

《梨园春色》教学设计

烟台市 邹国娟

京剧是中国最大的艺术剧种，有两百年的历史，它博大精深，被誉为中国的“国粹”。但对于现代的孩子们来说，对京剧的了解却不是很多。那么怎样让学生在了一节课有限的时间内对京剧产生兴趣，进而喜欢京剧、热爱京剧呢？这就需要给学生提供多方面感受和体验的机会。因此，本节课主要通过自主探究、情境感受、学唱唱腔、模拟表演等方式方法，采用多媒体手段，让学生了解京剧的行当、四大艺术表现形式等知识，并积极主动的参与学习，拓展视野，从听觉和视觉上感知京剧的魅力，增进对“国粹”艺术的了解和喜爱，使他们真正的走进京剧。

【教学目标】

1、知识技能目标：简单了解京剧行当，学习四大艺术表现形式等基本知识，并能初步模唱京剧唱腔。

2、过程方法目标：采用多媒体手段，通过自主探究、情境感受、模拟表演、学唱唱段等方法，感受体验京剧艺术的魅力，提高学生鉴赏京剧的能力。

3、情感态度价值观目标：激发学生对京剧艺术的兴趣，培养其热爱祖国传统戏曲文化的情感。

【教学重点】欣赏模唱京剧唱腔，感受体验京剧艺术的表现形式。

【教学难点】学唱京剧唱腔。

【教学方法】

1、自主探究法、情境教学法、体验教学法；

2、运用多媒体教学手段，声像结合、视听结合。

【教学用具】多媒体教学设备。

【教学过程】

一、创设情境，导入新课

1、播放《唱脸谱》，领唱第二乐段，创设京剧氛围，导入课题。

师：刚才听到的歌曲同学们一定很熟悉，这首歌叫什么？它既像一首通俗歌曲，又像一种戏曲音乐，你知道是哪种戏曲吗？（生：京剧），提到京剧，大家对京剧的有哪些了解呢？（生答）今天就让我们一起走进梨园，了解京剧欣赏京剧。

【设计意图】通过谈话、演唱，营造浓郁的京剧课堂气氛，创设音乐情境，激发学生的好奇心和探究愿望。

二、感受新知，模拟体验

（一）简单了解四大行当：生、旦、净、丑

京剧艺术家依据各类人物角色的性别、年龄、性格、身份等的不同，在表演形式上做了明显区分和高度的概括，这就产生了京剧的“行当”，你知道京剧有哪些行当吗？

（结合课件图片讲解，重点生、旦）分辨生、旦、净、丑四大行当的特点。

生：戏曲舞台上的男性角色称为生，分为老生、小生、武生等。

老生：指的是中年以上的男性，一般要带髯口（假胡须），按照年龄的不同分别带黑、灰、白三种。

小生：指的是年轻的男性，要化妆，以表示英俊潇洒，有奶油小生、文弱书生等。

武生：指的是擅长武艺的角色。

旦：指戏曲舞台上的女性角色；一般有：青衣、花旦、武旦、老旦等。

青衣：是指端庄、正派的大家闺秀，表演以唱功为主的，走起路来迈着莲花步，很稳重，像白娘子等角色。

花旦：是指年轻活泼的女性，性格开朗、走路带小跑的，以念白为主，像红娘、小青等；

净：画着脸谱的男性角色叫做净，俗称“大花脸”。

丑：也称为“小花脸”，舞台上的喜剧角色，其标志是在鼻梁上画上一块白，俗称“豆腐块”，表示戏曲人物中灵巧、幽默、狡猾的小人物。

【设计意图】展示各行当的图片，用直观的体验激发学生兴趣，活跃课堂气氛，让学生在轻松的氛围中掌握知识。

（二）感受体验京剧四大艺术表现形式：唱、念、做、打

1、感受模拟念白

（1）感受念白特点

课件出示崇公道念白台词，学生朗读后播放视频对比，感受念白与生活中的说话的不同点：念白在音调上讲究‘抑扬顿挫’，节奏上讲究‘轻重缓急’，接近于朗诵体，具有节奏感。

（2）分辨念白音韵

念白按音韵来分主要有两种：京白和韵白

京白以“北京音”为标准，清脆悦耳，像花旦、彩旦、小丑等大多讲京白；

韵白以“湖广音、中州音”为标准，讲究韵味。一般指身份有地位的人的讲话，小生、老生、老旦、青衣、花脸都说韵白，表现庄重的神情；

（3）播放《四郎探母》片段，模拟京白和韵白。

小结：“千斤话白四两唱”，演员要像设计唱腔一样来设计念白，看来要把念白说好也需要一定的功夫。

【设计意图】朗读念白台词，引发兴趣，通过分辨模拟，

感受京白、韵白的特点，体验念白韵味。

2、欣赏模唱唱腔

京剧被称为“东方的歌剧”，可见“唱”是京剧中最重要的艺术表现手段，老百姓把“演戏”说成“唱戏”，也说明“唱”的重要地位。请同学们仔细听这段唱腔在音色、速度、节奏、情绪有什么特点呢？

