

中职京剧赏析课堂教学过程剖析

——传统京剧、现代京剧之比较

胡中立

(上海市现代流通学校 上海 200444)

摘要:本文主要通过中职京剧赏析课程的教学过程的剖析,研究如何通过课堂一系列教学活动的安排,让学生在轻松的气氛中主动的学习音乐,并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,使其感受美的能力得到提高,并激发对京剧艺术的热爱。

关键词:京剧赏析 苏三起解 智取威虎山

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1673-9795(2013)09(b)-0198-01

本课选自中等职业学校素质教育丛书《音乐欣赏》(高铁,主编)第六单元“戏曲”中的“京剧赏析”,选取教材中的传统京剧《苏三起解》和现代京剧《智取威虎山》的片段。教学重点是京剧表演的艺术特征,以及传统京剧和现代京剧的异同。整堂课教学包括以下五大环节。

1 创设情境,课题导入

为营造课堂浓郁的京剧氛围,上课之初由教师发挥特长,演奏锣鼓经,学生随之进入多媒体教室,将学生引入特定的教学意境,激发学生的兴趣。教师提问“你所熟悉的京剧剧目?”调动学生已有的知识,并活跃课堂。结合学生回答,引出课题“传统京剧、现代京剧之比较赏析”。

2 审美体验,触发情感——传统京剧《苏三起解》

(1)自主合作,知识导入。鉴于中小学阶段已学习相关京剧要素,如脸谱,所以知识导入采用学生展示、教师归纳的方式。即课前教师把班级学生分成若干小组,让学生上相关京剧网站学习,课外搜寻京剧常识,做成图文并茂的演示文稿在课堂上展示分享。此时学生俨然成了老师,教与学角色变换,激发了学生的自主性,在热烈地课堂氛围中,学生们自主学习和小组合作,了解了京剧的四大行当、伴奏乐器等京剧基本常识。学生对京剧艺术的热爱之情油然而生,初步达成了教学的认知目标和情感目标。网络资源大大拓展了教学内容,演示文稿方便了教学呈现,改变了传统教学模式,使学习变得主动积极。

(2)欣赏体验,学习审美。教师提问《苏三起解》的剧情,检验学生课前预习,从剧情领悟“邪不压正”潜移默化实施德育教育。在学生回答后,教师补充作品的人文历史背景,扩展学生的人文视野,提升其人文素养。欣赏京剧《苏三起解》之《苏三离了洪洞县》,提示学生关注唱段内容并思考:①属于哪个行当?②伴奏乐器?③唱腔的特点?④动作有什么特点?⑤舞台布置和道具的特点?期间,引导学生体会京剧表演的三大特点,和学生一起完成填表并总结:综合性、程序性(行当、音乐、动作)、虚拟性(道具、时空、动作)。这是听觉切入教学,以唤起学生多种感官一起参与,在直观、趣味、富

有感染力的情景下,通过观其形,辨其色、听其声、会其意来学习欣赏。并提示学生关注唱段的内容,引导学生带着问题有目的地欣赏,深化学生对京剧常识和特征的体悟和认识,并学会辨别京剧要素。视听结合,声像一体,外部刺激多样化,学生可获得更为清晰的音乐形象,强化情感共鸣。

(3)实践表演,深化体验。教师出示《苏三离了洪洞县》谱例,由教师分句范唱,学生模唱,感受唱腔委婉起伏的特点。再听录音模唱,体验京剧的唱腔。邀请几位学生上台,模仿传统京剧的表演动作,教师示范并指导,之后师生合作表演。体验教学法便于调动学生,将课堂变成展示自我的舞台,在学生自主感受的基础上,鼓励学生大胆模仿和表演京剧艺术。在欣赏教学中融入视谱能力、歌唱技能的训练,这能更好地感受京剧的表演特点,加深审美印象。而师生合作表演体现的是一种平等的教学思想,这一活动既强化了学生对音乐风格的感受体验,又营造了和谐活跃的课堂气氛,使他们在轻松愉快中学到了知识和技能。

