

传统与现代携手 建构京剧新课堂

——关于“京剧进校园”的尝试与思考

■张旭东

中国戏曲是世界三大古老戏曲之一，在世界戏曲舞台上独树一帜。京剧更是我国的国粹，它以高超的表演艺术和拥有众多名角、名剧目而成为中国戏曲的代表，饮誉世界。但近些年来，由于时代浪潮的冲击，京剧现状不容乐观，集中表现为观众群的大大减弱。针对这一现状，教育部提出，今年将在北京、上海、江苏等十个省市的中小学音乐课程中增加京剧内容，并在试点的基础上向全国中小学推广“京剧进课堂”。我校音乐组以此为契机，在高年级进行了“京剧进校园”的课题研究。

新课程要求在音乐教育中把“文化传承”作为一个不可或缺的价值体现，通过学习京剧，学生将会了解和热爱中华民族的文化，在拓宽审美视野，提高审美情趣方面有着重要意义。因此京剧进课堂意义重大，是架起青少年通向传统文化的一座桥梁。

如此看来，博大精深的京剧艺术，理应受到当代青少年的喜爱与关注，但通过调查发现有许多学生不喜欢京剧。怎样解决这一矛盾呢？如何吸纳传统的精华，让京剧这一古老而经典的艺术能在快节奏的现代社会中传承发扬呢？

我分析了儿童不喜欢京剧的原因，主要有以下几种情况：1.剧情与学生距离远。2.京剧成人化。3.唱腔难度大。4.唱词难理解。出现以上现象不能怪我们的学生，要让他们喜欢京剧关键在于教师要创设吸引学生走进京剧的良好课堂。那种抛弃传统的做法是不可取的，而光停留在老路上，不寻求新发展也只会让京剧走进窄胡同，我们应找到传统与现代的结合点，两者交融，共同建构京剧的新课堂。

一、传统与现代交融，巧选教学内容

传统京剧虽然博大精深，但在当代社会中，它与儿童生活、认知特点距离太远，他们对京剧看不懂也听不懂，所以在教学内容上我考虑从儿童的心理、年龄、生活特点着手，选择他们感兴趣的内容作为突破口。

1.巧用流行音乐，打开学生兴趣之门。

我针对当代儿童喜爱流行音乐的特点，选取了《唱脸谱》这首家喻户晓的戏歌作为引路砖。这首歌曲既有京腔京韵，又有流行音乐的元素，既传统又时尚，动感十足。化深奥纷繁的传统京剧为通俗易懂的现代京剧戏

歌，让戏歌架起通向京剧的桥梁，为学生打开一扇通往京剧的兴趣之门，调动了学习积极性。

2.巧用儿童歌曲，贴合学生年龄特点。

五年级教材上册的《梨园英秀》是一首兼具京剧艺术与说唱艺术特点的儿童歌曲，作品充分考虑儿童的年龄特点，表现形式富有儿童情趣。特别是其中一段赞美京剧的快板词，使学生产生了浓厚的兴趣。实践证明，选取这样的儿童歌曲能很好地激发学生喜爱京剧的情感。

3.巧选欣赏内容，引导学生感受京剧。

欣赏是学习京剧艺术的重要手段，只有喜欢听才能喜欢唱。京剧艺术源远流长，在历史长河中涌现出了许多名家名段，可以选取这些经典唱段播放给学生欣赏，有效培养学生的艺术素质。同时应考虑到学生的心理年龄特点，选取有趣的表演段给学生欣赏，例如京剧故事《闹天宫》，角色是学生喜欢的孙悟空，其中孙悟空“偷桃”的表演生动有趣。

二、传统与现代交融，巧用教学方法

传统京剧的传承主要靠老师的口传心授，以模仿为主。如果现在我们还采用知识性灌输和技能型练唱等方法，势必造成学生的反感、厌恶。因此，引起学生学习的兴趣是普及京剧艺术的关键，这就要求教师在教学中，应采用适合学生的教学方法进行教学。如《梨园英秀》一课，我采用了趣味化的教学方法，收到很好的效果。1.感受有趣的表现形式：在欣赏中感受京剧与说唱相结合的形式。2.感受有趣的节奏：儿童特别喜欢有节奏地念儿歌、童谣，本课我设计了这样的环节，有节奏地念赞美京剧的快板词，并用锣、鼓等打击乐器或快板伴奏，让学生感受京剧节奏美。3.感受有趣的形象：儿童以形象思维为主，京剧脸谱就具有色彩丰富、形象有趣的特点，通过理解、欣赏、画画等手段感受京剧独特的表现手法，在不知不觉中受到中华民族传统文化的浸润。4.感受有趣的合作：分组唱的唱、演的演、奏的奏，体验合作的快乐。

