

学生京剧兴趣培养的“三维体验”教学策略

浙江省湖州市龙溪学校 林慧

京剧是我国的国粹。为了保护传统文化,党的十七大报告中提出:“弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园……加强中华优秀文化传统教育,运用现代科技手段开发利用民族文化丰厚资源。”据此,新课程及时进行了改革,在教材中编入了部分戏曲。作为一名音乐教师,我感到很欣慰,也多了一份弘扬中国民族戏曲文化的责任。所以这几年,我一直在思考、在探究、在实践。总结自己的工作实践和学习经验,我认为“三维体验”对激发学生的京剧兴趣具有明显作用。

一、视觉思维是获得京剧兴趣的开始

调查研究显示:人类80%以上的信息是由视觉获取的。但由于种种原因,学生无论在平时的课堂还是周围的生活环境中,接触到的京剧信息甚少,对京剧文化的了解非常缺乏,有的甚至是一无所知。还记得一次有关脸谱知识的教学,很多学生表情茫然,只有个别学生知道,课堂气氛沉寂,毫无生机。面对这样的课堂教学,我左思右想,觉得要让学生对戏曲、对京剧产生兴趣,首先应从视觉思维开始。

视觉思维指视觉感官对外部刺激进行反应形成的“视觉意象”,并以“视觉意象”为中介,在观察、想象、构绘三者间的相互作用中进行的积累和创造性的活动。美国艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与文学》一书中指出:“艺术与文学的创作,都是从视觉开始的。”学习要从数学学习中找到值得借鉴的东西了,那都是无论是数学,还是语文,都不应只是教内容、教材、教答案,都应该以“教材”为例,教给孩子学习的方法,培养自学能力,让学生体验自己学习、自己成长与进步的喜悦。这才是教学的长远之计。

课程观念:教什么比怎么教更重要

在课后的交流中,徐老师简要介绍了自己备课过程中的一些设想。其中特别提到他并没有完全按教材编排来设计教学。原来,教材中的例题就是两杯果汁量的变化的问题,而例题后面的一道练习题只涉及一个量的变化。很明显例题要比练习题复杂,学生学起来也有难度。怎么解决这个问题呢?徐老师在设计中,创造性地在教材例题前增加了一道例题,也就是一杯果汁量的变化的问题;又在后面增加了一道三杯果汁量的变化的问题,并将教材中的练习题巧妙地安排在教学之中。这样,由易到难,由扶到放,呈现出清晰、科学的教学思路。听了徐老师的介绍,除了对他匠心独运的设计拍案叫绝,更值得钦佩的是他对教材重新开发、利用的课程意识与胆略,同时也验证了他所说的“教什么比怎么教更加重要”。

新课程强调,教师不仅是课程的执行者,还是课程资源的生发者。的确,生活中处处有语文,处处都可

视知觉》中指出:视觉思维能让认识主体直接感受鲜活的视觉意象,并进行自由的再生和组合,在这种直接的感受体验中让已有的经验知识得到升华顿悟,使“无意识体验”转化成可以利用的现实知识。

视觉思维与其他思维不同,它具有直接性、形象性、丰富性、多变性及动态性的特点,有时别的方式不能表达而它能表达,即“只可意会不可言传”。如京剧中的“手、眼、身、法、步”,一招一式、一板一眼是无法用言语来说清楚的。为了让学生感悟京剧中的“精、气、神”,我的主要做法有——

1. 充实学生的视觉信息源。利用现代媒体播放一些具有代表性的京剧片段让学生观看欣赏,看京剧中人物的服饰、化妆、表演,以及一些道具、场景的布置,充分丰富其视觉信息,传递一种愉悦信息,通过整理归纳,把那些零碎的知识变成清晰可用的知识意象。

2. 启迪学生的视觉思考。京剧博大精深,又具有一定的抽象性。为了让学生对京剧有深刻的认识,教学中,我通过类比联想、“心灵电影”的方式刺激学生的视觉思考。如在《脸谱文化》教学中,根据色彩的传达效果和视觉遐想,让学生比较体会红色的忠勇义烈、黑色的刚烈正直、黄色的凶狠残暴、蓝色的粗鲁暴躁、白色的奸险狡诈。根据线条和布局,再让学生体会脸谱的视觉意象。