（1）播放京剧《铡美案》选段《驸马爷不必巧言讲》，初步感受分析唱腔的特点，并模唱。

这段净的唱腔音色明亮宽阔、粗壮浑厚，速度较快，节奏紧凑，表达包公怒不可遏的情绪。

（2）播放《贵妃醉酒》选段《海岛冰轮初转腾》的第一句，分析唱腔特点。

这段青衣的唱腔旋律优美，细腻婉转，速度较慢，节奏舒缓，表现杨贵妃哀怨、感叹的情绪。

（3）辨别京剧主要唱腔——皮黄腔。

西皮唱腔明朗流畅，带有欢快兴奋的色彩，适合表现喜悦、激动、高昂的情绪。

二黄唱腔深沉委婉，带有浑厚凝重的色彩，适合表现回忆、沉思、感叹的情绪。

结论：《驸马爷不必巧言讲》是西皮唱腔，《海岛冰轮初转腾》是二黄唱腔。

【设计意图】通过欣赏对比，让学生主动感知各行当及唱腔的不同特点，感受唱段的情绪、速度、节奏拍子变化，并初步掌握京剧中西皮与二黄的一般特点，培养学生分析问题的能力。

3、了解唱腔的板式特点。

（1）唱腔板式即唱腔的节奏，又称“板眼”，即强拍为“板”，弱拍为“眼”。按照速度的快慢分为慢板、原板、二六、流水、快板。

“原板”：是最基本板式，2/4 拍，即一板一眼，用于平静、不紧不慢的情形；

“慢板”，是将“原板”扩展和延伸”，4/4 拍，即一板三眼，简称“三眼”。“二六”板是将“原板”紧缩凝练，去掉长腔，伴奏也简练，2/4 拍，节奏比原板快，多用于叙事、对话；如《空城计》中诸葛亮的唱段《我正在城楼观山景》

“流水”板是 1/4 拍，有板无眼，就象流水一样连续、流

畅,更为凝缩;

“快板”1/4拍,速度更快,几乎一字一音,有字无腔;

另外还有节奏较自由的“摇板”、“散板”,起引导作用的“导板”,及随“导板”之后,起承前启后作用的“回龙板”等。

“西皮”板式最全;二黄没有快板、二六和摇板,另外还有反西皮、反二黄等板式,就不一一列举。

(2)播放京剧名段《苏三起解》,欣赏分析其唱腔、板式特点,并重点学唱这段唱腔。(生:西皮流水板)

【设计意图】激发学生对京剧的爱好了解唱腔板式的特点,培养学生分析问题的能力,进一步加深对京剧艺术的体验。

4、学唱唱腔(唱)

今天我们就来学唱青衣名段《苏三起解》。

①出示唱词,轻声模唱,注意唱腔节奏的紧凑性。

②引导学习“街”“内”等字的发音和最后一句“当报还”的拖腔。

③完整演唱,进一步体会西皮流水唱腔特点。

④随原唱演唱,注意情绪情感的表达。

【设计意图】通过学唱京剧片段,激发学生对京剧的爱好,加深对京剧的感受。

5、模拟表演(做)

师:由于舞台的局限,演员在没有实物和道具的情况下,为了表现人物的性格特征,需用夸张的肢体语言来进行表演。

(1)欣赏京剧《拾玉镯》中三个表演片段,感受表演虚拟性的特点。

(2)模拟开门、梳头、喝酒等生活中的动作。

【设计意图】通过形象直观的片段欣赏,了解京剧艺术虚拟性的。

6、欣赏武打(打)

(1)欣赏京剧《三岔口》中精彩的对打表演。

(2)“打”是戏曲形体动作的一个重要组成部分,京剧里有两门功夫是必须具备的,这就是“把子功”和“毯子功”。

“把子功”是传统武戏中所用各种兵器道具的统称。

“毯子功”俗称“筋斗”,练习时需要在毯子上进行,以免练功者受伤,包括跳跃、翻腾各种技艺。

【设计意图】让学生简单了解京剧的武打,加深学生对

京剧艺术的认识。

7、了解伴奏

(1)、播放视频,分辨文、武场的主要伴奏乐器。

师:刚才欣赏《三岔口》时,它的伴奏乐器有哪些?

(2)京剧的伴奏,也叫场面,分“武场”和“文场”。

“武场”的伴奏乐器主要有板鼓、大锣、小锣、铙钹等打击乐器;舞台上,打击乐是京剧伴奏的灵魂,唱、念、做、打都需要用打击乐来控制 and 烘托。

“文场”的伴奏乐器主要有京胡、京二胡、月琴、三弦等弦乐器。

小结:京剧唱腔优美,板式发展比较完整,“唱念做打”无论哪一种艺术表现形式都非常有学问和讲究,真可谓是博大精深,不愧为我们的“国粹”艺术。

【设计意图】通过观察、分析、归纳来获取知识,把原本抽象的知识变得具体生动,使学生能分辨京剧文武场的伴奏乐器。

三、拓展延伸 开阔视野

1、京剧从时间可分为传统京剧和现代京剧。

上世纪六、七十年代,为了适应当时社会形势发展的需要,艺术家们在传统京剧的基础上进行了大胆的改革和创新,这就形成了以现代生活为创作题材的现代京剧,其无论在唱腔、伴奏、服装、化妆上都有了很大的变化,有关现代京剧的知识我们将在今后的课程中来学习。

2、播放并演唱现代京剧《甘洒热血写春秋》。

【备课说明】《甘洒热血写春秋》编写在鲁教版小学四年级教材上。

【设计意图】运用视听结合的方式,了解京剧的发展情况,引导学生自主参与演唱,进一步激发对京剧的热爱。

四、总结概括 情感升华

1、今天你学到了哪些京剧知识?

2、我们祖国的京剧艺术博大精深,被誉为“国粹”艺术,希望同学们今后要多听京剧,多看京剧,不仅要看“热闹”,还要看出点“门道”来,让我们的艺术瑰宝,发扬光大,传承永远!愿京剧这朵艺术奇葩,永远绽放在春天里!

【设计意图】总结回顾本课内容,适时渗透情感教育,引导学生关注京剧,热爱京剧,弘扬中华民族的“国粹”艺术。