

浅谈如何欣赏京剧艺术

●田正铁

京剧艺术植根于中华民族文化的沃土之中,集我国戏曲之大成,源远流长,有“国粹”之称。作为新时代的高中生,非常有必要了解这门民族艺术,因此,在高中阶段的音乐欣赏课程教材中《京剧艺术》是一个重要组成部分。

“京剧”对于高中生来讲并不陌生,但又了解并不深刻,在时尚文化形式的冲击下,许多学生并不喜欢京剧。怎样让学生接受《京剧艺术》,并把这一教学内容落到实处,对于中学音乐教师来说是一次严峻的考验。在教学方法方面,许多老师只注重多媒体教学方法的探讨,却忽视这是受学校教学条件所限制的,而且学生知识面也有差异。针对有限的教学条件,音乐教师应调整教学方法,围绕教学目标,更好的让学生接受新的知识。

《京剧艺术》音乐欣赏课程的教学内容主要包括:京剧的发展史、京剧的角色、京剧的乐队、京剧的唱腔、京剧的表演和京剧的类型等,分两个课时完成教学任务。针对京剧音乐这一主题我列举了几种不同的教学方法,希望从中探讨更容易让学生接受的教学方案。

一、情景互动教学法

音乐学习既是一个认识过程,也是一个活动过程。课堂上让教师隐退至后台当“导演”,把主动权还给学生,实施教学手段的多重组合,把紧张、枯燥的学习过程转变成愉快的活动。教师通过设计多种多样、灵活多变的的教学实践活动,让学生在活动中学会学习,在活动舞台上获得知识得到锻炼。

课堂首先从学生的演唱中开始,设计学生演唱《说唱脸谱》,进而导入京剧艺术的角色生、旦、净、丑;从《说唱脸谱》中的角色讲到京剧艺术的表演;然后从歌曲中的古代人物开始谈我国古代戏曲艺术的发展,直到清代“四大徽班”进京“京剧”初成;第二课时首先利用《沙家浜》或者《红灯记》这些现代京剧选段导出京剧艺术的类型,然后介绍京剧艺术的唱腔以及其伴奏乐队。

这些知识只有让学生参与、模仿,让他们感受到学习京剧的乐趣,才有可能取得效果。利用京剧中的典型动作,先做示范让学生猜,或者教师说一个动作让学生做,这样让学生通过各种形式的体验,让他们动起来。如在教学过程中,让学生根据听到的锣鼓点,创作相应的动作——走步,这个最常见、最简单的动作,虽然是

很简单的技术却给学生以最丰富的体验,不仅培养了学生的创造力,而且增进了学生的兴趣,从而很好地把握了作品的音乐形象。这样,不但使学生掌握了一定的基础知识、基本技能,而且使学生的身心素质和潜在能力得到了全面发展和提高。

二、多媒体教学法

多媒体技术就是把声音、图像、文字、动画、影像等各种信息载体集成一体,全方位多层次地展示和传播信息,使对象处在接受和处理信息的最佳、最自然状态。利用多媒体的优势在于其集成性、多样性、交互性和拓展性。各种媒体的集中提高了学生的学习兴趣;多样的科技技术手段使知识由深化浅,有利于突破教学重难点;多媒体的交互性使课堂信息及时反馈,提高了教学效果;多媒体的网络信息化拓宽了学生的知识视野。

课堂首先从现代京剧《沙家浜》的视频播放开始,进而导入京剧的分类现代京剧与传统京剧;再分析京剧艺术中的角色生、旦、净、丑;然后联系起其乐队组成,介绍京剧艺术的表演;第二课时从《贵妃醉酒》传统京剧的视频播放开始,导入京剧艺术的发展史,从清代“四大徽班”进京“京剧”初成,进而讲至解放前后的京剧派别和样板戏的产生;最后谈京剧艺术与其它音乐形式的结合,展望京剧艺术的未来发展。

利用多媒体上音乐欣赏课主要有两个方面的问题需要处理恰当,第一要设计好课程的思路,第二就是做好 PowerPoint 多媒体课件。针对课堂基本知识点的需要,课件中都必须做好相应的音频、视频或图片、文档文件加以配合,两者之间配合默契才能让学生真正走入京剧艺术的世界。例如,在讲到京剧艺术的角色时,多媒体画面中要体现各种脸谱;介绍不同角色的唱腔时,最好结合其表演进行视频播放;谈到京剧与其它音乐艺术的结合时,要播放大家所熟悉的音频文件(《说唱脸谱》、《刀马旦》、《北京一夜》等)。总之,只

有充分利用多媒体的各种功能才能发挥出利用多媒体上音乐欣赏课的优势。

三、情感教学法

音乐教育主要不是技术教育,而是情感教育。情感是音乐教学的灵魂,是信息传递的催化剂。积极的情感因素不仅在益于认知因素的发展,其本身也是音乐教学的目标之一。

在欣赏“京剧音乐”这一课程中,利用“情感教学法”我们可以从如下几方面入手:

