

删繁就简三秋树

——谈《京剧大师梅兰芳》教学设计的嬗变过程

□ 闻 杰 陈 慧

“第五届全国中小学音乐课现场评选活动”结束了,北京十五中分校张亚娟老师的参赛课例《京剧大师梅兰芳》获得了中学组第二名。听课的专家们用“简单质朴”概括了这节课的特点,在获奖的喜悦之余,作为指导教师回顾这次课在设计中经历的变化,既有感慨也有感悟,那就是:音乐教学应该回归自然,在繁复中追求“简约而不简单”的境界,创造真正属于音乐教育的美。下面就参赛课例《京剧大师梅兰芳》的设计、加工和教学尝试进行分析与阐述。

这节课最初的课题是《京剧流派唱腔赏析》。设计中我们把流派作为切入点,通过学习梅派和程派的经典唱段来体验梅、程两派的唱腔特点。具体设计如下:

[设计一]《京剧流派唱腔赏析》

教学目标

一、聆听、演唱京剧传统戏《穆桂英挂帅》、《春闺梦》的精彩片段,了解京剧唱腔的一般知识;

二、能够感受并体验梅派、程派在唱腔上的不同特点;

三、以积极的心态初步感受梅、程两派的唱腔美,培养热爱祖国粹艺术的民族感情。

教学重点

学习体验梅、程两派的唱腔特点。

教学难点

赏析并学唱梅、程两派的经典唱段。

教学过程

一、初步感受京剧(了解京剧的一般知识)

1. 课前欣赏以京剧各种角色为背景的京剧曲牌《夜深沉》,创设教学情景。(大屏幕)

2. 师生互相交流关于京剧的知识。

3. 简单介绍什么是流派。

二、赏析梅派经典唱段

1. 欣赏教师演唱《穆桂英挂帅》选段《猛听得金鼓响画角声震》,初步感受梅派唱腔特点。

2. 梅兰芳简介。

3. 师生共同体会尖团字和上口字的念(读)法。

4. 学唱《猛听得金鼓响画角声震》,体会梅派唱腔特点。

三、赏析程派经典唱段

1. 欣赏视频《春闺梦》唱段《为夫君无消息心神不定》,初步感受程派唱腔特点。

2. 程砚秋简介。

3. 学唱《为夫君无消息心神不定》第一句唱腔,体验程派唱腔特点。

四、讨论梅、程两派在唱腔韵味上的不同特点

五、聆听经典唱段,区分哪段是程派唱腔,哪段是梅派唱腔。

- 1.《春闺梦》选段(程派)
- 2.《宇宙锋》选段(梅派)
- 3.《穆桂英挂帅》选段(梅派)
- 4.《玉堂春》选段(程派)

六、师生一起演唱教师自编京剧唱段《京剧艺术多璀璨》

京剧艺术多璀璨,唱腔流派齐发展。梅尚程荀放异彩,吾辈继承永流传。

七、教师小结:祝愿中华国粹永远流传!

第一次试教,教师按照原定计划把内容按部就班地讲完了,但结果和当初的愿望大相径庭。学生对所学的内容不感兴趣,在教师设定的音乐活动中显得很被动,参与活动不积极,课堂气氛沉闷。为此,我们做了如下反思:

题目过大,目标偏高,内容安排有欠合理,教学方法过于专业化。我国京剧艺术博大精深,名角辈出,流派纷呈,而每个流派都有其漫长的发展历史,在其诞生和发展的过程中,每位艺术家都付出了大量的心血。尤其是他们的唱腔艺术更是成就显著,在国内外享有很高的声誉。要想在短短的45分钟内让学生用过于专业的方法体验两个流派的唱腔特点显然是不科学的。

新课程理念要求我们,在进行教学设计时一定要从学生的实际出发,以学生的发展为中心,面向全体学生,紧密围绕高中学生的音乐需求,遵循其生理特点及心理认知规律,要贴近其生活经验及实际文化水平,同时为具有音乐特长的学生提供发展个性的空间,以满足不同层面学生的发展需要。据此,我们经过反复研究和认真推敲进行了第二次设计。

【设计二】《京剧大师梅兰芳》

(略,详见本刊第20页)

《京剧大师梅兰芳》的教学设计,在现场课评比活动中被证实是成功的,获得了评委们的一致好评。教学设计之所以在原有设计的基础上有突破、有提高,应该有赖于我们依据高中学生的年龄、认知水平、个性和社会性等特点,在课题的确立、目标的确定、内容和方法的选择等方面所做的一系列删繁就简、简中求精的调整和取舍。

一、力求课题选择精要合理

课题是课堂教学中心主题的具体体现,课题过大或者过小都会影响教学目标制定的准确性和合理性,并直接影响教学整体质量。[设计一]中选择的课题《京剧流派唱腔赏析》里面包含的内容太多,既有流派又有唱腔,要求学生在有限的时间和空间内完成这么多学习任务,很显然是不合理的。反复研究后我们将课题确定为《京剧大师梅兰芳》。

