

让京剧轻松进课堂

□毕朝霞 于华新

教育部宣布京剧进入中小学音乐课堂的消息一传开，立刻引起社会各界的强烈反响。有人质疑，有人赞成……所有争议的背后，体现出大众对传统文化教育的殷切期望。京剧进课堂，未必非得培养出一批名角或者一批票友。说到底，京剧注定不会像流行歌曲一样遍地传唱，更不可能迎来遍地戏迷。但作为我国的传统艺术，如果因为我们的无知而远离它，那不仅是京剧的悲哀，也是我们的悲哀。作为音乐教育工作者，我们应该为民族文化的传承而去努力探索。借助多年教学经验，结合课堂上的各种尝试及学生表现，笔者就如何让京剧轻松进课堂谈点个人体会：

一、从京歌入手。选择当代学生喜闻乐见的音乐形式，引导学生了解京剧有关的知识，挖掘京剧的内涵。例如：我选择了《唱脸谱》、《北京一夜》等近几年流行的带京味的通俗歌曲，让学生边学唱边体味京剧的韵味。在学唱《唱脸谱》时，结合歌词屏显各种人物形象，让学生对京剧多彩的脸谱产生新奇感。五颜六色的脸谱象征着剧中人物的性格、品质、角色和命运，了解脸谱可以帮助我们理解剧情、认识人物。我们可以设计互动小游戏——给颜色找出相应的性格，以调动学生参与的积极性。如红色——忠义、英勇；黄色——骁勇、凶悍；黑色——正直无私、刚直不阿；白色——阴险疑诈、飞扬跋扈；绿色——顽强、暴躁；蓝色——刚强、骁勇；紫色——刚正、沉稳；金、银色——各种神怪。

脸谱艺术历史悠久，起源与面具有着密切的关系。接着课件演示勾勒脸谱的顺序：先勾边线再涂染，先从白色入手，再涂其他颜色，按照由浅入深的顺序涂，最后着墨色。课后让学生动手自制喜欢的脸谱当面具，过一把京剧表演的瘾。这样在轻松感受京剧艺术美的同时，京剧已悄然走近他们。

二、从京剧的头饰、服饰、扮相入手。许多学生是因为喜欢京剧华美精致的头饰、服饰装扮才开始喜欢京剧的。男生看到京剧人物穿着虎皮，画着大花脸觉得威风；女生则特别羡慕青衣、旦角的美丽扮相。这时，教师不妨顺着学生的思路，从服饰、装扮入手，了解京剧的四大行当，了解各行当的分类、表演及唱腔特点。例如：旦行中的“花旦”（出示剧照），一般着短衣，褙子加长裙，头饰绚丽，多扮演天真活泼或放荡泼辣的青年妇女，在表演上注重做工和念白，如《红娘》中的红娘，《春草闯堂》中的春草等。“武旦”或“刀马旦”（出示剧照），可分成两大类：1. 短打武旦，穿短衣裳，一般不骑马，表演上重做工和念白，还有一种特殊的技巧，就是打出手，如《打店》的孙二娘等；2. 长靠武旦，

装扮和武生差不多,也穿靠服,顶盔贯甲,大多骑马,多扮演女侠、女将甚至女仙、女妖等精通武艺的女性角色,重做工和念白,表演时往往还伴随着热闹的锣鼓点,烘托场上的气氛,如《战金山》中的梁红玉等。人物一出场,从服饰、扮相上就可以大体揣摩出人物性格、角色、身份、朝代等。继而吸引学生去欣赏、分析,判断自己猜测的是否准确。京剧特有的装扮艺术可以引领学生兴致勃勃地去了解京剧。

三、从欣赏当代新秀演唱的京剧名段入手。新秀的精彩演唱比较能迎合大众的口味,抓牢学生的视线。例如:我选用了星光大道2006年杀出的一批黑马——男扮女装的李玉刚演唱的《霸王别姬》、《贵妃醉酒》及由此曲而作的原创歌曲《新贵妃醉酒》。接下来再介绍同为男儿身的中国四大名旦:梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生,学生会很有兴趣地听下去。我还选用了京剧童星——四岁女孩刘小源演唱的《野猪林》、《智斗》选段,七岁男孩王陶阳演唱的《空城计》、《文昭关》、《珠帘寨》等选段,让学生在轻松的欣赏中感受京剧唱腔及表演的五彩纷呈、精彩奇特,京剧也会走进他们的内心世界。

四、从感人、曲折的故事情节入手。一个感人的故事情节,即使用我们听不大懂的方言叙述,也会让我们融入其中,为之动容。京剧凝聚了儒家的精华思想,如忠孝仁义、爱国主义、家庭伦理等,非常有利于培养学生的道德情操、文化修养。如《三娘教子》,教育孩子要好好读书,做个有用的人;《岳母刺字》教育儿子精忠报国。这些都很容易引起学生的共鸣。京剧以唯美的表现形式,让学生在潜移默化中接受美育教育和传统道德观念的熏陶。

五、从欣赏诗歌入手。在各种文艺形式中,诗歌是最活泼、最有亲和力的一种。它语言凝练而形象,具有鲜明的节奏、和谐的音韵,富于音乐美。例如:我选用《京剧是诗》这首介绍京剧艺术审美特征的诗,来帮助学生领悟京剧中虚实结合的艺术形式。“……一举杯,一次宴会。一转身,行程万里。时空的跳跃,浓缩