三、巧与相关学科、综合实践活动联系，实现传统与现代的融合

1.与美术学科联系。

京剧是把歌唱、舞蹈、美术、文学、武打技艺融汇在

在选择与创新中传递爱

■ 张志红

苏教版音乐教材各个单元非常注重知识的整体性、连续性、整合性和延伸性。内容多、信息量大,并有丰富的拓展内容和供教师自由补充的想象空间,这就需要教师钻进教材之中,将教材吃透后灵活变通。在备课时既要将教材内容重新归纳组合,又要摒弃教材中与学生的口味不相符或滞后于学生发展的内容,及时注入时代发展的新鲜血液,吸收生活中鲜活的素材,把它整理、融合到自己的教学中。

如苏教版第九册第一单元,教材以“爱”为主线,安排了五首新歌教学、四首欣赏歌曲和一首器乐曲教学。我抓住教师节、国庆节的有利契机,将教材重新整合,按照“母爱、父爱、师爱、博爱”的顺序,由浅入深,引导学生感受人间真爱。第一课时一上课,我便在黑板上写了一个大大的“爱”字,并问学生,看到这个字后,第一个想到的是什么人?95%的学生回答是妈妈,还有极少一部分学生喊着爸爸、老师等等。我在黑板上写上“母爱、父爱、师爱”,又问:还有什么爱?学生说还有同学之间的友爱、对弱势群体的关爱等等。我又在黑板上写上博爱。在帮助学生对爱有个大概分类后,开始引入新歌教学。由学习活

泼、动听的歌曲《天下的妈妈都是一样的》开始,用四课时时间,循序渐进地导入父爱歌曲《长成一座山》、师爱歌曲《甜甜的秘密》、博爱歌曲《萤火虫》。这其中减少了一首新歌教学和器乐教学,增加了更多的歌曲欣赏环节和学生自由展示环节。除了教材要求欣赏的《爱的罗曼斯》、《爱之梦》等乐曲,我还为学生准备了《好爸爸、坏爸爸》、《每当我走过老师窗前》等经典歌曲,并选择一些以爱为主题的世界名画,如《西斯廷圣母》、《父亲》、《乳汁》等,从而在听觉、视觉上充分调动学生对美的感受。

在最后一课时,我又在黑板上写“母爱、父爱、师爱”,请学生将它们倒过来读,变成“爱母、爱父、爱师”,并问学生还应该爱什么?经过几个课时的学习,学生已经脱口而出“爱国、爱他人……”从接受别人的爱意识到应该付出自己的爱,从索取到赠与,一切都在音乐教学中潜移默化的进行。在备课时我力求做到整个单元的完整性、连贯性和延续性,让学生在音乐中认识爱、感受爱,从而引导他们去发现爱、感知爱、理解爱、付出爱,使音乐课堂变成温馨的爱的家园。

(作者单位:江苏省连云港市东港小学)

一起的综合艺术。我尝试在京剧教学中巧妙引进美术学科的表现方法,取得了良好的教学效果。对儿童来说,直观形象的事物最容易吸引他们,例如京剧角色的扮相、服装、道具、兵器、脸谱等等,图案丰富,色彩鲜明,视觉上很吸引人。学生学习了《唱脸谱》一歌后,不仅对有趣的脸谱产生了兴趣,同时也加深了对脸谱基本谱式和色彩含义的理解,并尝试着进行勾画、涂色。在校园艺术节的合唱比赛中,五年级某班同学带着自己制作的京剧脸谱亮相舞台,虽然制作得不是很专业,但我觉得这一活动很好地体现了学生对京剧的爱好与创意,培养了学生的动手实践能力。

2. 与现代信息技术学科联系。

随着信息技术的普及,教学现代化展现多姿多彩的面貌,我们可以利用其来辅助音乐教学,开发学习资源,调动学生的学习积极性,从而提高教学质量。京剧是一门舞台表演艺术,我们应充分利用录像、网络等现代科学技术或引导学生上网浏览京剧表演,使学生视听结合,领略京剧这门综合艺术的魅力。如我校蒋老师上的《走进京剧》一课,为了使学生了解京剧生、旦、净、末、丑

各行当的特点,分别播放了各行当表演的录像,学生看得津津有味,情不自禁地投入到学唱中,达到了事半功倍的效果。试想,如果光凭教师口头介绍学生容易搞清楚而且感兴趣吗?

3. 与综合实践活动联系。

如巧扮音乐室墙壁,墙饰不仅能美化音乐室,它的潜在的艺术功能也不可小视。因此,在布置音乐教室墙饰的时候,我们充分考虑到孩子的参与性,共同来创设京剧艺术氛围。我校六年级开展了设计制作“京剧手抄报”的综合实践活动,制作优秀的报纸被张贴在音乐教室的墙壁上,使学生在这种天长日久的无声熏陶下,与京剧走得最近。五年级开展了制作京剧脸谱的活动,一张张惟妙惟肖、色彩纷呈的脸谱从学生手中诞生了,把音乐教室静静的墙壁变成了会唱戏的墙。

总之,我在京剧教学实践探索中深深体会到,如果能真正理解新课程理念,巧妙利用课程资源,从传统中吸取精华,从现代教育理念中获取“营养”,那么何愁京剧教学缺少生动的课堂?

(作者单位:江苏省溧阳市实验小学)