《京剧大师梅兰芳》是人民音乐出版社出版的普通高中音乐课程标准实验教科书《音乐鉴赏》第四单元第八节选定的内容。梅兰芳出身于京剧世家,从小专攻花旦和青衣,在旦角的唱腔、念白、舞蹈、服装、化妆和伴奏等方面均有很大的改革和创新,他的艺术“既博大精深,又平易近人”,不但在国内影响很大,在国外也深受欢迎。梅派艺术被誉为世界上表演艺术三大体系之一。把课题定为《京剧大师梅兰芳》更具有代表性,较《京剧流派唱腔赏析》更合理,指向更清晰、主题更突出。

二、力求教学目标具体准确

教学目标是教学的出发点和归宿,它是在教师熟悉教学内容,了解学生的实际情况后,为进一步提高学生的能力与水平而制定的学生应该达到而且能够达到的标准与境界。它的正确制定和达成是衡量一节课好坏的主要尺度。因此,我们在教学目标的制定上作了深入细致的研究,把目标由[设计一]的内容重新确定为:欣赏京剧唱段《看大王在帐中和衣睡稳》,感受、体验梅派唱腔的基本特点;初步了解梅兰芳的生平事迹,了解

他对京剧艺术作出的贡献;能够以积极的心态学习唱梅派唱腔,运用比较的方法探究分析其唱腔的风格特点,并能对其做出判断和评价。

[设计二]的教学目标涵盖了三维目标,突出了学生的主体地位。既设置了学生在45分钟教学中能够达到的短期行为与实际效果的具体目标,也为今后可持续发展作了铺垫。较[设计一]的目标更具体、更全面、更适合高中学生的认知规律和认知水平。

三、力求教学内容精当有序

音乐教学内容是音乐教学活动的依据,正确地选择音乐教学内容,合理地组合音乐教学内容,恰当地分析音乐教学内容,是音乐教学的必要前提。

人民音乐出版社普通高中音乐课程标准实验教科书——音乐鉴赏《教师用书》中明确指出:教师在选择整合教学内容时不能依据个人的兴趣取向做取舍,而要依据《普通高中课程标准》提出的目标,依据学生提高音乐审美能力和音乐文化水平的实际需要。

张老师本人研习的是程派唱腔,我们在[设计一]中过多地考虑了她自身的演唱特长,选择了梅派传统剧目《穆桂英挂帅》中《猛听得金鼓响画角声震》和程派传统剧目《春闺梦》中《为夫君无消息心神不宁》两个唱段,而忽视了学生的实际接受能力和教材本身所提供的教学内容——《京剧大师梅兰芳》。

梅兰芳一生创作了大量的经典作品,如何让学生在45分钟内学习并掌握梅派唱腔的特点,选择梅派哪部作品中哪位表演艺术家演唱的哪个唱段就显得尤为重要。《教师用书》中提出“在曲目的选择问题上,要保证重点曲目,一般曲目可以在课上浏览式聆听,也可以作为课后聆听作业”。据此,我们对教材进行了合理的调整,把梅派经典剧目《霸王别姬》中的南梆子唱段《看大王在帐中和衣睡稳》作为重点学习体验的内容,而把《贵妃醉酒》中的四平调唱段《海岛冰轮初转腾》作为

听辨比较的内容。

之所以把《看大王在帐中和衣睡稳》这段脍炙人口的南梆子作为主要学习对象,是因为梅先生这段唱腔的旋律大方自然,平易近人。听起来似乎很平常,但内容却非常丰富,而且安排得十分巧妙。平稳之中蕴藏着浓厚的功力,简洁之中包含着丰富的感情。平稳的旋律适合学生学唱,丰富的感情易于学生揣摩唱腔之外更深层的艺术内涵,为学生了解京剧艺术的魅力埋下了伏笔。

这段唱腔的版本很多,有梅先生早期录音,有后来梅葆玖先生的音配像,还有梅派的再传弟子言慧珠、杜近芳等人的演唱。如果选择再传弟子们的演唱,他们的音色虽然亮丽,音响效果好,对虞姬这个人物的把握也到位,学生接受起来也容易,可这毕竟不如字音清楚、唱腔纯正、原汁原味的梅先生的原唱效果好。但梅先生现存的录音是他50岁之后录制的,年代久远、录音效果较差。该给学生展示哪位表演艺术家的演唱呢?研究再三,我们选择了梅先生的原唱录音和梅葆玖先生的音配像,以及由陈俊华在舞蹈《江山美人》中演唱的这个唱段。这不仅能让学生近距离地感受梅兰芳唱腔艺术的魅力,还可以让学生了解在众多流派唱腔中,梅派唱腔更切合中国传统文化崇尚的中和之美的审美要求,他的唱腔音乐不但被人们长久欣赏和学唱,而且还被引用到其他的艺术领域中,成为姊妹艺术创作、发展的源泉和基础。

