

国粹京剧在音乐课中的艺术魅力

曲庆玲

山东省烟台经济技术开发区第六小学

摘要：国粹京剧在音乐课中的艺术魅力作为一名音乐教师，最大的快乐就是能让学生在音乐课上愉快地学习，轻松地掌握知识，真正喜欢上音乐课。在与孩子们教与学的互动中，我逐步有了自己的一些实践和探索，渐渐了解了学生的喜好，慢慢学会了根据学生实际合理安排教学内容，让不同水平的学生在课堂上扬长避短、各尽所能。

关键词：京剧；小学音乐；课堂

文化是民族的血脉，京剧是民族的国粹，但是目前京剧发展、生存状况不容乐观。京剧事业的振兴不光要靠从业人员的努力，这是一朵艺术瑰宝中的奇葩，一个民族文化的传承点，作为传播精神食粮、从事音乐教育的我们义不容辞。让我们的年轻一代能真正了解我们的民族艺术，以科学的手段推广京剧艺术。

一、京剧走进小学音乐课堂的现实意义

京剧是戏曲类文学艺术，绵延传承几百年的京剧作为戏曲文化中的精粹，融唱腔、舞美、剧情、脸谱、唱词、表演等于一体，带给人美的精神享受，是一种融合道德与审美的艺术娱乐形式，对于熏陶小学生身心成长有积极意义。

京剧走入小学音乐课堂有利于京剧文化的传承。当前各种多样娱乐形式与娱乐文化的兴起压缩了传统艺术生存空间，为加强戏曲文化保护，不仅要做好专业人才的培养与技艺传承，欣赏受众群体的培养也十分重要，只有不断扩大群众基础，才能确保艺术的生存空间。

京剧作为一种综合的声乐表演形式，是一种高雅且内涵的艺术表演形式，将京剧引入小学音乐课堂，丰富了课堂教学内容，也符合当前素质教育、全面教育的理念，对于学生综合素质全面发展有重要作用。新课改中提倡挖掘学生个人发展潜力，京剧作为兼具艺术、声乐、体育等多种形式的综合艺术，可促使小学生们获得良好的文化熏陶，在长期影响下对其文学艺术修养的养成有积极作用。

京剧进入小学音乐课堂，不仅仅是为了培养受众欣赏群体，培养学生们的艺术文化修养，同样也是为了更好的传承传统曲艺文化进行实践探索。京剧作为曲艺艺术的集大成者，兼具多方优点，京剧与小学音乐教学相融合，也是探索未来曲艺艺术与学校音乐教育有机合作之路的重要实践，为其他传统文化的传承提供参考经验，对诸如豫剧、越剧、黄梅戏、花鼓戏、沪剧、霹雳布袋戏等进入学校课堂有着很好的指导意义。

二、京剧艺术如何进入小学音乐课堂

虽然开设了京剧专业课程，但是受众人群少，这显然不符合让广大学生都能受到传统文化的熏陶这一标准，于是京剧进课堂就迫在眉睫。《标准》中提出，音乐是以审美体验为核心，我们如何通过音乐教学活动让学生发现京剧的“迷人之处”，发掘京剧的魅力，接受京剧，喜爱传统戏曲，品味到经过五千年的积淀与锤炼的传统艺术的“真善美”呢？首先我想到要从学生感兴趣的事物出发，现今，流行音乐风靡世界，怎么把流行元素和传统京剧有机结合起来，我脑海中浮现这样一个链条——“少儿歌曲——流行音乐——戏歌——现代京剧——传统京剧”。

（一）课程内容的选择

对音乐的喜恶也是因人而异的，我们不可能让学生都有相同的爱好，我们应该尊重每个人的兴趣和爱好。但是这并不是意味着我们放弃了引导和教育。小学阶段的学生由于受年龄、文化、生活经验的局限，审美趣味是狭窄的。我们教师有责任通过我们的音乐教学活动让他们学会审美，让他们的审美趣味不断扩展。

京剧一旦真正进入课堂，必须要求我们要以科学、严谨、认真的态度来对待它，把它作为艺术而不仅仅是娱乐。那么怎样才能让学校有教学的兴趣、学生有学习的兴趣呢？除了充分展现京剧她与时俱进的生命力之外，课堂教学活动还要根据学生的认知能力和水平，解决好“进课堂”的内容与形式问题。有些唱段表演起来难度很大，如果冒然地采取“填鸭式”教学，反而会激起学生不愿意学唱京剧的逆反心理。

