名《飞吧，思想，乘着金色的翅膀》），这首合唱作品不仅有沉重忧伤的旋律动人心弦，也有着极为优美的歌曲配词。因此教师在课堂导入时，可以用歌曲作为音响背景进行配乐，让学生有感情地朗读歌词，通过这一教学手段，能够帮助学生体会当时“奴隶们”渴望回到家乡、思念故乡的心情。如歌词：“奔驰吧我们的渴望，去到那深山峡谷的地方，就在那里散发着芳香，那是我们家乡，亲爱家乡”，其中透露着无尽细腻的、克制却又强烈的情感，因此作品通过优美的语言与旋律的结合表达出歌剧人物的心情。在这样强烈的情感共鸣中，学生自然能够体会与理解歌曲的创作背景。当然，这也需要教师有一定的情感渲染能力，在建立课堂情景的同时，能够用语言的魅力烘托悲伤沉重的课堂氛围，使学生在一定的情绪感染力下，唱出不愿被奴役、渴望回到家乡的心情。在情绪体验中也能够使学生更容易进入音乐氛围，自然学会并演唱这首合唱曲的优美旋律。

由于高中音乐课堂受到许多硬件条件的制约，无法真正还原歌剧的真实场景，教师也可以通过一定的技术手段来达到特定情景的创设，如可以引用歌剧原版视频，充分发挥视频声、光、色、形合一的优势来达到情景的创设，或以PPT呈现场景图片，创设出一定的歌剧氛围。

2.3 歌剧排演沉浸式体验——实践中感受音乐文化魅力

三册教材中通过“排演实践”歌剧这一教学方式进行的片段只涉及到《茶花女》中的《饮酒歌》。为何选取这首作品进行排演，其缘由应有以下几点：首先，歌剧内容选材于小仲马的文学作品《茶花女》，是大多数学生了解并熟悉的；其次，这首歌曲以宴会为背景进行演唱，这一场景适合更多学生参与到歌剧的排演中；其三，这首歌曲旋律简洁明快、朗朗上口，能够迅速调动学生的演唱情绪，抒发情感；最后，对于“爱情”这一话题也是高中阶段学生最为懵懂与感兴趣的，相较于初中生，高中阶段的学生具有更为良好的表达能力以及对于爱情的认知、世界的认知、价值观的建立等都较为完整。歌曲中表现了主人公对真诚爱情的渴望和赞美，充满着青春的活力，因此这一歌剧片段的选取符合了高中生的心理发展。

近年来，沉浸式游戏体验项目，如剧本杀、桌游等在青年一代中非常流行，这一“沉浸式体验”方式能够帮助青年群体全身心投入游戏而短暂忘记现实世界的压力。在歌剧表演体验中，也具有沉浸式的艺术氛围，教师应充分发挥歌剧排演的艺术魅力，创设良好氛围，使学生全身心投入到歌剧排演的情境中。学生沉浸投入歌剧表演时，一定程度上能帮助其忘记现实中的学习压力、释放心情。并在结束表演后，重新调动学生良好的情绪与学习积极性。歌剧表演能够充分

发展学生的表演能力与创造能力，当学生的主观性被激发，就会有一定的表演欲望，从而活跃课堂氛围。

3 歌剧教学中“文化理解”的必要性与反思

音乐是一种文化现象，音乐与文化二者互相包容。歌剧相对于器乐、声乐来说，涉及的范围更广泛，因此“文化理解”在歌剧的教学中格外重要。

首先，歌剧的学习必然包含对其特定文化背景的学习与理解，学生在歌剧学习中，能够拓宽文化视野，以平等的价值看待多元文化的繁荣发展，以此获得更好认知世界的方式。其次，歌剧中所呈现的社会背景，讲述的故事情节、人物关系、剧情走向、处理问题的方式、应对人生的选择等，都能为欣赏者带来一定的启发意义。正如一千个读者心中有一千个哈姆雷特，每位欣赏者都能在歌剧中获得不同的音乐体验与情感共鸣。高中阶段的学生在歌剧鉴赏中，不仅能够体会剧情从而感悟人生，也能够一定程度上增强应对生活中种种难题的应变能力。其三，在歌剧排演实践中，能够帮助增强学生合作学习的能力，塑造高中生的完整人格，以及在一定程度上辅助其他学科的理解与学习，例如对于历史的整体脉络梳理能够更加清晰具体。