1、形象

在欣赏《红灯记》和《沙家浜》等乐曲时,让学生在生动形象的氛围中,不知不觉地进入教师所创设的课堂情境中,从而用心去感受与会体验音乐的情感。这一环节中对作品内容的介绍是非常重要的过程,这要求教师对作品的非常熟悉,课前准备工作要做到实处。

欣赏《京调》时,教师可利用多媒体教学手段先让学生观看四大戏曲,通过对比,初步了解京剧特点,再结合录像引导学生了解京剧四大行当及各自的表演特点。为使学生加深印象,教师可用乐器实物演示京胡、二胡、月琴以及各种打击乐器的喧闹气氛,让同学们感受不同乐器所带来的音响效果,这样学生的学习兴趣也会大增。

2、语言

形象生动的语言是启动学生激情的添加剂。教师要从引导学生体验音乐作品内涵的情感和意境入手,让学生感受轻快、热烈、优美、悲伤等情绪,体会宽阔、平缓、宁静等意境。传统京剧一般在唱腔上很难与学生之间产生共鸣,即使用音、视频手段学生也很难听懂、看懂,如果教师这时候能加入生动的语言对剧情加以生动的描述,合理地引导,这样学生在欣赏时才会产生兴趣。

3、示范

在中学音乐欣赏课中老师的示范教学是非常重要的,尤其在学生不太熟悉或是不太喜欢的内容面前,通过老师的示范教学让学生对教学内容提高认识增进了解是行之有效的重要手段。比如在课堂上先由教师示范一、二段脍炙人口的唱腔,很快就能吸引学生的注意力。课前第一件事做好了,接下来的工作就应该分析京剧表达情感的方式、介绍剧情。如此组织一堂课既生动活泼又让学生有所感,有所获。

目前,在音乐教学中运用多媒体技术进行教学,尚处于初期阶段,有待于我们研究、探讨和改进。就情景教学来说,它比较实用,而且在任何地方都能实施教学,不受教学条件限制,让同学自己亲身体会每一个角色的在戏中的重要作用,学习兴趣提高了很多。情感教学可以培养学生的爱国情操,保护文化精粹,让学生的审美能力得到升华。教学条件较好的学校,教师应当综合处理各种教学方法,尽可能的让学生感受这门传统艺术,让“国粹”艺术能够得以传承,继续发扬光大。

(作者单位:湖南文理学院音乐系)

责任编辑:李薇薇

民族声乐教学的特征性规律,指的是教师在教授民族声乐知识时的一些基本教学要素自身的特性。这一类规律在民族声乐教学中主要体现为教学内容的时代性、知识传授的简约性、所学知识的间接性、学生发展的多样性、教师活动的本体性等。作为一名教授民族声乐的教师,若能全面了解这些特征性规律,并在具体的声乐教学实践中加以运用,必将对提高声乐教师自身的教学水平产生深远的影响。

首先,教学内容的时代性是民族声乐发展的动力与源泉,也必然是民族声乐教学要关注的第一要素,无论从歌曲的演唱方式,还是从听众的声乐审美标准与审美水平的角度来分析这一规律,我们都不难发现,民族声乐教学一定要在教学的内容、演唱形式,以及艺术处理等方面体现出时代的特点与风貌。这就要求作为一名民族声乐教师,既要全面地传承、借鉴与吸收古今中外的优秀声乐文化与科学的发声方法,重视特定的民族风格与特色,又要结合时代的特点,在教学曲目的选择与发声训练,以及演唱特色上激发学生对民族声乐的兴趣,促进学生的学习主动性,从而达到提高学习效率的目的。虽然民间传统音乐作为一种音乐文化无论在旋律、节奏等音乐本体上,还是在音乐性格上都具有相对的稳定性,但是作为民族声乐教师还要根据时代的审美特点,对现阶段的作曲家运用民间音乐元素写成的优秀民族民间艺术歌曲加以重视与吸收,这些新的民族声乐作品以民歌、曲艺和戏曲音乐为素材,并具有浓郁的民族风格和较高的艺术水准。由于这类歌曲(如孟勇先生创作的《水姑娘》、《山寨素描》等)具有音域宽广、转调多、音程变化幅度大的特点,而且这类民族声乐作品很好的将艺术性、民族性和时代性紧密地结合起来,因此在演唱这类作品时,需要演唱者既要有较强的民歌、戏曲的功底和科学的发声方法,同时又要有较为全面的民族民间音乐的知识。因此,我们在唱法的革新上,就要与时俱进顺应时代的发展和人民的需要。

民族声乐教学的简约性,是指教学使学生在短的时间内学到相对较多的知识。我们可以从以下方面来看待这种简约性。简约性是相对于民族声乐知识形成的过程而言的,就是通过学校教学