

让京剧点亮音乐课堂

■ 赵希娟

摘要:随着素质教育的进一步深化,社会对艺术教育也提出了更高的要求。京剧是我国民族文化中的瑰宝,而当代青少年对京剧知之甚少,没有真正认识到京剧艺术的博大精深。为培养新世纪京剧艺术观众,让广大青少年喜欢京剧,让京剧艺术深入到青少年儿童的心里,让他们充分去感受京剧艺术的魅力,培养他们对京剧的兴趣,进而热爱京剧,愿意去学习,去表演,从而把京剧艺术传承与发扬光大,是我们每一位艺术教育者不可推卸的责任。笔者从京剧引入课堂教学中的意义和近年来在课堂教学中的探索和取得的经验,谈谈自己切身的体会和思考。

关键词:京剧;点亮;音乐课堂

当今社会对艺术教育提出了更高的要求,而京剧艺术是我国民族文化宝库中的瑰宝,它又是一门综合艺术,集音乐、语言、美术、表演、舞蹈等多种艺术因素为一体,塑造了独特的艺术形象。也正因为它的综合性,使它具有引人入胜的情景、强烈的矛盾冲突、动人心弦的音乐唱腔和鲜明的艺术形象。它强烈的综合表现力和艺术感染力对青少年精神成长和知识的积累都能有很大的影响,也符合我们中国人的传统道德规范,很适合我们的欣赏心理与审美情趣,而且从某种意义上来说京剧和音乐也具有相通的地方,所以我们应该去珍惜它,弘扬它。作为老师,我们更要努力去寻求更加适合自身的发展方式,去培养出更多对社会有用的优秀人才,而作为一名音乐教育工作者,更应该为京剧艺术的普及做出更多的努力。

一、京剧进入课堂教学的意义

1. 京剧文化可以得到传承

京剧是我国的国粹,是民族文化的瑰宝,文化的东西就需要传承。将京剧这一艺术引入到课堂中,学生从听到模仿,自己亲身去体会,会发现另一片更为广阔的天地。

2. 学习京剧会宣扬一种民族精神

京剧自身就包含了一种民族气节,作为历史的文化遗产,它承载着很多中国历史文化特征,有必要让学生去学习。它不光可以振奋人心,还可以培养学生的精神品质和人格力量,在唱的过程中还可以培养学生的耐挫能力和让他们接受更深层次的思想教育。

3. 培养京剧事业接班人

在学习的过程中,在普及的基础上还可以发现一些人才,从中来培养京剧事业的继承人。通过对历史的了解,综合其他学科知识,可以使学生全方面地认识传统文化。

二、优化京剧课堂教学

1. 在课堂上渗透京剧

早在1995年,我就试着将我国的文化瑰宝——京剧引入到了音乐课堂。对于学生来说,接触戏曲方面的内容也很少,当时教材中也从来没有这方面的内容,但在音乐课上我发现学生对于节奏明快的歌曲非常感兴趣,于是我适时地加入戏歌《说唱脸谱》来“投其所好”,把一个个精美的花脸头饰带入课堂,一下子就抓住了学生的注意力,在欣赏时我再配上一些简单的戏曲动作来加以辅助。在他们的兴趣被调动起来后,适当地给他们讲一些京剧的基础知识,再合理地选用一些经典的、耳熟能详的唱段,这些曲目学生理解起来较容易,表演的难度也不是太大,但却

都很精彩,慢慢地就把学生领进了这一神圣的艺术殿堂。

2. 在环境中熏陶京剧

我校非常重视民族艺术教育,所以在班级的布置上,在学校的里墙上都有一些京剧的基本常识,并且还在墙上绘制出各式各样的脸谱,让学生时时刻刻都能在京剧艺术的氛围中得到熏陶。

3. 确定重点培养对象,讲究层次性

在教学中,让学生通过听觉艺术与视觉形象相结合,像听故事、看电影似的观赏一些现代京剧,就会促进学生对于京剧曲目的更深层次的理解,但在学习中也发现了学生虽然较有兴趣学,但他们的接受能力和理解能力并不都是一样的。于是我根据学生的年龄特征和他们的接受能力,把可塑性较强的、唱腔较好的、接受能力较快的组成京剧兴趣小组,再利用活动课加强对他们的训练,使他们更深入地来提高自己的京剧艺术表演水平。

4. 创设情境,给学生一个展示的平台

学生学会了一些唱段或一些小折子戏后,总想去表现一下,所以在音乐课堂上我充分地让他们去表现、去发挥。此外我再利用一切可以表现的机会来给他们搭台,让他们去展示。比如:我校每年的艺术月成果展示汇报、才艺大比拼、庆“六一”演出等等。多为学生提供欣赏与参加表演的机会,就会让他们越来越喜爱这门艺术,同时也可提高他们的能力和表演水平。

此外,我还利用一切可学习的资源,给学生提供一个广阔的学习天地,去外地参观学习、演出、比赛等等。1998年江苏省京剧院在大行宫举行“培养跨世纪京剧观众”,我校的兴趣小组作为苏北唯一的代表参加了那场演出,受到省里领导的好评;2000年我校兴趣小组的同学代表徐州市在紫金大戏院参加了江苏省大、中、小学生戏曲调演(十三个市相比),我校表演的传统戏曲《坐宫》荣获了二等奖,我个人演唱的传统曲目《钓金龟》也荣获了教师组二等奖。

三、京剧进课堂的效果及成绩

通过这十来年的努力,把京剧引入到课堂中来,不光点亮了课堂,同时也让音乐课更加精彩,并且也给老师带来了前所未有的成功体验,更多的是带给学生巨大的惊喜与满足。学生由最初对京剧的陌生到了解,再由了解到产生兴趣,一次次地参加校内外的各种文艺汇演,都让我校的学生学习京剧的兴趣越来越浓,同时老师在教的过程中也是在不断地学习,和学生一起学,也让学生更有兴致。音乐课堂也越来越有味道,越来越有学头。

这几年,我校已有几位兴趣小组的学生考入了文化艺术学校,上“京剧表演”这个专业。其中马露同学已经毕业并被徐州市艺术学校留校,专门从事京剧这个专业的教学,还有的学生已把京剧作为自己的爱好和特长。现如今,我校的学生演唱京剧已成为我校民族艺术教育的特色之一,并且我校早把京剧纳入到了校本课程之中,让小学生从小就接受民族艺术教育的熏陶,让热爱民族、热爱祖国的感情从小就在他们的心灵深处滋养。让京剧来点亮音乐课堂是我们音乐老师不停的追求,也是我们责无旁贷的责任。

(作者单位:江苏省邳州市实验小学)