

英语音乐剧在中学英语教学中的融合路径探究：意义、策略与实践

龚至卿

(广西师范大学外国语学院, 广西壮族自治区桂林市, 541004; 2697761055@qq.com)

摘要: 英语音乐剧融合语言、音乐与表演, 是一种富有教育意义的语言学习资源。其生动情节、真实语言和文化内涵, 有助于激发学生兴趣, 提升语言运用能力与文化理解。本文通过文献研究与案例分析, 探讨音乐剧在中学英语教学中的应用价值与实践策略。研究发现, 音乐剧有助于提高学生表达能力、学习主动性和跨文化意识。文章从剧本选择、教学设计到课堂实施等方面提出可行路径, 旨在为英语教师提供可操作的教学参考。研究认为, 音乐剧教学有助于推动英语课堂多样化发展, 值得进一步推广。

关键词: 英语音乐剧; 中学英语; 教学设计; 文化理解; 语言实践

引言

语言教育正面临多样化发展需求。传统“灌输式”教学逐渐被强调学生主体性、交际能力与文化素养的新理念所取代。英语音乐剧的教学探索, 正契合了这一趋势。它不仅为语言学习者提供了真实、生动的语言环境, 也让课堂内容更具感染力和艺术魅力。作为跨学科的整合性媒介, 英语音乐剧融合了语言输入、表演输出与文化理解, 在实际教学中具有高度实践价值。

Urbanc指出, 音乐剧中融合的歌词语言往往更加贴近日常交际场景, 学生能在表演、欣赏与改编的过程中更自然地使用英语, 并在音乐旋律中增强语言节奏感和语音感知 [1]。随着“核心素养”理念的提出, 英语音乐剧不仅能支持听说读写技能的发展, 也有助于培养学生的表达力、创造力与团队合作精神。

1. 英语音乐剧的教学价值

1.1. 激发兴趣, 提升课堂参与感

英语音乐剧中的对话、歌词和舞台语言真实自然, 涵盖大量高频表达与语法结构。通过跟唱、朗读、模仿台词等方式, 学生能够在真实情境中内化语言知识, 提高语言输出能力与语感水平。例如 *The Sound of Music* (《音乐之声》) 中的 “Do-Re-Mi” 一曲, 不仅是音乐教学中的经典, 还可以帮助学生学习英语字母歌、数字和音标, 并感知英语节奏与押韵。通过情境化的歌词学习, 学生不仅记住了句式 “Let’s start at the very beginning”, 还理解了如何表达时间顺序、因果关系等抽象语义。教师在讲授日常问候句型时, 结合 *Beauty and the Beast* (《美女与野兽》) 中对白进行角色扮演训练, 学生参与热情高涨, 课堂氛围活跃 [1]。

1.2. 提升语言习得效果

音乐剧中的语言具有语音重复性与节奏性, 音乐旋律与身体动作的结合有助于多通道感官刺激, 进而提升词汇记忆与句型迁移效率。英文歌词比传统教材语料更具口语性和实用性, 能够直接应用于真实交际场景。教师通过分析经典唱段的语法结构与语言功能, 有助于学生在理解中掌握表达技巧 [1]。

1.3. 拓展跨文化理解能力

英语音乐剧大多植根于西方文化背景, 其情节与角色设定承载了特定的价值观念和文化象征。教师可引导学生分析剧中人物行为与文化差异, 增强其跨文化交际意识与包容力。如 *Les Misérables* (《悲惨世界》) 以法国大革命后的社会为背景, 探讨正义、信仰、宽恕等议题。通过赏析该剧, 学生不仅能了解法国的历史背景与社会结构, 还能深入思考道德冲突与人性光辉。在课堂讨论中, 教师可以设计问题引导学生思考: 主

人公冉阿让面对警长沙威时的选择，反映出怎样的价值判断？这些探讨有助于学生建立更为开放、多元的世界观。在教学实践中，教师可引导学生比较剧中价值观与中国文化异同，增强跨文化理解能力，提升语用意识。

1.4. 促进情感态度与价值观形成

音乐剧中蕴含的情感表达与价值观引导，能够激发学生的情绪共鸣与道德思考。例如*Annie*（《安妮》）讲述了孤儿安妮在困境中始终保持乐观、勇敢的故事，剧中主题曲“Tomorrow”传递出“永不放弃”的精神内核。学生在演唱这首歌曲时，不仅锻炼了发音、节奏，还潜移默化地接受了积极向上的人生态度。教师可以通过角色扮演与课堂讨论，让学生在理解人物动机的基础上代入角色，增强同理心与责任感。

1.5. 丰富课堂教学形式

英语音乐剧融入课堂可打破传统“教师讲—学生听”的单一模式，引导学生进行角色扮演、小组合作、舞台演绎等活动，增强课堂的互动性与参与感，营造生动活泼的学习氛围。例如在*Matilda*（《玛蒂尔达》）的教学中，教师可以让学生模仿剧中“Revolting Children”的片段，探讨儿童权利、家庭教育等议题，并将歌词改编成自己创作的小段落，用英语表达自我。这种基于表演与重构的教学形式，不仅激发学生的创造力，也提升了他们的语言实践能力。

2. 教学实践路径探析

2.1. 剧本选取与资源准备

教师可根据教学目标、学生水平和课时安排，选择适宜的英语音乐剧片段，如*Matilda*, *Frozen*（《冰雪奇缘》）, *Hamilton*（《汉密尔顿》）, *Dear Evan Hansen*（《致埃文汉森》）等。选材要兼顾语言难度、主题深度与学生兴趣，确保内容贴近学生生活实际。对于初中阶段的学生，可优先选择儿童音乐剧或动画改编作品，其语言较为浅显，情节生动易懂，如*Frozen*中《Let It Go》一曲已为多数学生熟知，有助于激发参与积极性。资源方面，教师需准备视频片段、歌词文本、词汇表、背景资料等，必要时可使用字幕帮助理解。

