

皮黄声声唱千里 京腔京韵响世界

——教梨园金曲《唱脸谱》有感

高丽萍 (山东省平度市南村中学 266736)

“皮黄声声唱千里，京腔京韵响世界”是我们的国粹艺术——京剧的一个真实写照。然而，近些年来的流行音乐、网络音乐的冲击下，国人对京剧艺术的兴趣逐渐淡化，使京剧艺术处于一个“戏院门前车马少，场内座位空席多”的尴尬境地。长期以来教育如何承担文化传承的功能，一直是教育界、文化界关注的话题。2008年，国家教育部在全国十省市的200多所中小学做试点，确定15首京剧经典唱段作为中小学音乐课的教学内容。其中由阎肃作词、姚明作曲的戏歌《唱脸谱》就位列其中。我作为一名长期工作在农村音乐教育一线的音乐教师，通过多年的实践与探索，认为如果能教唱好这首戏歌，不但可以成功地激起学生欣赏、演唱京剧的兴趣，而且会对京剧艺术进课堂的实施起到极大的推动作用。

一、好听

《音乐新课程标准》中指出：“感受与鉴赏是音乐教学的重要内容。音乐教学应注意以音乐为本，从音乐出发，激发学生听赏音乐的兴趣。”在音乐课堂上教师表现出来的积极态度能充分激发学生的学习兴趣，带动学生的积极参与。在教学《唱脸谱》一课的导入中，我采用了教师范唱的方法来激发学生兴趣。尽管我不是专业京剧演员，没有受过正规的京剧训练，但学生特别喜欢听老师演唱，尤其是教师在伴奏音乐中那丰富的表情、有腔有韵的演唱，其现场效果远远胜过戏剧大师的表演。就这样，在优美的旋律中学生不知不觉地就沉浸在戏曲中，有效地调动了学习的兴趣。

二、好看

京剧艺术是视听的完美结合，悠扬婉转的唱腔、色彩斑斓的服饰、绚丽多彩的脸谱、丰富多彩的道具，无不体现着京剧艺术的魅力。阎肃老先生曾说过：“好歌不是凭空而造的，它源自几十年的生活积累，同时也植根于博大精深的中国传统文化之中。”《唱脸谱》这首戏曲从脸谱入手，赞美京剧的出神入化，并高度概括了几部经典剧目的主要人物造型，在一定程度上代表了京剧艺术的精华。我根据这些资料制成了flash动画，现代多媒体的运用，不仅刺激了学生的眼、耳等多个器官，而且使他们的大脑处于兴奋状态，更容易集中学生的注意力。至此，学生已经在愉悦中产生了积极参与的迫切愿望，并且很快在曲中找出了如“四击头”、“亮相”等不懂的京剧专业术语。这时，教师趁机简单介绍一下这些京剧的基础知识，如“四击头”、“拖腔”

思维能力、开发学生的创造性思维作为重要的培养目标。

四、强调“学生为主体，教师为主导”的课堂师生关系

传统教学中，教师是教学的主宰者，是师生交往的控制者，学生则是客体和被动接受者。这种关系难以使教学活动高效和顺利进行。现代教育观强调了建立新型师生关系，就是要求教师真诚地热爱学生。音乐学科教学更要注重师生的配合，因为音乐是一门艺术学科，它能陶冶人的性情，更主要的是能让学生通过良好的氛围，积极、主动、自主地参与音乐课堂教学活动，愉快地接受音乐知识，使师生关系平等、融洽。音乐课应该是师生共同体验美、发现美、创造美、表现美、享受美的过程。教师应提高

等京剧艺术的表现形式，再进一步使他们了解京剧的形成和发展。当学生掌握了一定的基础知识后，才能看得懂、听得懂京剧，才会喜爱京剧，这样我们就能有效地激发起学生演唱京剧的激情和兴趣。

三、好唱

学生通过对京剧常识的了解，产生了一种强烈的演唱欲望。然而京剧不同于唱歌，京剧音乐从曲谱来看，旋律往往简单而重复，但其追求轻重缓急，唱腔中的语言美、意境美、韵味美、微分音、装饰音的运用大都无法通过视谱来体现。尤其是其中的韵味，如果按照曲谱来学唱，那是断然不行的。所以我在教唱中采用听、唱相结合的方法。对于京调中那些难唱的拖腔，采用已经被我们的音乐教师冷落了许久的梨园式教唱方法——口传心授，我范唱一句，学生唱一句，对于其中的体止符采用击鼓或击掌的方法，拖腔处则加入合适的手势予以引导，使学生很快掌握，并渐渐进入角色，开始慢慢品味唱腔中的韵味，缩短了学生摸索的时间，取得了良好的教学效果。

四、好玩

音乐新课标提出：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《唱脸谱》教学中，如果学生在了解简单的京剧艺术的基础上，再将京剧审美感受叠加在京剧表演活动中，将会达到一个事半功倍的效果。所以我在本节课的反馈练习中，不失时机地采用了分组创作表演、即兴演唱等形式。在《唱脸谱》的音乐教学中，让学生熟悉一些京剧艺术常识后，或者模仿、或者自己创编一些简单的动作，既活跃了课堂气氛，又使学生在一招一式中，充分体会到了京剧表演程式和其特有的艺术魅力。

应该感谢阎肃、姚明两位老师创作出了《唱脸谱》这首让大家耳熟能详的戏歌。我认为《唱脸谱》从点到面，从普及到提高，从课内到课外，都是全体师生共同参与的、共同经历的，是实实在在的。它让学生在走近京剧、体验京剧、演唱京剧的活动中，激发起对京剧的兴趣，从而喜爱京剧。

“皮黄声声唱千里，京腔京韵响世界”。作为一位音乐教育工作者，我们有责任，也有义务让京剧艺术进入课堂，让学生通过学习国粹艺术，使我们的民族文化得到传承和发扬。

自身的素质，用自己的身心去影响和激发学生，建立良好的师生关系，创设良好的教学情境，在和谐的氛围中学习，提高教与学的效率，达到双赢的目标，以适应现代课改的新要求，让学生真正成为课堂上的主角。

总之，教育是学生的教育，课程是学生的课程，教育应该向学生生活世界回归，教育的根本任务是把学生培养成幸福的人。认清教育目的，升华教育理念，提高教育水平，是我们学校和每一位教师努力奋斗的方向。在今后的课改工作中，我们将一如既往地实事求是地研究并尽力解决教学中出现的问题，继续推动新课改工作向纵深发展。