以学到语文,语文学习本来也应该可以像生活这样多姿多彩、生动有趣。然而,新课程的理念除了一学期增加了两三节综合性学习课以外,似乎没有什么更大的变化。一年到头老师们还是抱着一本书一课课地教,学生一课课地学,很少看到老师在教材的深入研究、二次开发方面有什么成果或经验,教材仍然是不可动摇的“圣经”。君不记,在不久前的全国青年教师阅读教学观摩活动上,一位教师执教的《猴王出世》精彩出众,连评委老师都说就这节课而言可谓无可挑剔。结果却因教材中这是一篇略读课文,而这位教师却把它当做精读课文来教学,不符合“编者的意图”,在评奖时还是名落孙山。“教什么决定怎么教”,这是徐老师给我们的又一启示。究竟“教什么”,这便是对教师课程意识、课程视野和课程胆略的考验、检阅,如果连教材都不敢进行合理地整合,还谈什么课程资源的开发与利用?

“跳出庐山看庐山”,其实看到的不仅只有庐山,还有对自身的认识与定位。正如徐老师曾经说过的:“数学教学与语文教学当然有许多不同之处,但从本质来看,又存在许多相同之处。”笔者正欲通过借鉴这堂精彩的数学课,启示我们对语文教学中某些常识、观念进行思索与厘清,让语文教学更理性、更有效!

谱的画法,从夸张、美化、象征等手法中感悟善恶、寓褒贬。如张飞,他的脸通常勾画成三块瓦脸式,通过夸张的蝶翅眉、笑脸窝显示出他那正直、勇猛的形象;又如包拯,那黑额头上画有一月牙,表示清正廉洁。

3.鼓励学生视觉再创造。视觉化的表达能够调动视觉、知觉,促进手眼协调和创造性的表达,使认知的直接性在现实世界中得到实现。如京剧中的装束,我让学生观赏临摹,根据自己的感悟再创新,通过笔记和绘画等形式进行记忆知识从而传承文化。

二、听觉体验是感知京剧魅力的重要途径

《音乐课程标准》指出:音乐是听觉艺术,听觉体验是学习音乐的基础。发展学生的音乐听觉应贯穿于音乐教学的全部过程。为了让学生对京剧有更深入的体会,教学中,我主要从唱腔、旋律、器乐伴奏方面引导学生进行欣赏。

1.独特的唱腔。京剧有西皮、二黄两种唱腔,它们吸收了昆剧、秦腔等多种声腔的精华,各自具有独特的声韵。一般“西皮”声音多明亮华丽。如《都有一颗红亮的心》中,李铁梅特意重复唱了一句“虽说是”,趣味浓浓地表现了铁梅善于思索、边想边说的情态。又如“这里的奥妙我也能猜出几分”中“妙、猜”等字的精心处理,把铁梅那种揣测、活泼、得意的神态生动地展现了出来。欢快、明亮的声音中带给我们一个天真烂漫、似懂非懂的李铁梅。相对而言,“二黄”一般音色多暗淡凝重。如《六月雪·坐监》中窦娥的演唱,暗淡凝重的声音告诉我们:窦娥被迫招供是那样的沉痛、悲愤和无奈。教学中利用对比的方法,可以使学生体会到内容的正确表达必须要有与之相适应的声腔演唱,这样人物性格和故事情节才能得到良好的演绎。