(4)抢答游戏,激发兴趣。该环节规则:以5~6人分组,每组派代表做抢答,允许组内同学进行补充,使每个学生能积极主动地参与到活动之中(①脸谱:看图识别;②京剧行当:看图辨行当;③伴奏:看图+听音辨乐器;④唱腔:听音辨唱腔)。以“京剧常识Flash抢答”的形式对欣赏京剧艺术所需的知识进行复习巩固,一方面强化学生对京剧常识的记忆;另一方面这一活动的方式能提高学生的学习兴趣,参与的形式能增强学生的体验。教师对相关知识点补充提升,教学评价既要鼓励为主,又要实事求是。

3 对比欣赏,深化审美——现代京剧《智取威虎山》《大唐贵妃》

(1)欣赏体验,学习审美。教师提问《智取威虎山》剧情,检验学生课前预习,从剧情感受解放军的有勇有谋,潜移默化实施爱国主义教育。教师补充作品的人文历史背景,扩展学生的人文视野,提升学生的人文素养。欣赏现代京剧《智取威虎山》之《甘洒热血写春秋》,提示学生关注唱段内容并思考:①舞台布置的特点?②伴奏乐器的特点?③服装的特点?④歌词的含义?引导学生体验现代京剧的特点。以听觉切入教学,唤起学生多种感官一同参与,在直观、趣

味、富有感染力的情景下,通过观其形,听其声、会其意来学习欣赏。并在欣赏之前提示学生关注唱段的内容,以实例引导学生带着问题有目的地欣赏,以此深化学生对现代京剧特征的体验和认识,学会用所学的京剧要素对该片段进行鉴赏。

(2)实践表演,深化体验。出示《甘洒热血写春秋》谱例,教师分句范唱,学生模唱,感受音乐所抒发英雄的广阔胸怀和豪壮气势。再听录音模唱,体验现代京剧的唱腔。教师指导完整演唱。该环节深化对现代京剧的体验。

(3)对比欣赏,探索异同。教师介绍《大唐贵妃》剧情,扩展学生的人文视野,提升学生的人文素养。欣赏现代京剧《大唐贵妃》选段,提示学生关注唱段内容并思考:①舞台灯光布置的特点?②伴奏乐器、演唱方式的特点?③舞蹈动作的特点?引导学生体验现代京剧的特点。师生共同对前面对比欣赏的内容进行总结,归纳传统京剧与现代京剧的异同,此举遵循学生的认知规律,从感性体验上升到理性思考,提高对戏剧、戏曲艺术的鉴赏和想象力。

4 思考探究,提升能力

教师设置问题:(1)传统京剧与现代京剧的关系?(2)你更喜欢传统还是现代京剧?为什么?(3)你对京剧的普及与推广有何建议?学生分组讨论。讨论中让学生各抒己见,鼓励学生自主思考,积极探究传统与现代京剧间的继承与发扬关系。

5 练习总结,升华审美

(1)结合专业,拓展实践。课后作业:利用专业知识和技能,结合京剧元素,分组制作一部京剧推广或动画短片(5 min)以分组展示。以中职学生特点与专业特色,利用计算机动漫制作技能,结合京剧元素再创作,诱发学生实践京剧的兴趣,鼓励学生实践多样的探究性艺术。一方面提供学生交流展示的平台;另一方面培养了学生的创新能力。(2)总结归纳,升华教学。京剧表演的艺术特征、传统京剧和现代京剧的异同等。京剧艺术与时俱进,但始终保留其艺术精髓,遵循“旧中有新,心中有根”法则。

参考文献

[1] 高铁.音乐欣赏[M].北京:高等教育出版社,2004:68-75.

作者简介:胡中立(1987,2—),女,上海人,汉族,上海音乐学院音乐教育专业,文学硕士,研究方向:课程与教学研究、社区音乐教育、教育学。