

课堂中京剧教学内容最优化设计探析 ——以《走近京剧》一课为例

沙赛红

(南通市新桥中学,江苏 南通 226008)

摘 要:为了强化学生的民族文化知识,适时有效地推进京剧进课堂,对京剧的教学内容进行最优化的合理设计显得尤为重要。通过教学内容的设计要求、教学内容素材选择、教学内容最优化组合三个方面来进行讨论,把握京剧进课堂的教学目标、紧扣学生特点,层层递进又融会贯通。教师对于三者关系的把握,有助于其更好地把握课堂,使学生在有限时间内提高对京剧艺术的整体认识。

关键词:中学;京剧;最优化

中图分类号:J821;G63

文献标识码:A

文章编号:1008-3499(2011)15-0050-03

京剧被誉为中国的“国粹”,中华民族文化的瑰宝。教育部在初中音乐课程中开设了京剧赏析,就是让学生了解中国传统优秀文化,学习基本的戏曲知识,听懂、学唱一些经典的京剧唱段,提高审美修养。如何在有限的课时中,充分展示国粹的魅力和博大精深,让学生更好地得到知识熏陶与审美体验,就需要对京剧教学内容进行最优化的设计安排。本文以《走近京剧》一课教学内容设计为例,试对此作一探析。

一、初中京剧教学内容最优化设计要求

教学内容最优化设计是指教师对与教学目标相关的内容进行选择、组织和再加工,规划教学内容的表达或呈现方式,使之更有效地为学生所掌握。义务教育阶段中京剧的教学目标是让学生了解戏曲的起源、发展、唱腔、京剧乐队、特点等知识,熟悉京剧艺术的行当、乐队、脸谱等音乐文化知识,通过聆听教材所选唱腔,学唱简单唱段,体味其音乐魅力。如何把握京剧特点,根据教材要求,优化组织教学内容,巧妙地利用各种教学资源,以达到京剧教学内容最优化设计目的,笔者认为应当注意以下几点。

(一) 教学内容要由浅入深、由简入繁、由易到难

因为京剧唱词和对白多采用文言文,晦涩难懂,且大多为古典戏剧,内容脱离学生现实生活,加之京剧音乐节奏较慢,与现代中学生生活节奏不合拍,而且日常与京剧的接触较少,学习京剧存在着一种排斥

心理,因此要逐渐培养学生对京剧的兴趣,采用寓教于乐,循序渐进的方法,引导学生步步深入,慢慢着迷,渐渐熟悉,从而掌握相关知识。例如,为了更好地让学生了解关于京剧乐队的相关内容,可以将传统乐器伴奏和电声乐队伴奏做比较,电声乐队充分的音响效果和强烈快速的节奏一下子吸引住学生,在这基础上让学生亲自体验,小组合作教师提前设计的京剧常用节奏组合,激发起学习兴趣,然后潜移默化地渗入文场音乐与武场音乐的区别。一步一个脚印,切勿操之过急。

(二) 巧用多种教学手段,引人入胜

要巧妙地利用各种教学资源、教学辅助工具将课程内容与形式巧妙结合,更好展示教学内容,吸引学生。将音响、电视机、多媒体课件、乐器、图片和模型实物等多种教学工具带入课堂,把京剧的丰富性全面地展示出来。现代化教学手段的使用有利于教师更好地实现简单语言陈述所无法达到的教学效果。利用这些手段让学生通过视、听、唱、做来体验京剧的韵味。此外还可以把一些京剧典故、脸谱知识、小游戏穿插于课堂中等。

(三) 教学内容与初中生特点相适应

从生理上看,初中生大都处在变声期,女声尖细,男声低沉粗哑;从心理上看,他们已走过了小学“童言无忌”的阶段,开始变得羞涩而内敛。但同时,他们的见解也不断趋于成熟。教师在教学中应考虑到这些特

收稿日期:2011-06-12;修订日期:2011-06-26

作者简介:沙赛红(1975-),女,江苏南通人,南通市新桥中学一级教师,南通市音乐家协会会员,主要从事音乐课堂教学研究,(E-mail)sha1010@tom.com。

征,灵活地处理教材。可以试着让学生谈谈他们对京剧剧中哪些元素印象最深,杂技的丑角与京剧丑角的异同,在探讨思考中得到提升。

(四) 多学科知识的融会贯通

比如京剧中的虚拟性,以虚代实、以简代繁、以点代面、以局部来表现整体。可以将其他门类艺术如绘画、电影蒙太奇的虚拟性与之对比阐述;通过京剧与诗的关系分析京剧的含蓄美与夸张美;通过京剧与其他戏剧形式对比,介绍京剧行当所具备的高度凝炼与规范特点,及其如何将人物内在特征加以外化。

二、京剧教学内容素材选择

教学内容素材的选择要突出以审美为核心,注重京剧本身的艺术美,强调其民族性与经典性。将京剧相关知识技能学习融于教学中,体现时代感,开放性地吸收有京剧元素的流行音乐内容。例如京歌《唱脸谱》,其中内容既有京剧特点,同时也兼顾科学性、实践性、愉悦性、综合性、艺术性等要素。素材要为教学目标服务,方便课堂使用,能吸引和调动学生。在素材的早期收集中还还可以让学生参与进来,展示学生收集的各种京剧资料,如京剧音像、图片、文字资料、报刊、学生表演的京剧片段等,进一步提高学生参与热情,更好地融入课堂。

