

京剧大师梅兰芳

□张亚娟

教学年级

高中一年级

教学目标

1. 欣赏京剧唱段《看大王在帐中和衣睡稳》，感受体验梅派唱腔的风格特点。
2. 初步了解梅兰芳的生平事迹，知道他对京剧艺术做出的贡献。
3. 能够以积极的心态学唱梅派唱腔，运用比较的方法探究分析梅派唱腔的风格特点，并能对其做出判断和评价。

教学重点

梅派唱腔的风格特点。

教学难点

学唱京剧唱段《看大王在帐中和衣睡稳》开头的上句唱腔。

教学过程

一、情境创设

设计意图：创设教学情景，诱发学生学习兴趣。

1. 课前欣赏以各种角色画面为背景的京剧曲牌《夜深沉》。
2. 导入新课：听到这优美的京胡声，看到这一幅幅精美的剧照，我们一定能够想到，今天这节课与京剧有关。京剧作为国粹，可以说博大精深，尤其是京剧的唱腔，更具特色。

二、感受与体验——梅派唱腔风格特点

设计意图：了解梅兰芳的生平事迹及其对京剧艺术的贡献，感受、体验梅派唱腔的特点。

1. 教师演唱《穆桂英挂帅》选段《猛听得金鼓响画角声震》。

设问：谁知道这段唱腔是哪位京剧表演艺术家的代表剧目？

(1) 教师演唱《穆桂英挂帅》选段《猛听得金鼓响画角声震》。

(2) 师生交流。

(3) 出示课题——京剧大师梅兰芳。

2. 梅兰芳简介。

设问：同学们对梅兰芳有哪些了解？

(1) 师生交流。

(2) 归纳总结：梅兰芳 1894 年生于北京的一个京剧世家，祖籍江苏泰州人，从小受家庭影响，受到很多名师的指导，艺术成就非常显著。他善于改革，比如梅先生在京剧的伴奏中加入了京二胡以后，直到现在所有的旦角演员在伴奏中都加入了京二胡。他还将京剧带出国门，使京剧在世界上产生了深远的影响。另外梅先生是一位非常有民族气节的艺术家，在抗日战争时期，他蓄须明志，捍卫了民族的尊严。正因为他艺术上的特色和人格上的魅力，梅兰芳创作演出了《贵妃醉酒》、《杨门女将》、《天女散花》、《穆桂英挂帅》、《霸王别姬》等久演不衰的经典剧目。

3. 欣赏《霸王别姬》中虞姬的唱段《看大王在帐中和衣睡稳》

(1) 简单介绍剧情。

(2) 欣赏梅葆玖演唱的《看大王在帐中和衣睡稳》。

设问：这段唱词中的咬字读音和我们普通话咬字读音有什么不同？这段唱腔的特点是什么？表达了怎样的情绪情感？

(3) 师生交流。

(4) 归纳总结：京剧当中为什么会有这些上口字和尖团字呢，这是因为京剧不是北京的地方戏，是湖北、安徽的戏班子来北京发展，结

合北京的方言而产生的剧种，所以京剧的发音是湖广音，归韵是中州韵。这段唱腔旋律委婉妩媚，优美流畅，表达了虞姬苦闷忧烦的心情，同时也表现出了剧中人物优雅华美的形象。

4. 模仿、学唱《看大王在帐中和衣睡稳》中开头的上句唱腔，体会梅派唱腔特点

(1) 学唱的坐姿要求。

(2) 在学唱过程中体会梅派唱腔的音色、行腔特点。

(3) 请同学谈学唱之后的感受。

5. 欣赏梅兰芳演唱的《看大王在帐中和衣睡稳》：

看大王在帐中和衣睡稳，
我这里出帐外且散愁情。
轻移步走向前中庭站定，
猛抬头见冰轮月色清明。

三、比较与分析——梅派唱腔风格特点

设计意图：拓展京剧流派唱腔艺术的知识，在教师引导下学生进一步体会梅派的唱腔韵味，并采用比较的方法，探究分析梅派唱腔的风格特点。

1. 欣赏程派代表剧目《春闺梦》选段《为夫君无消息心神不定》。

(1) 简单介绍《春闺梦》的剧情。

(2) 教师演唱《春闺梦》选段《为夫君无消息心神不定》，初步感受程派唱腔的风格特点。

2. 用程派与梅派唱腔进行比较，分析、讨论出梅派唱腔的风格特点。

(1) 模仿演唱两个不同流派的唱腔。

(2) 探究比较两个流派不同的演唱风格。

(3) 分析讨论梅派唱腔在音色、行腔上的特点。

四、聆听与辨别——不同流派唱腔风格

设计意图：检查学生的学习效果，并引申出不同流派的唱腔都各自有不同的特点，诱发学生继续学习和探究的愿望。

1. 学生聆听经典唱段。

设问：从中听出哪个是梅派唱腔，依据是什么？

第一段:聆听《锁麟囊》选段

《春秋亭外风雨暴》 (程派)