现在是互联网时代，我们应跟随学生步伐，广泛涉猎，灵活安排课堂内容，拓展相关知识，与书本有机结合，从流行音乐入手，借助“戏歌”这么一种近来乐坛当红的音乐体裁为切入口，成功连线戏曲艺术与流行歌曲，让学生从他们最感兴趣的事物入手，培养他们对民族音乐的热爱之情，引领其高层次地鉴赏音乐，丰富其音乐文化知识，提高其音乐艺术修养。

首先介绍京剧脸谱，教唱具有京剧韵味的《说唱脸谱》，再介绍一些行当、身段、唱腔等基础知识以及历史故事等背景知识，让学生首先对京剧有一个感性认识。当他们对京剧产生浓厚兴趣的时候再具体去教唱选定曲目，效果要好一些。

（二）学习方法的更新

让学生体验以京剧音乐为素材而创作的浓郁京韵，并通过展示脸谱、欣赏京剧表演片段及自制京剧脸谱和道具进行模仿表演。当学生看到形态各异的脸谱所代表的不同人物形象，既好奇，又由衷地赞叹京剧前辈们为弘扬京剧做出的努力，通过接触京剧脸谱，孩子们将学会脸谱的基本谱式和色彩意义，明白那五色油彩的美丽所在和它们的象征意义。激发了他们对学习京剧的兴趣，从而使学生从一个侧面对京剧有了一个初步的了解。

现代京剧是特殊年代的产物，样板戏中阶级斗争的革命情结，以及“苦大仇深”的印象，很容易让学生们产生排斥心理，从此对所谓的京剧艺术敬而远之。在欣赏名篇名段之前，要让学生了解当时时代背景，给孩子讲革命故事，让学生感同身受、身临其境，理解这些唱腔里的人物原型，在充分的文化积淀下，才不会反感。

（三）经典唱段的挖掘

孩子们在学习经典唱段《都有一颗红亮的心》的过程中，能深入地体会到革命者为理想坚贞不屈的精神，通过老师讲解《红灯记》的故事，对抗战时期中国人民的战斗历史产生浓厚兴趣。《沙家浜》的智斗故事和经典唱段“要学那泰山顶上一青松”，无不体现出强烈的民族精神和民族气节。

看了《贵妃醉酒》，孩子们一定会叹服于梅兰芳和梅派名家们的优美身段和高超技艺，见识到京剧服饰的华美；看多

（下转第29页）

表 2 学生对英语学习投入及成绩在改革前后的对比情况

	课后英语投入的平均时间 (小时 / 每周)	平均出勤率 %	期末及格率 %
物流管理 15-1	15.3	92.3	89.5%
物流管理 16-1	21.5	98.5	91.6%

常生活、灵活多样的口语评估形式。一方面可以提升学生的口语交际能力，另一方面也提高了学生的学习兴趣 and 积极性。再比如，在阅读测试中，不局限于四、六级阅读题型，可以采用阅读英文报刊或小说的形式，提高学生的阅读应用能力。在写作中，侧重训练学生进行应用文的写作，培养学生的写作实践能力。因此，将阶段性测试向培养学生的实践能力靠拢，是今后该课程改革的重点内容。

4.2. 阶段性测试的信度和效度需要进一步提高

在测试内容上，为防止漏题现象的发生，我们加大了教师的工作量，采取了一题多卷的形式，测试时随机抽取。通过测试结果发现，由于试卷难度不同，文科班级和理科班级在进行某些单项测试时的成绩相差较大。例如，如果理科班抽取了难度较高的试题，则会使分数普遍较低，影响考试的效度。因此，在建立试题库时要进一步细化，根据班级学生的总体水平层次进行出题。另一方面，在实施阶段测试时，还需要进一步规范考试程序和考场纪律，采取措施加强监管力度。比如，在测试中增加监考教师的数量或采取巡考等方式，将测试规范、公平地进行，培养学生良好的应试态度。

五、结语

(上接第 27 页)

了，接触多了，孩子们就会明白，为什么京剧中的一兵一卒就是千军万马，一根马鞭就是万水千山。这些京剧特有的美会逐渐在孩子心中开花结果。虽然这些美并非一朝一夕就能体会到，但是时间久了，这些传统文化的精华会对孩子们的审美素养的积淀和提高产生潜移默化的影响，孩子们不仅会哼唱几句京剧，而是让民族文化扎根到心灵，这才是我们提倡京剧进课堂的真正目的所在，才是真正做到继承和光大传统文化。

