

京剧音乐教学的思索与实践

杨 媛

(南京市育英第二外国语学校,江苏南京 210044)

摘要:笔者以自身京剧音乐教学实践为例,介绍了新课改中如何运用兴趣感染、自主学习及师生互动等方式引导学生了解、接受、喜爱京剧。

关键词:京剧 音乐教学 思索与实践

京剧称之为我国的国剧,在我国已有200多年的历史,它集文学、音乐、美术、表演为一体,是我国传统文化的重要组成部分。然而,由于受社会环境等综合因素的影响,对于京剧,大多数学生平时的态度都是敬而远之。很多学生只热衷于流行音乐,知道梅艳芳,却忘了梅兰芳;喜欢音乐剧,不爱听地方戏;知道电声乐队的几十件,说不出京剧的三大件,对戏曲音乐仍然持冷漠态度,既不知道,也不想了解。学生说,京剧节奏太慢;没有时代感,与平时听的歌曲不同,不习惯、太难学了;也知道京剧是国粹,是让我们民族感到骄傲的艺术,但对京剧就是喜欢不起来。

在新课改中,如何进行京剧音乐教学,引导学生了解、接受、并喜爱上京剧?这是当前需要解决的实际问题。《音乐课程标准》指出:“音乐基础知识和基本技能的学习,应有机地渗透在音乐艺术的审美体验之中。音乐教学应该是师生共同体验、发现、创造、表现和享受音乐美的过程。”在教学中,应从学生的情感出发,遵循学生的认知规律和认知水平,充分调动学生的主动参与性和积极性。努力把欣赏与模仿表演结合起来,让学生直接接触京剧表演艺术实际,让学生在参与过程中体验情感,从情感上拉近京剧与学生之间的距离。现结合苏少版八年级下册第五单元《梨园漫步》中的《唱脸谱》一课谈谈自己的做法与思考。

一、变机械讲授为自主学习

在本课中包括的教学内容有:

- 1.简介京剧的历史及重要地位。
- 2.介绍京剧的行当。
- 3.介绍京剧的表演形式。

的第一部分“前言”中就明确阐述了要尊重个体的不同音乐体验和学习方式,以发展学生的创造性思维、提高学生的审美能力为目的,最终使之形成良好的人文素养、终身喜爱音乐。《新课标》的第四部分“事实建议”中重点阐述了,教师要遵循听觉艺术的感知规律,以音乐为本,以育人为本,面向全体学生,因材施教,因地制宜,建立平等互动的师生关系,等等。综上《新课标》各部分的阐述充分体现了以人为本的教育发展观,可以说人文精神在《新课标》中得到了充分体现。

4.了解京剧的伴奏、锣鼓经。

5.欣赏京剧脸谱。

6.学唱《唱脸谱》。

前五块内容是了解京剧的不可或缺的基础知识,不讲不行,但单纯地讲授势必导致学生学习兴趣下降甚至出现反感情绪。于是我把原来由我讲的内容“借”学生之口说出来,课前安排学生分组,设定小组学习目标,通过上网查阅、搜集相关资料。课堂上组织小组抢答与必答比赛,将京剧的知识点融会在设定的问答之中,小组间可相互补充,相应加分,评选出最佳小组。教师关注各组学生的回答,给予必要的补充,并相应地组织欣赏视听说资料。

抢答题:

1.享有“东方歌剧”盛誉的是?(京剧。)

2.京剧诞生于什么时候?(清代乾隆时期。)

3.京剧四大名旦是谁?(尚小云、梅兰芳、荀慧生、程砚秋。)

4.京剧有哪两种主要唱腔?(西皮、二黄。)

5.京剧伴奏乐器的三大件是?(课件出示乐器图片供选择。)

6.你知道京剧有几大行当吗?(课件呈现生、旦、净、丑剧照,学生讨论各行细分门类,教师参与。)

7.出示不同脸谱,要求学生根据脸谱,判断人物行当。(剧照使学生对各行当有了直观的认识,产生了浓厚兴趣,抓住了学生的探究心理。)

8.京剧表演四大功夫是?(通过音像资料简介“唱、念、做、打”,使学生在审美过程中获得愉悦感受与体验。)

必答题:

1.学习京剧简单的亮相表演。(教师只给学生提供表演的人物造型,由学生自己根据角色为其设计动作,充分发挥学生的创造性。)

2.模仿《拾玉镯》中刘媒婆与孙玉姣的“京白”与“韵白”尝试对话。

参考文献:

[1]黄小虹.全新的理念 全新的教育.中国音乐教育,2002.2.

[2]杨立梅.识谱教学要服从于素质教育的整体目标.中国音乐教育,2002.1.

[3]龙洋.音乐:儿童的财富.中国音乐教育,2002.2.

[4]王懿颖.中国当代学校音乐教育的历史回顾.中国音乐教育,2002.2.

[5]全日制义务教育.音乐课程标准.

