

走进京剧

□周 燕

教学年级

五年级

教学课时

一课时

教学目标

1. 通过本课的学习,使学生对我国京剧文化艺术当中的脸谱、行当和表演动作的程式以及京剧的伴奏乐器等知识有所了解,并能模唱《都有一颗红亮的心》。

2. 通过对唱、念、做、打等表演动作的模仿,体验京剧艺术的魅力。

教学重点

在艺术活动中,初步了解京剧的相关知识,感受京剧的艺术魅力,培养学生们学习京剧的兴趣。

教学难点

调动学生积极欣赏、模仿,在富有创造性的艺术活动中开发学生的艺术潜能。

教学用具

多媒体课件、京剧脸谱。

教学过程

一、情境导入

1. 课前播放京歌《说唱脸谱》,学生边欣赏边进入音乐教室。

教师:同学们,刚才我们演唱的这首歌中都提到了什么?(京剧)

教师:京剧是我们中华民族特有的艺术瑰宝,就连外国人也很喜欢它,他们称京剧为北京 opera。opera 就是歌剧的意思,在西方人看来,歌剧是一种极为高雅的艺术,涵盖音乐、舞蹈、美术、文学等各种艺术形式,将我们中国的京剧与西方歌剧相提并论,可见京剧在世界舞台上有着极高的地位。日本、美国的某些大学中还专门设立了研究京剧的专业课呢!

那京剧到底有哪些值得我们欣赏、令我们骄傲的地方呢?下面就让我们一起走进京剧世界(展示课题),一同领略我们中华民族京剧艺术的无穷魅力!

二、介绍京剧脸谱

学生交流课前查阅的有关京剧的资料。

教师:刚才通过大家交流,使我们对京剧有了初步的认识,下面我们来了解一下最具特点的京剧脸谱(出示脸谱图)。京剧脸谱各式各样,不同的颜色代表不同的人物性格和形象。

师生讨论总结出:黄色——干练、残暴;红色——赤胆、忠心;蓝色——刚强、勇猛;白色——阴险、奸诈;黑色——忠耿、正直。

教师请六个同学每人选择一张脸谱,并表演。其他学生在精彩的地方鼓掌、喝彩;被评为最好的同学,用一个动作,感谢大家的捧场;全班戴脸谱随音乐《说唱脸谱》表演。(注意表现不同脸谱的性格)

三、观看剧照,认识四大行当。

教师介绍生、旦、净、丑。

生——男性正面角色,分为老生、小生和武生。

旦——女性正面角色,分为花旦、老旦和青衣。

净——花脸,性格鲜明的男性配角,扮演威武的人物。

丑——幽默滑稽或反面角色,多数为鼻子白一块。

学生在教师指导下,模仿老生捋胡子的动作及穆桂英(刀马旦)亮相的动作。

欣赏一段少儿京剧表演《说唱脸谱》,让同学们观察都出现了哪些行当,并戴上手中的头饰跟着表演。

四、了解京剧伴奏乐器

教师:(展示京剧伴奏乐器图) 京剧的伴奏乐器主要是二胡、笛子、京胡、月琴、三弦,此外,还有打击乐器锣、鼓、镲。在这些乐器中,鼓又称板鼓,它非常重要,在演奏时起到指挥乐队的作用(播放板鼓演奏的声音),请同学们空手模仿它的演奏姿势。最具特色的是京胡,乐队中缺少它就没有了京味(播放京胡演奏声音)。

教师:下面我们来听一小段京剧,同学们认真听有哪些乐器在演奏,如果能听出来请模仿它的演奏姿势。同桌可以交流、讨论。

播放一段京剧演奏的音乐,学生欣赏、模仿。

教师:在戏曲舞台上,人物的一切行动,包括最隐秘的思想活动,都是通过舞蹈化的身段动作、音乐化的念白和演唱,并在音乐的伴奏中进行的,打击乐是京剧伴奏乐器中的灵魂。由各种打击乐器的音响组成的“锣鼓经”,起着极其重要的作用。

让学生试模仿一段“锣鼓经”。(出示节奏谱)

仓才 七才 | 仓才 七才 | 仓才 七 | 仓才 七才 |
仓仓 仓 | 仓仓仓 仓仓仓 | 仓 才 | 仓 0 |

教师:锣鼓经不是用我们常见的音和X来记录节奏的,它是用不同的字来代表不同乐器发出的不同声音来记录节奏的,所以我们现在的仓、才、七都有不同的发音(出示课件)。仓读 qiang,代表大锣;才读 cei,代表镲锅与小锣齐奏;七读 qi,代表钹独奏或钹与小锣齐奏。

学生齐声朗读节奏,并用手模仿敲打“锣鼓经”。

五、了解京剧的表演形式——唱、念、做、打

唱:演唱;念:念白,具有音乐性,像唱歌;做:只表演,不出声,有节奏性,像舞蹈;打:打斗时的表演动作。

(一)唱——唱腔(课件出示)