另外,在聆听与辨别环节中,我们在内容的选择和安排上也有很大的变化。在[设计一]中我们选取了四个唱段(其中两个是梅派的,两个是程派的),让学生从中辨别出哪个是梅派的,哪个是程派的。这样的设计对学生更广泛地了解、学习其他流派唱腔艺术具有很大的局限性。在[设计二]中,我们同样也选取了四个唱段,但这四个唱段分别是京剧旦角演员中最有影响力的梅(梅兰芳)、尚(尚小云)、程(程砚秋)、荀(荀慧生)四大流派的经典唱段。学生

的任务是从这四个经典唱段中辨别出哪一个是梅派的唱段,并说明理由。这样设计有两个目的,一是检查学生课堂学习效果;二是让学生知道京剧流派众多,旦角中除了梅派和程派以外还有其他流派,而且每一个流派的唱腔都有自己的特色,在开拓学生视野的同时也为对京剧唱腔感兴趣的学生指明了继续学习的方向。

四、力求教学方法实用高效

教学方法是教师实现教学目标或教学意图而采用的解决具体问题的行为方式,它是因课程、学生和教师自身特点而相应变化的。因此,在教学方法的选择上,要面向实际,学会量体裁衣,灵活运用,尤其是在教学方法的实效性和多样性上多下工夫,才能更有效地提高教学质量,使课堂教学超凡脱俗,常教常新,富有艺术性。

1. 在学习体验梅派唱腔环节中,我们改变了[设计一]中的过于专业化的方法,而是充分发挥了教师自身会唱京剧的特点,采用传统艺人常用的“口传心授”的方法。因为京剧音乐和其他戏曲音乐一样讲究的是韵味,而很多唱腔的韵味用乐谱是无法表现出来的。教师通过自身对京剧唱腔艺术的研习,把自己对梅派唱腔的感悟、理解和对其风格的把握,用“口传心授”的方法一字一句地传授给学生,学生在学习体验的过程中学到了知识,掌握了演唱的基本技能,体验了梅派唱腔音乐的韵味,感悟了剧中人物内心世界的思想感情。这是任何工具、手段和技术所不能替代的。

2. 在比较分析梅派唱腔特点的环节,[设计一]中我们采用的是在学唱的过程中体验、分析和研究梅、程两个流派及其唱腔特点。结果是说清楚了流派,就淡化了唱腔,说清楚了唱腔,又忽视了流派。最终的结果只能是浅尝辄止、蜻蜓点水,两个流派的唱腔特点都没有分析透彻,重点不突出,难点也没得到很好的解决。在[设计二]中我们改用分析比较的方

法,把梅派唱段《看大王在帐中和衣睡稳》作为学习体验的内容,而把程派唱段《为夫君无消息心神不宁》作为感受和比较的对象,由教师演唱出来。这样,学生就可以深入浅出地把梅派唱腔音乐的特点总结出来,既减轻了学生学习的负担,也突出了教学重点,教学效果明显提高。

3. 在结束环节中,[设计一]是学生和教师一起演唱教师自编京剧唱段《京剧艺术多璀璨》后由教师总结,教育学生要热爱京剧,传承京剧艺术,祝愿中华国粹永远流传。在[设计二]中我们进一步明确了“艺术不能说教,审美不能灌输”的科学观念,把小结的任务交给了学生,让学生畅谈这节课的感想和收获。由于我们在整节课的设计中准确合理地安排了教学内容,把梅派唱腔的艺术美自始至终贯穿于教学的全过程,从感性入手,采用体验和比较的方法,以情动人、以美感人,遵循音乐教学的情感性、体验性、形象性、审美性原则,重视音乐教育的潜效应,在潜移默化中培养了学生的美好情感,使其在活动中与京剧音乐产生共鸣,在感悟中提高自身对京剧艺术的修养。正因为此,学生才会有感情、充满自信地说出“我现在学习京剧可能有些晚,但是我可以喜欢京剧,今后我会让我的子女来学京剧,来发扬光大我们的京剧传统艺术”这样的话。

追求简约,让我们在喧嚣的音乐见解中找到了宁静,在宁静中寻找学生学习音乐最质朴最原始的动力,那就是兴趣;在宁静中寻找学生学习音乐最简单最朴实的氛围,那就是情感;在宁静中寻找学生学习音乐最单纯的渴望,那就是未来的发展。

简约是一种心态,简约是一种追求,简约更是一种境界,是我们作为音乐教师苦心探索、毕生追求的境界,它才是音乐教育的本源和归宿。

闻 杰 北京延庆教科研中心

陈 慧 北京教育学院宣武分院二部