2.2. 课前导入与文化背景铺垫

教学前通过播放主题音乐、展示剧照、提问等方式导入情境，激发学生兴趣。例如在导入*Hamilton*教学时，可先介绍美国独立战争的背景，以及主人公汉密尔顿的生平，引导学生思考“如果你生活在革命时期，你会怎么做？”通过这种文化背景铺垫，学生能更好地理解剧本内容，增强代入感。

2.3. 教学环节设计

教学环节可按照以下的四个步骤进行：

1. 语言输入：播放经典片段，引导学生关注台词语音语调、关键词汇与表达方式；
2. 语言输出：通过模仿演唱、情境对话、剧本朗读等方式，提升学生的语言表达能力；
3. 创编与表演：组织学生对片段进行再创作、角色扮演，增强其语言运用的创造力与合作精神；
4. 评价与反思：课后引导学生撰写观剧感受、语言点归纳、文化理解等，巩固学习效果。

同时，也可采用“激趣导入—语言输入—角色扮演—演出展示—反思提升”五环节教学流程。教师通过视频导入激发兴趣，引导学生分析歌词语义和句式结构，在创演与演绎中进行语言输出，最后组织学生进行反思与评价。该流程强调了输入与输出、理解与运用的双向结合，具有良好的教学实效 [1, 2]。

2.4. AI辅助与多元评估机制

近年来，AI技术在语言教学中的应用逐渐广泛。马紫佳研究指出，利用AI平台辅助学生改写英文歌词、设计场景对话，有助于提升学生的语言创新表达能力和词汇迁移能力 [3]。AI工具还能实现音频配音、语音识别反馈，为学生提供个性化指导与即时纠错服务，提升学习效率与语言质量。教师也可探索表演性评估策略，如演出评价量表、小组互评记录、口头反思展示等，打破传统笔试束缚，真正考查学生的语言综合素养与实践能力。

2.5. 课后拓展与资源整合

教师可推荐学生观看完整剧目、查阅相关资料、参与剧本创编活动，鼓励其在课外延伸学习。同时鼓励语文、音乐、美术等学科教师合作开展跨学科项目，如组织“音乐剧英语周”活动、“英语剧展演节”，在

全校范围营造语言学习氛围。

3. 实践挑战与对策建议

尽管英语音乐剧教学具备诸多优势，但在实际操作中仍面临诸多挑战。

首先，师资短缺是主要障碍。许多教师缺乏音乐与戏剧教学经验，难以胜任音乐剧组织与指导任务。其次，资源匮乏限制教学实施。适配中学的剧本与配套材料较少，教师常需自行选段与改写。再次，学科评价体系不匹配。目前中考英语仍以笔试为主，音乐剧教学缺乏明确的教学评价标准与教学时长保障 [2]。

为应对这些问题，应从三方面入手：

1. 加强师资培训，建立“英语+艺术”复合型教师培养体系；
2. 建设资源平台，开发剧本库、教学视频与课堂案例，推动区域共享；
3. 优化评价机制，纳入过程性评价与表现性评价，鼓励英语表达多元化 [2, 3]。

此外，鼓励学校开设“英语音乐剧社团”，利用课后服务时间组织排练演出，将课堂教学成果向活动平台延伸，也能丰富学生综合素养发展路径。

4. 教育影响与理论支撑

英语音乐剧的教学实践不仅提升语言能力，也对学生的认知、情感和社会行为产生深远影响。Chen等人实证研究表明，参与音乐学习任务的学生在创造性思维、自尊水平与语言表现力方面显著优于对照组，且表现出更高的积极情绪状态和自我效能感 [4]。

从多元智能理论出发，音乐剧教学可激活学生的语言智能、音乐智能、身体运动智能与人际交往智能，有助于学生多维能力的全面发展。教育心理学也指出，富有情感色彩的教学活动可显著提高学生的学习动机与持久专注力 [4]。

因此，英语音乐剧不仅是“语言学习”的载体，更是“人格培养”的课堂。

5. 结语

英语音乐剧融合语言、艺术与文化，具备强烈的情感表达与交际实践价值，是推动中学英语教学转型升级的重要途径。本文通过文献梳理与案例分析，探讨其在中学英语教学中的融合方式及策略，指出其教学优势与现实困境，并提出相应应对建议。

未来应推动政策支持、师资保障与课程机制建设，在课内外场域融合开展音乐剧教学实践。同时应鼓励教师探索“英语+艺术”“语言+技术”的跨界融合路径，在新时代教育格局中充分发挥英语音乐剧的教学潜力，助力学生全面发展。

参考文献

- [1] BOJANA URBANC. Musical English – Teaching through Musicals [EB/OL]. 2015 [2025-7-7]. <https://eflmagazine.com/teaching-through-musicals/>.
- [2] 亓莱滨, 张亦辉, 郑有增, 等. 现代化与传统教学手段实施效果主观评价比较研究 [J]. 当代教育科学, 2006(3): 38–40.
- [3] 马紫佳. AI辅助创作音乐剧唱段在初中英语词汇教学中的研究 [J]. 科教导刊(电子版), 2024, (27): 204–206.
- [4] MENG CHEN, MOHAMMAD MOHAMMADI, SIROS IZADPANAH. Language learning through music on the academic achievement, creative thinking, and self-esteem of the English as a foreign language (EFL) learners. Acta Psychologica, [Z].