1. 介绍《都有一颗红亮的心》的故事梗概,并欣赏。

教师:我们刚才欣赏到的这个唱段是年轻、天真的小铁梅的唱腔,她年纪虽小却心中有数,知道常来家里的叔叔都是革命工作者,他们和爸爸一样都有一颗红亮的心。

2. 再次欣赏《都有一颗红亮的心》。

教师:京剧分为西皮、二黄两种唱腔。二黄唱腔舒缓、平和、稳重、深沉,适合表现沉思、忧伤、压抑、感叹的情绪;西皮唱腔活泼、明朗、激昂,适合表现喜悦、高昂、愤怒的情绪。我们的这段京剧是西皮还是二黄呢?带着这个问题一起来欣赏。(西皮)

教师:这段音乐特别有韵味,对吗?它为什么会有这样的特点呢?我们一起来看这段曲谱也许会有所发现(出示曲谱)。(学生交流课前查阅的有关京剧的资料)乐谱中出现了不少装饰音,谁能说说都有哪些装饰音呢?(上波音、前倚音、保持音记号、自由延长记号)

教师:我们对比一下有与没有装饰音的效果(教师示范),哪一次好听?有装饰音的效果好,是吗?就是这些装饰音的运用造成了京剧花腔的拖音,使之别有韵味。

带领学生学唱两句,体会其韵味。

(二)念——念白(出示课件)

教师:京剧虽然把“唱”作为重要表现手段,但它不是单独运用,经常与“念”配合,互为

补充,那么京剧中的念白和日常生活中的对话是否一样呢?下面我们来聆听《都有一颗红亮的心》中的那句“奶奶,您听我说……”

教师:与我们平时的朗读一样吗?很显然不同,音调较高,同学们跟老师念一念。它在推动剧情、刻画人物、揭示思想方面有十分重要的作用,很有节奏感、表现力、感染力,它不是普通的生活语言,而是经过艺术提炼的。让我们一起来学一学这句“奶奶,您听我说……”

(三) 做——做功(出示课件)

教师:戏曲除了语言,还要通过动作来展示人物之间的关系,表现人物的性格。京剧中的“做”正是为了完成以上任务而强调的一门功夫,所以称为“做功”,也称“做派”。京剧中唱时的眼、手、动作都是“做”,它很大一个特点就是动作是虚拟的。由于舞台的局限,它有一个特定的场景,为了表现人物内心世界以及人物的肢体语言而夸张的动作叫做虚拟表演。如骑马只有一根马鞭(示范)、开门动作(示范),大家一起来学学。

教师:京剧中对种种生活情景,如开门、关门、上楼、下楼、上船、下船、乘马、行舟、饮酒、跪拜,在表演时均有一定的程式可供使用。下面请大家看一看,猜猜他们在干什么?(分别让学生欣赏开门、喂鸡、穿针三个片段;再让学生欣赏上楼、下楼片段;学生通过看、说、学进行表演。)

教师:下面我们欣赏一段京剧里比较著名的虚拟表演《三岔口》,看到表演精彩处可以大声叫好,鼓掌!

教师:我们来进行创作比赛,请同学们发挥想象力创作一个动作给大家表演。

教师:我们再来听听《都有一颗红亮的心》,跟着念、跟着唱、跟着做。体会一下铁梅是如何通过手、眼、身体动作和歌声来表达自己的情感的。

(四) 打——武打(出示课件)

教师:戏曲中的武打、对花枪、翻跟头,就是“打”,京剧中的武打是戏曲形体动作的一个重要组成部分,作为武戏演员必须要自觉练功训练,提高自己的武打技巧。“台上三分钟,台

下十年功”,演员的精彩表演,都是在台下用汗水和泪水换来的。我们一起来欣赏一段京剧中的武打(视频)。

教师:这些对打看似简单却需要精深的功底。我国京剧优美的唱腔、潇洒的舞姿、夸张的表演、五彩的服饰、富有特点的脸谱,无一不是美的。

六、课堂小结

师生共同回顾本课的学习内容和过程。

教师:今天我们只是了解了京剧中的一些很肤浅的知识。中国的京剧艺术博大精深,具有丰富的内容和悠久的历史,连外国人都很喜欢它,那么作为中国人、作为新时代的少年儿童,我们应该怎么做呢?我们可以在课外多听、多看、多学,为弘扬我国传统的京剧艺术出一份力。也许在多年以后的京剧舞台上,就会出现我们某个同学的身影。今天让我们随着戏歌《唱脸谱》的音乐唱着、走着圆场步离开教室,结束我们的京剧之旅吧!

教学反思

整节课本人以京剧知识为主线贯穿全课,从京歌《唱脸谱》的演唱,导入京剧基本常识的学习。教学过程中以学生为主体,将枯燥的京剧知识贯穿在欣赏的内容之中,运用多媒体大量展示京剧不同行当的脸谱、人物、剧情、表演、唱腔等,激发学生学习京剧的欲望。综合运用学生的各部分感官,全员参与、全员互动,通过听听、唱唱、演演、打打、敲敲等手段,使学生主动参与唱、念、做、打的实践活动,充分调动每一个孩子的积极性,让每一位同学都能充满自信地表现心中的京剧,充分交流、分享京剧带来的欢乐,激发强烈的民族自信心和自豪感。引导学生利用各种京剧表演形式抒发感受、交流体验,激发学生的表现欲望和创作冲动,在参与中展现个性和创作才能,培养良好的参与意识、合作意识,形成良好的人文素养。

周 燕 江苏省常熟市白茆中心小学