2.富有韵味的旋律特征。京剧中的旋律刚柔并济,常常因唱腔不同而表现的旋律也不同。为了听辨京剧旋律特征,教学中从两方面让学生比较:一是京剧旋律和现代音乐旋律的区分。如在《都有一颗红亮的心》的教学中,我选取了民歌《茉莉花》让学生聆听对比,让他们说说有哪些方面不同?学生在聆听对比中发现京剧的旋律多迂回婉转、节奏相对复杂,而民歌相对节奏规整,曲调柔美。二是“西皮”和“二黄”唱腔旋律的区分。京剧“西皮”唱腔的旋律一般节奏轻快,整体音区偏高,多表现热烈、激烈的场面和活泼、激动的情绪。如《都有一颗红亮的心》,旋律轻快活跃、富有乐趣,生动地再现了铁梅对叔叔、爷爷、奶奶的新认识。“二黄”唱腔的旋律一般节奏缓慢,整体音区偏低,多表现压抑、悲壮的场面和凄楚、悲愤的情绪。如《我们是工农子弟兵》的旋律,在节奏上打破词格分节、流畅连贯的传统体态,不用过门,开口便唱。整个音调、节奏带有叙事性,显得沉稳温和,既有军民斗倒地主把身翻的豪迈气概,又表达了人民解放军的坚定决心。

3.器乐伴奏。京剧常用的伴奏乐器有京胡、京二胡、月琴、小三弦四种乐器。四种不同构造、不同性能的乐器组合在一起,通过相互配合演奏出和谐统一、

悦耳动听的具有浓郁京剧风格的旋律。如京胡,在李铁梅的声腔下给予伴奏,尖亮有力的音质给整个故事情节增添了更加有力的支撑和补充。

三、行为活动让京剧兴趣浓厚并深刻

兴趣与个人的认识和情感密切联系,认识越深刻,情感越炽烈,兴趣也就会越浓厚。因此,要让我们的学生对京剧感兴趣,并且将这种兴趣保持下去,没有什么比亲自参与体验来得更加深刻浓厚。在第二个班教学《都有一颗红亮的心》时,我主要通过四个方面来进行——

1.模仿“唱”。京剧有“唱、念、做、打”四大工夫,样样都是绝活,其中“唱”为工夫之首。教学中,我通过示范“唱”激发学生的兴趣,结合聆听让学生对乐曲进行整体感知,然后引导学生用“噢~~~~”高位发声,初步了解京剧发声的方法,然后让学生分别从速度、节奏、表情对《都有一颗红亮的心》进行模唱。

2.模仿“念”。京剧中的“念”与平时讲的“念”不同。不信你听!“奶奶!你听我说!”尖亮有力的声音把铁梅天真活泼的性格和豁然开朗的认识表现得恰到好处。于是,我让学生也模仿着念,同时即兴创作了告别词。生:“老师,学生告辞!”师:“走好!”进行分角色互动模仿展示,将京剧中的“念”与生活实际相结合,有效表现和传承了京剧教材编写的意义。

3.模仿“做”。京剧中的“做”,包括“手、眼、身、法、步”,其中手是最能刻画人物、表述思想感情的。如《拾玉镯》中孙玉姣的一段表演,丰富多姿的“手语”细致形象地表现出玉姣对“情”动心的羞涩心理,这其中的一招一式既能传神又会讲话。就像梅兰芳先生说的:“要学会运用手的姿势表达喜怒哀乐的复杂表情和各种动作,使之成为优美的舞式。”于是,我让学生重点观察孙玉姣的手上工夫并模仿表演。“老师,再放一遍!”瞧,还不过瘾,一个个眼睛盯得牢牢地,表演起来还真有点儿专业演员的味道。

4.模仿“打”。京剧中的“打”即为“武打”,它不同生活中的“打”,主要用于戏的内容需要,有很强的技巧性。于是在教学中,我引进了京剧打戏片段《文昭关》,让学生先一边看一边模仿动作,再通过合作表演,体会京剧看似真打实质假打,即“打戏不打人”的工夫。

《音乐课程标准》中指出:“兴趣是学习音乐的基本动力,是学生与音乐保持密切联系、享受音乐、用音乐美化人生的前提。”在教学过程中,我强调以调动学生的兴趣为主,将京剧的知识贯穿每个环节,在每个环节中又以行动体验为主,将视觉享受、听觉享受相互融合充分展示,让学生既掌握基本知识又学得有乐趣。

作为教师,应该了解学生的思想,因材施教,合理地利用教材,把学生本以为枯燥无味的音乐知识转化为学生感兴趣的话题或行为,使学生对所学的知识产生兴趣,从而积极主动地进行学习。只有这样,我们的国粹京剧才可以源远流长,我们中华民族的优秀文化才能得以发扬光大。