若抛开“文化理解”的部分，歌剧教学本身是一门基于音乐的艺术，教师不能忽略音乐课堂中音乐自身的主体性地位。在歌剧教学中，教师设计课程首先需要通过音乐的方式，以此帮助学生理解歌剧中所蕴含的民族文化特点和规律，才能使学生体会到音乐作为文化的精神实质。反之，对于文化的讲解应适度，若为了帮助学生理解，而过多讲述历史或“故事”，则会使音乐处于附加地位，导致学生可能并不是真正通过音乐建立对于多元文化的认知，这便失去了音乐独特的教育价值。

4 结语

歌剧，是高中音乐教学中不可缺少的一部分。在这个越发重视美育浸润的社会教育背景下，对于艺术类课程的教学也引发了诸多思考。从“核心素养”的提出，到“学科融合”的建设，教育界逐渐认可音乐艺术独特的教育作用。我国艺术教育的根本任务是“立德树人”，因此注重学科融合及多元文化理解，能够帮助学生塑造健全品格。学生在文化理解的背景下进行音乐的学习，需要教师们注重文化融合。在解读“文化理解”这一核心要素时，思考学生本身是否通过历史、文学等课程的学习就能理解文化？音乐教育过程中采取讲述“文化”的方式，应该是辅助于音乐感知的，而不是主体地位。即便音乐教育最终要达到的目的是文化理解，也应该是在实际的音乐知识与技能掌握中，建立文化理解。艺术是文化中的一部分，但音乐教育的课堂，绝不能忽略“音乐”的特殊地位。正如贝内特·雷默在《音乐教育的哲学》中对

于音乐教育本质的思考^[7]以及洛秦教授在其文章中所阐述对于“音乐中的文化与文化中的音乐”^[8]这一观点的见解,需要音乐教师们思考与吸收,并真正做到美育浸润的音乐教育。

歌剧的学习不仅能够帮助学生理解其他国家、民族的文化,也能够帮助其建立对本民族的文化认可。学生在“文化理解”的核心素养下学习歌剧,理解不同的文化内涵、加深对于不同文化的深刻理解。音乐教师在自身素质、素养提升的同时,将歌剧艺术中的“音乐与文化”融合教学,探索教育方式、创设良好课堂氛围,建立学生对歌剧艺术的学习兴趣与文化理解。音乐教师们不应忽视任何一种艺术形式能够为学生带来的巨大的潜在教育价值,也许只是一个小小的契机或是一个小小的场景,便能触动学生对于美的无限追求与向往,达到美育浸润的教育目标。

[参考文献]

[1]教育部基础教育课程教材专家工作委员组织编写;普通高中音乐课程标准修订组编写;王安国主编.《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)解读》.北京:高等教育出版社,2020.11(2022.12重印).第19页

[2]中华人民共和国教育部制定.《普通高中音乐课程标准》(2017年版2020年修订).2版.北京:人民教育出版社,2020.5(2023.7重印).第6页

[3]中华人民共和国教育部制定.《普通高中音乐课程标准》(2017年版2020年修订).2版.北京:人民教育出版社,2020.5(2023.7重印).第7页

[4]教育部基础教育课程教材专家工作委员组织编写;

普通高中音乐课程标准修订组编写;王安国主编.《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)解读》.北京:高等教育出版社,2020.11(2022.12重印).第47页

[5](英)菲利普·唐斯著 孙国忠等译.诺顿音乐断代史丛书《古典音乐——海顿、莫扎特与贝多芬的时代》[M].上海:上海音乐出版社,2012:12.第767页

[6]教育部基础教育课程教材专家工作委员组织编写;普通高中音乐课程标准修订组编写;王安国主编.《普通高中音乐课程标准(2017年版2020年修订)解读》.北京:高等教育出版社,2020.11(2022.12重印).第129-130页

[7](美)贝内特·雷默著 熊蕾译.音乐教育的哲学[M].北京:人民音乐出版社,2003:5.

[8]洛秦著 罗艺峰导读.音乐中的文化与文化中的音乐:新修订版[M].上海:上海音乐出版社,2021:7.

作者简介:

周妙(2000-),女,汉族,浙江温州人,江苏师范大学硕士研究生在读,研究方向:音乐教育。

张慧娟(1978.04-),女,汉族,山东曲阜,江苏师范大学音乐学院副教授,硕士生导师,上海音乐学院博士,南京艺术学院博士后。主要研究方向:西方音乐史研究、外国作曲家与作品研究、作曲与作曲技术理论研究。

基金项目:

课题来源:2025年度江苏师范大学研究生科研与实践创新计划;项目批准号:2025XKT1149。