

《国粹、京剧、旦角》教学设计

◆蒙自市第二小学 熊忻羽

【教学内容】

了解中国的京剧文化和京剧的发展；识记旦角的分类、京剧的四大名旦；简单学习京剧的喊嗓“呀”“咦”，及京剧名段《卖水》中的念白片段。

【教学重点】

1. 让学生了解中国的京剧文化和京剧的发展。
2. 让学生知道京剧旦角的分类和认识京剧四大名旦。
3. 掌握利用人声的假声区学习京剧中的“喊嗓”和“念白”。

【教学难点】

掌握用假声区学习京剧中的“喊嗓”和“念白”。

【教学思路】

中国文化→国粹京剧→京剧发展→走进旦角→认识京剧。

【教学过程】

1. 创设情境，激趣导入

多媒体播放央视戏曲频道宣传片，教师手拿折扇朗诵《龙文》：

一弹戏牡丹，一挥万重山，一横长城长，一竖字铿锵；一画蝶成双，一撇鹊桥上，一勾游江南，一点茉莉香；宫商角徵羽，琴棋书画唱，深爱这土地，丝路到敦煌；先人是炎黄，子孙血一样。

师：这就是我们的祖国——中国，中国是一个历史悠久的文明之邦，中国文化更是源远流长、博大精深。在中国文化中，我们不得不提到的就是中国的国粹——京剧。京剧在世界上有很大的影响力，它蕴藏着中国的地方戏曲、表演、文学和美学等等，犹如一张光彩夺目的名片，向世界展示着中国人文风采和精神！今天，老师就带大家一起领略美轮美奂的京剧。

师（问题1）：你们都了解京剧的什么知识？谁来说一说，和大家分享一下你了解的京剧知识。（生自由回答）

2. 认识京剧，走进旦角

（播放课件）教师大概介绍京剧知识，让学生初步了解。

（1）京剧的诞生与发展。京剧的诞生与发展，受到满清宫廷直接推动是毋庸置疑的，尤其是慈禧太后执政时代，京剧更因备受宫廷宠爱而声誉日盛。从道光年间宫中开始有“伶戏”，即昆曲之外的剧种演出，直到慈禧专权时代，渐渐成型的京剧终于成为宫中演唱的主体。1917年以来，京剧呈现出流派纷呈的繁盛局面，由成熟期发展到鼎盛期，这一时期的代表人物为杨小楼、梅兰芳、余叔岩等。到20世纪，京剧达到了全盛时期。

（2）什么是京剧？京剧（Beijing Opera），为中国“国粹”，已有200年历史，享誉海内外。起源于中国古老戏剧秦腔、徽剧、昆曲及汉剧，又称“皮黄”，由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成它的音乐素材，也兼唱一些地方小曲调和昆曲曲牌，于1840年前后形成于北京，盛行于20世纪30~40年代，现在仍是具有世界级影响的大剧种。京剧行当全面、表演成熟、气势宏美，是近代中国汉族戏曲的代表。

师（问题2）：你们了解京剧的行当吗？谁来说一说你了解的京剧行当都有哪些？

师：京剧发展到今天共分为生、旦、净、丑四种行当，每一种行当有各种不同的角色，每一种角色又分为各种派别，那么今天老师就带你们来学习京剧中的旦角，简单了解其中的京剧知识，感受京剧的魅力！

（播放课件）

（3）认识旦角。教师介绍旦角的分类，学生识记分类的名称：正旦（青衣）、花旦、花衫、刀马旦、武旦、老旦。

（4）教师根据课件图片介绍各种旦角的特点，学生进一步了解和区分旦角的分类。

正旦——正旦俗称“青衣”，因为所扮演的角色常穿青色褶子而得名，主要扮演庄重的青、中年妇女，表演特点是以唱功为主，动作幅度较小、行动比较稳重。

花旦——花旦大多扮演青年女性，身着短衣裳，如褂子、裤子、袄、裙子，有时也穿长衣裳，绣着色彩艳丽的花样，人物性格大都活泼开朗，动作敏捷伶俐。

花衫——花衫是本世纪20年代以后,综合青衣、花旦、刀马旦的艺术特点,发展而成的新旦角类型,京剧四大名旦所编演的新剧目,大都属于花衫范畴,每个新戏都力求在唱、念、做、打各方面满足观众的观赏要求。

刀马旦——刀马旦大都扮演擅长武艺的青壮年妇女,武打不如武旦激烈,不用“打出手”,即抛、掷、踢、接的特技表演,较重唱、做和舞蹈。

武旦——武旦扮演擅长武打、勇武的女性,表演上着重武打,穿短衣裳,重在武功,不重唱念。

老旦——老旦专门扮演老年妇女角色的行当,主要突出老年人的特点,演唱用本嗓,唱腔与老生接近,但具有女性婉转迂回的韵味。

师(问题3):下面我们就一起来欣赏几个表现花旦角色的京剧名段,看看字幕上打出每一个花旦表演者的后面都写着什么派别?

