

李存老师音乐鉴赏课成功“秘诀”探究

——访学首都师大音院“双导师制”之三

胡世红

(南京特殊教育学院 音乐系,江苏 南京 210036)

摘要:如何上好高中的欣赏课、特别是欣赏我国传统的京剧艺术是值得广大的音乐教师探究和思考的问题。本文对北京第八中学特级教师李存老师在课的导入、课的讲授和激发学生兴趣方面是怎样做的进行探讨,以供借鉴。

关键词:李存 音乐教育 学生 京剧艺术

鉴赏课是高中音乐教材必修的六模块之一,教材容量之大、之多,要想在34课时内完成(每课40至45分钟)是有一定的困难。同时,还必须加入适当的相关学科的知识。那么,只有通过合理安排、充分筛选、整合教材内容后,才能将教材内容完成。接下来如何使高中生对鉴赏课感兴趣?如何完成教学内容?如何上好高中音乐课?这一现状值得音乐教师去深思和探讨,也是高中音乐教师必须面对和接受的挑战。例如,《京剧艺术》是我国300多个地方戏曲中一个古老的艺术剧种,是第一个走向国际舞台的、代表中华民族的表演艺术,是我国的国粹。要将它传承给今天的学生,并将其放在音乐课上让学生进行欣赏是非常难的,如何完成教学值得我们深思。

但是,北京市第八中学的特级教师李存老师的鉴赏课却非常成功。从他一堂《京剧艺术·梅兰芳》的鉴赏课,我们可以看到一位奔走在课改教学前沿的、具有实际操作能力的领军人物的风采,同时也可以探讨他的鉴赏课得以成功的“秘诀”。

一、独具匠心,自然导入

这是一节高中鉴赏课,李老师成竹在胸。为了调试

情绪、引发学生求知愿望,他幽默地说:“介绍《京剧艺术·梅兰芳》,咱们今天先用进行式,再用过去式+ed。”开场白既轻松愉悦又符合高中生的认知规律和情趣。此时,他更像一位“指挥官”,指引着他的学生进入课前的最后时刻,同时将学生的注意力“一网”紧收,把学生的目光全部吸引到自己的身上。

此时,李老师开始了教学:“本课可以从多角度、多方面去讲。因为,京剧是一门综合性艺术。但是,今天我们上的是音乐课。因此,其它都可以省去不说,惟独京剧的音乐不可省去或略讲。”接着李老师借用了三件打击乐器,即大锣、小锣和小镲进入了他的正课。以此让学生得到对京剧节奏、音响效果、常用乐器在听觉、视觉和触觉上的直接感受。在李老师示范前,他向学生提出了要求:“注意!用耳朵!要学会用耳朵听。听这三件乐器的音响,辨别乐器演奏声音的走向,分辨这三件乐器的声音是噪音、还是乐音。”提出这些要求首先可以促使学生认真聆听,同时,可保证课堂的正常教学秩序;其次,可以敦促学生学会在音乐课上使用耳朵和提高使用耳朵去听辨声音和音乐的能力。而后,以此方法引领学生走进京剧音乐艺术的殿堂。手法简单,操作方便,学生也容易接受,可见李老师的用心。学生被这些锣、镲的敲击声震撼了,激发了学习兴趣。之后,再让学生用乐器进行了节奏的合奏练习,课堂气氛被完全激活起来,学生被这种亲自参与、亲自体验、亲自感受的活动抓住了心,激发出学习本节课的欲望。虽然,只有几分钟,只有几位同学操作,但它的感召力却不容轻视。学生在那轻松愉快的情境中,在没有压力和困难的

时记忆中的砸缸的司马光不会长大。爱迪生、牛顿、爱因斯坦、陈景润……他们的名字和事例将会出现在我们的每一篇文章当中。”是啊,此话不假,不是说不该用,不过用多了就显得“黔驴技穷”了。你也写,他也写,大家都一个样。如果你眼前晃动的总是“一位乡下的农民”、“我初中的一位同学”、“我的邻居家的儿子”、“我曾在一本杂志上读到这样一个故事”……我想或许用不了多久你就会进入梦乡。