3.学打锣鼓经“漫长锤” 0台Ⅱ仓 七台 七Ⅱ仓 七台 七台Ⅰ仓……

4.让学生在音乐伴奏中在鸡蛋上画脸谱。(联系学生的课外知识,让学生展开想象,按照自己的意愿涂抹脸谱。不论美丑、不论粗糙与否,都是他们亲手完成的作品,是对学生课外知识进行检验和拓展,又发挥了学生的创造才能。)

这是一节京剧知识趣味竞赛的课型,作为第五单元的第一课时,为学生提供了开放式、自主式、探究式的学习环境。教学内容灵活,形式多样。学生在参与每个环节时既富有趣味性,也存在着挑战。

以上的活动融知识性、趣味性于一体,强调师生互动与学生参与,学生的角色由被动转为主动。通过优化师生双边活动,为学生提供了充分的活动条件和自由的空间,调动学生主动参与的热情,使学生通过切身体验激发情感,学习京剧知识,并在自己的体验中尝试创造。

二、变被动学唱为主动表演

在第一课时对京剧知识有一定了解的基础上,进行原构想中第六块内容:学习《唱脸谱》。以下是第二课时的教学设计,这是一节以唱歌教学为主的综合课。

导入环节:

1.放音乐《说唱脸谱》,要求学生在听的时候找出歌词中最能代表他们心意的一段。

说实话京剧脸谱本来确实挺好看,可唱的说的全是指方言怎么听也不懂,慢慢腾腾咿呀呀哼上老半天,乐队伴奏一听光是锣鼓家伙,唬个哩个三大件,这怎么能够跟上时代、赶上潮流,吸引当代小青年?

老爷爷你别生气,允许我分辨,就算是山珍海味老吃也会烦,艺术与时代不能离太远,要创新要发展,哇呀呀……让那老的少的男的女的大家都爱看民族艺程一代一代往下传。

2.师生谈话交流,学生先找出感兴趣的歌词,再讨论这首歌的体裁,是流行歌曲还是京剧。

3.教师介绍“戏歌”,是作曲家做了一个新的尝试,就是在通俗音乐中吸取戏曲的音乐元素进行创作的。

4.介绍“戏歌”的作曲者姚明。

新歌教学环节:

1.听《唱脸谱》。

师:“我们来欣赏另一首戏歌《唱脸谱》,和《说唱脸谱》只有一字之差,作曲者都是姚明。”

2.划分乐段。

前段的音乐比较舒缓,是用外国人的眼光来看咱们中国的京剧,说咱们中国的京剧“美极了,棒极了,简直OK,顶呱呱”。

后段的音乐吸收了京剧唱腔中的西皮唱腔,从脸谱入手,赞美京剧的出神入化。

3.学唱《唱脸谱》。

拓展环节:

1.了解脸谱。

(1)让学生说说对歌曲第一段中出现的历史人物的了解,并分析其性格特征。

(2)做连线题。

蓝色脸谱	关羽	勇猛刚强
红色脸谱	窦尔顿	赤胆忠心
黄色脸谱	曹操	凶猛刚强
白色脸谱	典韦	狡猾奸诈
黑色脸谱	包公	刚正猛直

(3)介绍第二段中出现的脸谱;鬼怪神佛用什么颜色代表。

将一些面色奇异的鬼、怪、神、佛、仙的形象展示给学生。这些脸谱的主色是金银色、紫色、灰色,有时也用绿色代表。

2.分组创编表演。

(1)用不同演唱形式分音色、分角色演唱。

(2)用打击乐器伴奏演唱。

(3)为不同人物设计亮相动作表演唱。

3.拓展欣赏作曲者姚明的另几首作品:《前门情思大碗茶》、《故乡是北京》等。

人生来就有求知欲望,好奇产生问题,创新始于问题。而在音乐教学中,往往是由教师提出问题,学生被动地接受问题,剖析问题,解决问题。殊不知,“问题”是“教师的问题”,未必是“学生的问题”。这样,表面看似学生解决的问题,不一定有其真正从释疑到训练思维的效果。让学生主动地发现自己的问题,解决自己的问题,从根本上改变了学生等待老师传授知识的状态,消除学生学习上的依赖心理,使学生由一个被动接受者变为一个主动探索者,把学习的潜力、动力发掘出来。大量教学实践证明,将提问的权利还给学生,让学生自己发现并提出问题进而解决问题,比教师主观设计问题更能激发学生学习的主动性和积极性,激活他们的思维。

在艺术实践中感受和体验京剧,在教学参与中学习京剧,这样的教学方法给学生带来了学习音乐的愉悦。京剧艺术的强烈的好奇心赶走了学生平时的拘谨和羞涩,学生在学习中对京剧的表演风格进行领会、迁移和拓展。通过对京剧的了解、学习,我感到学生对京剧有了更深一层的认识,对京剧艺术增加了自己的理解。了解、认识、探讨本身就是一种提高,这种提高是对学习的认知、情感上的认可,也是对艺术的理解,对文化的认同。在学生们认真专注的眼神中,在学生们举手投足的一招一式中,在咿呀呀呀稚嫩唱腔的模仿之中,我看到了希望,看到了快乐,而且透过这一切,看到了京剧艺术的希望,看到了京剧文化美好的明天。