于虚虚实实。‘哇呀’的怒吼,‘喂呀’的哭泣。夸张的美,含蓄的美。超越着生活的模拟。就说手吧,那是感情的触角——性格的旗语。……桨,意识着船;鞭,渲染着马;边锣是水;更鼓是夜。意象纷呈,物象转移。京剧是诗,诗是京剧……”这美的诗歌会很自然地激发起学生的想象,引领他们去探究诗歌中的韵味,自我诠释诗歌的内涵,促使他们对京剧的认识上升到一定的高度。

六、从选择自己喜欢的唱段入手。以学生自由选择为主要形式,投其所好,调动学生参与的积极性,激发其学习热情。例如:课前,我先对学生熟知、喜欢的京剧唱段作个调查,做好课前准备。课堂上,选其中四首《空城计》、《苏三起解》、《今日痛饮庆功酒》、《都有一颗红亮的心》欣赏。而后根据个人爱好,选择适合自己演唱的京剧选段,凭借学生手中的播放器分组练习,教师巡回指导。待下节课练习成熟后,就开展小组间的京剧演唱比赛。他们的唱腔、表演虽然不太到位,但听自己同学的演唱,他们都格外认真,时而跟唱、时而鼓掌,课堂气氛真是轻松而愉快。相信在教师的指引下,他们会更多地了解京剧、接受京剧进而传承京剧艺术。

七、从传统京剧与现代京剧的对比入手。因为对比可以发现区别,显现自身的特点,在对比中可以更好地探究京剧的发展。例如:先选好欣赏曲目,如传统京剧选段《包龙图打坐在开封府》和现代京剧选段《智斗》。再提示学生从扮相、唱腔、伴奏等方面找出传统京剧与现代京剧的区别。欣赏完两个选段后,让学生在讨论中寻求答案。最后教师归纳总结:1.扮相不同。传统京剧有脸谱,比较程式化,根据人物性格化妆;而现代京剧没有脸谱,化妆比较简单。2.唱腔不同。传统京剧需套用曲牌,靠定式来填词,唱腔、韵味比较难把握;现代京剧,增加现代气息的音调,根据词的多少来写唱腔,贴近生活,唱腔、韵味较易把握。3.伴奏不同。传统京剧伴奏是“丝竹乐”,常用三大

件——京胡、京二胡、月琴；现代京剧的伴奏是乐队编制，以管弦乐为主。传统京剧与现代京剧这么一对比，不仅让学生对京剧发展有了了解，还加深了他们对中国民族戏剧艺术的感情，并主动参与设想京剧的未来。

八、从兵法全书“三十六计”入手。屏显“三十六计”并简介，从选听的京剧唱段中，让学生分析选用“三十六计”中的哪一种或几种，启发调动学生灵活的思维。如选择京剧唱段《我正在城楼观山景》：司马懿兵至西城，诸葛亮身边无兵无将，情急之下设空城计退敌（第三十二计“空城计”）。《赤壁之战》：1.蒋干盗书，周瑜巧用反间计杀了精通水战的叛将蔡瑁、张允（第三十三计“反间计”）；2.周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨，让黄盖假投降，去点火（第三十四计“苦肉计”）；3.周瑜让庞统向曹操献上锁船之计，以解曹军水上训练的不适应，实则让火攻之计更显神效（第三十五计“连环计”）。要求一提出，课堂上学生的注意力就非常集中。欣赏完后，意见一致的同学颇有成就感；意见不统一的，他们就分析、争论……课堂气氛

非常活跃。这招在“三十六计”中应是第十七计“抛砖引玉”吧。

另外还要注重课堂内外的结合：比如，组建京剧课外演唱小组、举办校园京剧演唱比赛等等，培养一部分人带动全体同学，来促进京剧在校园的推广。同时还可以采用请进来、送出去的方法，就近请专业或业余京剧演唱团体，或送京剧爱好者、有潜质者到专业剧团学习，以此来提高京剧学习的质量。

京剧是中华民族文化的瑰宝。多年来，经过多少代艺术家的千锤百炼，才有今天的根基深广、枝叶茂密、花果丰硕、色彩万千。要弘扬祖国的京剧艺术，不仅需要我们共同为京剧的传承和发展培育良好的土壤和氛围，还需要整个社会对京剧艺术的理解和文化氛围的营造。京剧进课堂，目前还处于尝试和起步阶段，对于新事物，我们不妨宽容和大度一些，给它时间进行完善和进步。让学生在我们音乐教师巧妙的设计中，轻松地去感受京剧的博大内涵，愉快地去品味京剧的悠长韵味吧！

毕朝霞 于华新 山东省文登师范学校

人民音乐出版社网站改版公告

为了更好地服务于读者和作者，人民音乐出版社对网站进行了改版更新，新网站（www.rymusic.com.cn）于2009年3月1日起正式开通。与旧版本相比，新版网站内容更丰富、栏目分类更明确、网站功能更齐全。

登陆人民音乐出版社网站，可以实现如下功能：

1. 可了解人民音乐出版社图书、期刊、教材、音像产品的在销品种信息；
2. 可了解人民音乐出版社乐谱租赁、外文原版销售、国际合作出版等新兴业务情况；
3. 可了解人民音乐出版社各种业务模式与联系方式；

4. 可实现网上销售；
5. 可实现多种在线资源下载；
6. 可提供便捷明确的投稿渠道；
7. 可了解人民音乐出版社最新动态与产品信息；
8. 通过邮件获得会员最新信息（含：产品信息、活动信息、促销信息、培训信息等）。

网站以后还将不断推出各种新的业务和服务。希望大家能对本站的建设提出宝贵的意见和建议。

联系电话：010-58110654

联系人：潘小磊