素材的陈旧也带来了语言的陈旧与低幼。解放军叔叔,白胡子爷爷,售票员阿姨,小明小华永远是他们作文中的主人公。他们站得高望得远,站在国家的高度上,看到了自己的未来。这不,学生们已开始写了:“我们是祖国的花朵,祖国的未来,是21世纪的接班

人。”当然了,老底子是不能忘的——“中国是发展中国家,我国的国情是人口多,底子薄,还处于社会主义初级阶段。”

治疗方法:启发学生用自己的眼光自己的头脑对世界进行比较、分析、取舍,从而发现生活的真谛,探索人生的真义;用灵活多样的标准、价值取向评价学生的作文,不让他们的批判精神遭扼杀,不让他们的创造性夭折,不让他们的个性泯灭,不让他们的人格侏儒化,培养出真诚、独立、负责的真正的现代人格。

总之,学生作文的病症远远不止这些,作为一名语文教师,任重而道远,要在漫漫长路上发扬不抛弃不放弃的精神,不断研究精妙“医术”,来诊治学生带有病症的作文,让学生的作文鲜活、健康、阳光。

前提下学习、掌握、体会京剧的音乐要素。这种教学方法摆脱了单纯知识、技能的传授,摆脱了枯燥乏味“填鸭式”的教学,将音乐课堂作为民族文化遗产的场所,将学生作为国粹京剧艺术传承的对象,使学生在不知不觉中进入到《京剧艺术·梅兰芳》的教学中,完成了让学生感到好学、想学和会学的目的。当学生将节奏练习演奏完之后,学生说:“这怎么这么熟悉。好像在那听过。(片刻)噢!知道了,是京剧里的感觉。”这是李老师使用乐器那独具匠心的做法起到的效果。更是李老师将京剧艺术与学生已知的、熟悉的、可接受的节奏连接起来,才形成了顺理成章的态势,使学生自然地进入《京剧艺术·梅兰芳》鉴赏课的教学。

二、呈现有序,突出主线

《京剧艺术·梅兰芳》首先以一分钟的有声电影片段,介绍了梅兰芳的为人和品格。同时,反映出京剧艺术在上世纪三十年代享有的世界声誉和地位。以此引出一串与京剧艺术、文化、历史及相关的知识,如京剧艺术中的梅派传人、四大名旦及唱腔、当时京剧爱好者和民俗文化、京剧艺术中使用的乐器、文革期间的样板戏《都有一颗红亮的心》、殷秀梅演唱的《贵妃醉酒》、流行音乐女子十二坊演奏的京剧乐曲《打虎上山》尽数展现。他以一连串京剧音乐的音响将京剧艺术与学生的生活和认知距离慢慢拉近,从学生的思想上、感情上、视觉上扫清障碍。课本上虽有京剧艺术欣赏内容,但是,李老师在课堂上却呈现了许多课本上没有或书上有却没有明白地表达出来的东西。他在讲授时还选用了不同的角度、思路和重点,并配以独特的方法、生动的例子、多媒体的巧用及丰富的京剧音乐和音响效果来帮助学生提高获取知识、消化知识和应用知识的能力,使古老的民族艺术、课本知识与学生现有的京剧知识和素养对接。在教学内容上以京剧艺术的代表人物梅兰芳的演唱风格为主线,将京剧的演唱风格、流派及京剧的变迁、改革、发展、创新之历程有序地展开、详尽地叙述。还由京剧艺术引出了世界古戏剧,让学生触摸到了世界古代戏剧的脉搏。从四大流派到八个样板戏,铁梅演唱的《都有一颗红亮的心》、从殷秀梅演唱的《贵妃醉酒》到女子十二乐坊演奏的京剧乐曲《打虎上山》,无不透出京剧艺术的发展、创新与时尚,让学生明白正是艺术家们生生不息的创造,才使京剧流传至今并散发出绚烂夺目的光彩,使学生领悟到改革、创新的可贵性和必要性。一节课下来,学生对京剧从知之甚少、不感兴趣,到“嚼来颇有劲道”、并且兴趣盎然;从被动接受到主动求索,把京剧古老而时尚的艺术深植于自己的心中,取得了良好的学习效果。最后,在李老师的带领下,合着他的手风琴全体学生演唱了《都有一颗红亮的心》,这一举措使学生亲受体验这京剧艺术的魅力和无穷的韵味,使课堂教学达到了高潮,学生的学习兴趣 and 热情达到了极致,使这节课圆满地划上句号。