(教师板书:梅、尚、程、荀)

(在此环节我做了知识性的层层推进教学,让学生在图片和视频中直观地了解和记住旦角的分类)

(5)认识四大名旦。

师:在20世纪20~30年代京剧出现了很多派别,可谓是百花齐放、竞相争艳,但是把京剧推向最鼎盛时期的当数京剧的四大名旦,他们分别是梅兰芳先生、尚小云先生、程砚秋先生和荀慧生先生,现在我们就来认识一下这四位京剧名家。

(播放课件,教师介绍四大名旦)

师:2011年是纪念梅兰芳先生逝世50周年,他出生于梨园世家,在京剧表演艺术上精心钻研,勇于革新,创造了很多优美的艺术形象,发展了大量优秀剧目,改革与提高了京剧旦角的演唱和表演艺术,形成了一个具有独特风格的艺术流派,世称“梅派”,“梅派”在国际上享有盛誉。他最经典的代表作有《贵妃醉酒》《霸王别姬》《穆桂英挂帅》《游园惊梦》等。

师:尚小云自幼入科班学艺,14岁时被评为“第一童伶”。初习武生,后改正旦,兼演刀马旦,他功底深厚,嗓音宽亮,唱腔以刚劲著称,世称“尚派”。代表作有《祭塔》《昭君出塞》等,塑造了一批巾帼英雄和侠女烈妇。

师:程砚秋自幼学戏,演青衣,受师于梅兰芳。他在艺术上勇于革新创造,讲究音韵,注重四声,追求“声、情、美、水”的高度结合,并根据自己的嗓音特点形成独特的艺术风格,世称“程派”。程砚秋擅长演悲剧,编演过《青霜剑》《窦娥冤》等戏,大多表演封建社

会妇女的悲惨命运。

师:荀慧生功底深厚、戏路宽广,又出身于梆子班,所以能吸取梆子旦角艺术之长,将京剧青衣、花旦、刀马旦的表演熔于一炉,兼收京剧小生、武生等行当的技艺,从唱腔、念白、身段到化妆等方面进行了改革和创造,并逐渐形成风格新颖、独树一格的“荀派”艺术。

(6)讲名家故事,领大师风采,让学生在故事中体会京剧中蕴含的中国礼仪和传统文化的魅力。

故事一:梅兰芳先生婉言拒绝日本人的邀请。

故事二:程砚秋先生拜见梅兰芳先生。

故事三:梅兰芳先生喊嗓。

3. 参与活动,体验京剧

(1)学习京剧喊嗓“咦”“呀”。

(2)学习京剧名段《卖水》念白片段:

清早起来菱花镜子照,梳一个油头桂花儿香,
脸上擦的是桃花儿粉,口点的胭脂杏花儿红。

师(问题4):同学们听了以后,觉得这样念白和我们平时说话有什么不同?

(让学生感受京剧念白的声音效果,然后教师带学生逐句学习,教师与学生合作表演后,观看小朋友演唱《卖水》)

4. 课堂延伸,欣赏名段

师:从学习简单的京剧念白和喊嗓,我们就已经体会到学习京剧的不易和艺术的精深,也感受了京剧艺术的特点,接下来我们欣赏一段由梅派传人梅兰芳先生的儿子梅葆玖先生和他的关门弟子一起演绎的京剧名段《贵妃醉酒》中的《海岛冰轮初转腾》。

5. 课堂小结,渗透德育

(播放课件,在京剧名段《梨花颂》中结束本课)

师(回顾):今天我们一起学习了京剧行当中旦角的分类,认识了中国的四大名旦,其实京剧有很细的行当分类,在以后的时间里,老师会带着你们再深入学习。

师(总结):曾经京剧距我们是那么遥远,但是当我们走进它、了解它之后,才被它的恢弘气势和美轮美奂所深深吸引,而当我们真正去欣赏属于我们自己的中国文化时,才真正为之骄傲和感叹,我们不一定能成为京剧艺术的传承人,但是当我们有机会听到京剧的时候,一定要能够驻足停留、品味一番,而不是把我们的国粹拒之耳外。在以后不断地与京剧艺术的接触中,老师相信,你们一定会喜欢我们的国粹艺术——京剧!