在《走近京剧》一课中课本和参考资料选择以下几个方面。

(1) 京剧起源徽班进京及演变发展。

(2) 京剧唱腔及西皮和二黄特点风格属性和京胡定弦。

(3) 京剧行当:从人物的性别、年龄身份、性格、扮相及表演特点来观察分析生旦净丑,介绍典型角色。

(4) 京剧表演中的唱、念、做、打的程式。

(5) 京剧的乐队,以管弦乐器为主的文场和以打击乐器为主的武场。

(6) 京剧脸谱的三类色画方法:揉脸、抹脸、勾脸和色彩与人物性格的关系。

(7) 四大名旦。梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生四位京剧表演艺术家的代表唱段。

(8) 现代京剧文革中家喻户晓的《智取威虎山》、《沙家浜》、《红灯记》等八个样板戏唱段内容。

声像及图片资料选择了不同行当细分的典型形象资料、二黄与西皮辨析的声像资料、脸谱图片资料、文场与武场乐队乐器的展示及学生演奏示范、《贵妃醉酒》、《打虎上山》等唱段等等。例如在讲授行当划分时,配合的是生、旦、净、丑的脸谱投影;在介绍京韵大鼓的乐器构成时播放的是骆玉笙的《林冲夜奔》片

段;在讲述梅兰芳的唱腔及表演风格特征时给学生展示的是大师清晰的视听欣赏《贵妃醉酒》。

其他资料:一些学生提供的素材资料、京剧典故点滴、快识脸谱游戏、剧目人物行当连连看游戏资料等。

三、京剧教学内容最优化组合

有了设计要求有了素材,再将内容进行优化组合,具体要求处理按程序可分为四个阶段。

(一) 京剧教学内容的分析

本课可以设计为两课时。第一课时了解京剧的历史、发展、起源等知识及戏曲的表演特色。第二课时学习京剧艺术,重点了解京剧的行当。不仅要进行京剧的表现手段及背景知识的了解,更要注重对作品的人文内涵、情感意蕴、艺术特色和社会价值的探究,将知识技能结合到作品本身给人的情感体验中去。主要包括:京剧作品内容、表演手法、结构、背景、艺术价值、审美体验等。

(二) 选定课程重点

课程重点是京剧表演特色,京剧唱腔中的西皮二黄的区别,京剧行当的划分辨析,京剧脸谱,名段赏析。要让学生在重点突出的教学内容中探寻到京剧艺术中蕴含的无穷魅力,激发他们对京剧艺术的热爱。

(三) 组合安排课堂教法

引课阶段:知识竞赛引人入胜。由于课时短、内容多,我们请学生在课前收集有关戏曲方面的资料,在课上,通过展示和交流学生们的资料,并以知识竞赛的形式,使学生学习探究戏曲的起源、发展、特点等知识,老师也要收集大量的资料,以作课上补充和说明。

实践阶段:深入探讨环环相扣。设计四个教学环节,引导学生积极探讨京剧的主要艺术特色。从欣赏(或跟唱)《唱脸谱》切入。第一环节“看一看”:欣赏梅兰芳的代表剧目《贵妃敬酒》和现代京剧《智取威虎山》选段;第二环节“学一学”:模仿京剧表演唱、念、做、打四功;第三环节“想一想”:学习辨析行当、唱腔;第四环节“比一比”:学生按小组划分,让各组自由选择各自喜爱的片段进行学唱比赛,通过学唱简单的京剧唱段、体验京剧唱腔的韵味。

反馈阶段:总结互动。采用交流讨论等方法将本课的知识点进行总结,如设计表格请学生进行填充。与学生互动,查找薄弱环节,反复磨合,提高课堂教学质量。

(四) 总分结合,融会贯通

针对学生特点,目前阶段宜以讲授为主,赏析为辅,鼓励学生参与。讲课内容由总到分,再由分汇总。从京剧起源说起分析京剧特点,可以让学生根据他们

对京剧了解的一些内容,表述自己对舞台上京剧艺术各种表现手法的理解,然后针对学生片面的、不连贯的理解和陈述进行细化剖析,分层逐步讲解,细化介绍基本概念。再找某一唱段让学生分析京剧基本概念和特色,由此汇集上升,进而对京剧做到整体把握。这样可以教学内容融会贯通,学生们既对基本概念准确理解,又形成对京剧艺术的整体认识。

四、结语

京剧教学在音乐教学中仍属于探索阶段,对教学内容的最优化设计是为了更好地贯彻教纲要求,提高教学效果的重要手段。通过京剧进课堂的实践,我们

将努力传授京剧课程,使被誉为中国的“国粹”的京剧进一步发扬光大,保护好这一中华民族文化的瑰宝。

参考文献:

- [1] 巴班斯基.教学教育过程最优化[M].吴文佩,译.北京:教育科学出版社,1986.
- [2] 教育部.音乐课程标准:实验稿[M].10版.北京:北京师范大学出版社,2003.
- [3] 陈国华.京剧艺术论[M].长春:吉林人民出版社,2007.
- [4] 曹理.音乐学科教育学[M].北京:首都师范大学出版社,2000:240-248.

Optimal Teaching Methodology of Beijing Opera for Middle School Students ——Taking “Getting to Know Beijing Opera” as an Example

SHA Sai-hong

(Xinqiao Middle School, Nantong 226008, China)

Abstract: In order for middle school students to gain more knowledge on traditional culture and bring Beijing Opera to campus, it is very important to optimize the teaching methodology. This article attempts to discuss the requirement of contents, choice of teaching materials and optimal combination of contents. All the discussions are focused on the object of bringing Beijing Opera to campus and taking students' interest into consideration, which play out in an orderly manner and are closely related with each other. Good understanding of these three aspects will enable the instructor to better control the course and thus help students to better comprehend Beijing Opera as a form of art.

Key words: middle school; Beijing Opera; optimization

(责任编辑:赵 鸣)