三、设计巧妙,激活兴趣

新课标明确提出:“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。”因此,兴趣是学生主动学习和探究的精神力量。李老师为了激发学生学习本课的兴趣、学习的欲望,在此课教学的设计上回避了传统的音乐教学设计,采纳了新的教学设计理念。从“教学目的”到“教学目标”,都体现了从“教师中心”到“学生本位”的转变。“教学目标”则从学习者的角度出发,依据课程标准和教材来设计目标要求以及目标水平。

虽然,京剧是我国的国粹,但是对中学生来说一般认为京剧是“老年人的艺术”、“太土了”、“过时了”,加上京剧音乐节奏慢、速度慢、唱腔长等因素让学生不愿、甚至是难以接受。而流行音乐与社会生活的联系比较密切,特别是校园民谣等,确实反映了学生的生活和心态,加之极富现代气息的节奏,易于传唱的旋律,带有强烈视听冲击力的表演形式,时尚的服饰等,给学生一种天然的亲切感和吸引力。如今流行音乐在商业化的运作下,它的社会影响力更是与日俱增,形成了一种强势的音乐文化,学生特别喜欢,更是乐意主动去关注和学习。李老师根据学生的现状设计了《京剧艺术·梅兰芳》这节课。通过样板戏中《都有一颗红亮的心》、殷秀梅演唱的《贵妃醉酒》和女子十二乐坊演奏的京剧乐曲《打虎上山》来验证,京剧经过200多年的演变、发展至今,它也能用流行的方式演唱和演奏;也能在重要场合、黄金时间段、收视收听率高的频道和调频中吸引亿万观众的心。这样,最大限度地激发学生的好奇心和兴趣。而且从学生的生活入手,从自身的经验出发,紧密联系社会生活及音乐现象,揭示京剧音乐在流行音乐中的渗透,京剧行当、脸谱对现代人的影响,以此让学生主动去探究、思考音乐与人生的关系。由于学生对乐曲较熟悉,跟着李老师手风琴的旋律,全体学生兴趣浓厚地唱起了《都有一颗红亮的心》,学生学习的兴奋点达到了最高峰,这就使学生在不知不觉中关注这门古老而又时尚的艺术。整个课从开始时的个别体验,中途关键处的提问及学生对问题的自我建构,直至最后集体参与的感受,无处不体现了李老师在教学中以教师为主导、学生为主体,让学生积极探索、主动参与等新型教育观念与新型的师生关系上的追求与实施,使学生带着主动的心态,愉快的情绪,求知的渴望去进行欣赏、模仿、表现与交流,师生之间形成了协调、默契、互相尊重、互动配合的状态。整个教学过程使学生深得京剧艺术博大精深、多元文化的熏陶,达到了本堂课预期的目的。

总之,李老师在教学设计的过程中注重人文关怀,重视张扬学生的个性,体现了人性化的一面。同时打破旧的教学观念,通过音乐作品唤起学生的情感共鸣,达到激发学生兴趣的目的。使教师与学生在教学活动中相互影响、相互学习、相互促进,来共同完成课堂教学。