课堂上，让学生欣赏视频资料，进行角色扮演。在京剧课中，还邀请学校京剧班的小演员来献唱，请他们当小老师，教大家基本的手眼身法步。在这些熏陶下，孩子们在唱、演的过程中，深刻感受到国粹的博大精深，这种精神和情怀会逐渐内化到孩子们的品格中。

我们要挖掘教材，巧妙组合，将多元文化有机的渗透，让学生对比聆听，将歌剧名曲与京剧名段做对比，如《图兰朵》和《沙家浜》对比学习，其艺术魅力有哪些想通之处，引导学生深入理解。

(四) 京剧技巧的教授

戏曲演唱和声乐艺术一样，有着高难的技巧，和一般的唱歌有着本质的不同。歌曲中的一字多音和京剧唱腔有异曲同工之妙，可以互相借鉴、参照，加深学生印象。

京剧曲谱难度大显而易见，我们既要养成学生识谱习惯，但又不是严苛到死板，让学生边听边指谱，老师随时停下来，提问进行到哪里来了，对出现的装饰音，了解其唱法、含义，以聆听模唱为主，掌握一定技巧后可在老师带领下视唱，从一小节开始循序渐进，多加鼓励，还可让有音乐基础的同学示范，不断增强学习的信心。

京剧的咬字吐字很讲究，美声唱法的发音是从声母很快转到韵母，不能“嚼字”，才能更好地运用共鸣腔产生宏亮、优美

大学英语是大学生的一门重要必修课，只有通过不断完善教学方法、创新教学模式，使其更符合社会对人才的需求，才能使大学生真正受益于该门课程。本次课程考核改革只是大学英语这门课程改革的一小步，只有迈好每一步，才能使今后的改革工作更加顺利。然而，改革不是盲目的，要遵循语言教学和学习规律，实施者只有认真对待改革中存在的每一个问题，才能使改革真正成为服务于整体教学的长远发展之举。

参考文献：

[1] 王守仁 我国高校大学英语教学现状调查及大学英语教学改革与发展方向 改革论坛 [J] 2014.9
[2] 王守仁 坚持科学的大学英语教学改革观 外语界 [J] 2013.6
[3] 张敏 基于科学发展观的大学英语课程考试改革 考试周刊 [J] 2010.5
[4] 杨瑞芳 高校大学英语考核方式对英语教学的影响 教育教学研究 2010.3
作者简介：秦丹 (1981—) 大连科技学院，担任大学英语教学，学位：硕士，职称：讲师，研究方向：心理语言学、认知语言学、词汇学。

的效果。京剧是由声母缓慢地转到韵母，而把字交代清楚，才能清楚地交代剧情；另外有些字要用北京方音的读法，这才有“京味”。这就是京剧与众不同之所在，让学生逐步区分。

三、加强学习，拓展内涵底蕴

京剧作为传承几百年的综合性艺术，讲究“唱念做打”，从服装、道具到化妆、舞美等多个方面都有较高要求，想要真正精通这些东西，需要多年功底，小学音乐课堂教育短期内想要培养专门人才并不现实，在实践中可通过社会支持、辅助教学、内外结合等手段完成京剧课堂教育。音乐教师培训是解决京剧进入音乐课堂的首要问题，要积极鼓励广大音乐教师多途径学习京剧，以便掌握相关知识与技能，比如多欣赏名家名段，邀请京剧艺术家入校演出，组织外出观看活动等，提升教师对京剧的了解和感性认识，便于课堂京剧艺术的推广工作更好进行。教师可收集或制作多种形式的教学资料，利用光盘、视频等支持教学，让学生欣赏、模仿和参与，辅助教学。教学过程中，教师与学校可积极联系社会专门机构协助教学，比如相关学校的京剧专业或者京剧艺术机构等，通过加强合作的方式做好京剧的宣传与推广工作，让小学生们近距离感受京剧艺术之美，更好的了解这门国粹。

综上所述，京剧作为综合性艺术，传承与保护是时代命题，将京剧艺术引入小学音乐课堂，不仅有益于京剧文化的保护与传承，对于小学生艺术修养的提升、身心健康发展都有积极意义，值得鼓励。

参考文献：

[1] 徐会玲. 古韵新声——新京剧在小学音乐课堂中的实践研究 [J]. 考试周刊, 2015(a3)
[2] 李盼, 阎小燕. 在群文音乐教学中弘扬京剧之美 [J]. 艺海, 2014(8)