第二段:聆听《贵妃醉酒》选段

《海岛冰轮初转腾》 (梅派)

第三段:聆听《红娘》选段

《小姐你多风采》 (荀派)

第四段:聆听《失子惊风》选段

《遭陷害逃出门飘零路上》 (尚派)

2. 聆听后师生交流。

3. 教师小结。

五、拓展延伸——京剧和其他姊妹艺术

设计意图:让学生认识到梅兰芳的唱腔表演有着很高的艺术价值,不仅成为一代代戏曲后人的模本,他的唱腔音乐还被引用到其他的艺术领域。

欣赏舞蹈《江山美人》。

教学反思

参加了“第五届全国中小学音乐课现场评选活动”,并获得了中学组一等奖,让我深感荣幸。在备赛、参赛过程中,我真切地体会到是无数双手支撑着我,帮我跃上了教学生涯的一个新台阶。反思整个教学过程,突出的感受有三点:

一、教育理论的支撑是成功的基础

《京剧大师梅兰芳》这节课是高中一年级鉴赏模块的内容,高中的音乐鉴赏课不同于义务教育阶段的音乐欣赏课。小学和初中的音乐课突出的是一个“赏”字,重视的是身心的愉悦,偏重音乐对人心理产生的影响;而高中阶段的教学除了对音乐感性的理解之外,更强调审美主体在参与音乐欣赏过程中的理性思考,让学生在增长知识的过程中“赏”,在“赏”的基础上增长知识,突出的是一个“鉴”字。整节课就是以此来进行课堂教学的。例如在学唱“看大王在帐中和衣睡稳”一句时,融进小嗓、音色、行腔、气息、声音位置、吐字发音、尾音等诸多知识,学唱是“赏”,知识是“鉴”,让学生在“赏”中“鉴”、在“鉴”中“赏”,在鉴赏中了解京

剧知识,在学唱中喜欢上京剧唱腔。

二、专业技能的提高是成功的保证

所谓专业技能是指教学工作所必需的技能和技巧。《京剧大师梅兰芳》这节课如果不具备京剧的演唱功底,教学工作就难以完成。在最初准备上这节课的时候,着实恐慌了一阵子。因为教唱梅派唱段是这节课最主要的环节,而本人研习的却是程派的唱腔艺术,两个流派大相径庭。为了练好这段南梆子唱腔,我听了梅派名家与传人的演唱,通过数百遍的模仿与学习,真正领悟到两个流派在唱腔上的异同:程派讲究行腔低回婉转,声音位置靠后,在演唱闭口音的时候,还要运用“脑后音”,尾音要上提,收音不松气;而梅派的行腔优美婉转,音色清脆明亮,位置靠前,不用“脑后音”,尾音下滑,收音半松气。掌握了这些专业的知识,提升了自身的专业技能,才有了课堂上我熟练的范唱、学生精彩的演唱。

三、教学语言能力的提升是成功的关键

有人说:“教学是语言的艺术,语言是教学过程中的血脉。”这话并不为过。通过这次参赛,我更深层次地理解了这句话的内涵。教师的语言功力如何,直接影响着学生对知识的掌握。我在最初试讲的过程中,语言的随意性很强,动不动就要“发挥”,使整个教学过程显得拖沓、枝叶不清晰。在后来的试讲中,我把每一段要表述的语言都写下来,力求描述性语言生动、提问性语言简洁、过渡性语言自然,做到字斟句酌。如在欣赏梅派唱腔之后,让学生欣赏程派唱腔进行对比时的过渡语是这样设计的:“欣赏完梅大师的演唱,大家可能会认为,京剧旦角演员的演唱不都是这样的韵味吗?下面我们就再来欣赏一个唱段……”这样的过渡语让学生明白是从行腔韵味的角度来欣赏唱段,为学习下一部分内容奠定了心理基础,从而更有效地完成了教学目标。

成功在于积淀,积淀是为了耕耘,在教学实践中不断耕耘,是我永远的追求。

张亚娟 北京十五中分校