

从音乐欣赏课《京剧的行当》看音乐欣赏教学

Music lessons from the Opera of the trade to see to enjoy teaching

刘 清

(陕西省靖边县杨桥畔九年制学校 陕西 榆林 718500)

摘 要: 随着社会的进步和音乐新课改的发展与需求,音乐教育思想和目的越来越明显。核心就是对学生进行美育教育和道德教育,它是整个教育的重要组成部分,它具有对心灵美的塑造、道德教化的独特功能。音乐欣赏是音乐教师引导学生感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动,是音乐教学活动的重要组成部分。本文通过音乐欣赏课《京剧的行当》的举例、分析,使学生一方面从音乐中获得美的享受,精神的愉悦,理性的满足;另一方面老师还可以通过学生的鉴别能力、音乐记忆能力得到增强,使音乐艺术审美能力得到提高和升华。

关键词: 音乐教学;欣赏教学;新课改;京剧的行当

Abstract: With the social progress and the new music curriculum development and the needs of thought and purpose of music education is increasingly apparent. Students is the core of aesthetic education and moral education, it is the whole education of an important part of the United States it has the shape of the soul, the unique features of moral education. Music is the music teacher to guide students in perception, experience and understanding of music, a practice of music teaching and learning activities is an important component of the. In this paper, music lessons, "Opera of the business" of, for example, analysis, so that students get from the music on the one hand, the enjoyment of the United States, the spirit of joy, to meet the rational; on the other hand, teachers can also identify the ability of students, music and memory be enhanced, so that the capacity of music to enhance the aesthetic and sublimation.

Key words: Music teaching; Enjoy teaching; New Curriculum; Opera's business

音乐,被人们称之为心灵的语言,就是因为音乐更容易引起人们情感的共鸣。利用音乐对学生进行美育教育,能够丰富他们的精神生活,陶冶他们的性情,激发他们奋发向上的精神,促使他们身心得到健康发展。可如果教师只是严格遵循教科书而不越雷池半步,以单调的讲课本、听深不可测的音乐,久而久之,学生上音乐课如坐针毡,欣赏音乐味如嚼蜡,音乐课自然也就失去了这些本来非常喜欢音乐的小听众和小学生,所以教师应从不同角度去让学生去欣赏音乐。

前段时间,看了一节由广东省深圳市东湖中学的胡樱平老师讲的《京剧的行当》,课程内容丰富,使得音乐课在新课改的指导下变的更加生动、更加形象。

《京剧的行当》以中国的戏曲为切入口,让学生进行对比欣赏京剧,在学生积极主动地分辨和随着戏曲击拍的同时,可带领学生们一起想象和设计一下简洁、明快的京剧舞蹈动作,在课堂上形成师生互动的热点和高潮。学生们亲身体验了京剧鲜明的民族风格和特征,从多角度感受传统戏曲音乐的美。通过教学使每个学生心中蕴含着对京剧的向往和渴望,调动学生对民族音乐的热爱。

现阶段艺术欣赏课是普通高中一、二年级的必修课。京剧历史悠久,具有鲜明的民族特色,是我国最具代表性的戏曲剧种之一,在我国极具影响力,被称为“国粹”。现代的年轻人对京剧熟悉中带着陌生,看了《京剧的行当》使我我觉得京剧走进了校园,走进了学生的课余生活,以下就以《京剧的行当》为例,谈谈我对音乐欣赏课教学的看法。

一、新课改对音乐欣赏教学中的要求

欣赏是音乐教学的重要组成部分,是培养学生音乐兴趣,扩大音乐视野,提高音乐感受、理解、鉴赏能力以及发展想象力、丰富情感、陶冶情操的重要途径与手段。音乐欣赏是音乐教师引导学生感知、体验和理解音乐艺术的一项实践活动,是音乐教学活动的重要组成部分。^[1]高中音乐欣赏教学应注意以下几点:

(一) 构建新型的师生关系

美国心理学家罗杰斯说:成功的教学依赖于一种真诚的理解和信任的师生关系,依赖于一种和谐安全的课堂气氛。教学是师生双方共同活动的过程,在教学内容、教学过程和师生关系三个教学因素中,如果缺乏师生的情感相互交流,音乐课教学就会是内容贫乏,色彩苍白的花架子,是没有灵魂的空壳子,既站不起来,又深入不下去。这就需要教师更新教育理念,营造和谐融洽的师生关系。当然,在大力推进素质教育的今天,和谐的师生关系对每位从教者来说都是至关重要的。

美国夏威夷檀香山西方中心的理查德·维亚(Richard A. Via)教授在他的论著中写道:我顺便要说一个词儿,虽说我不知道你是否在你的师范培训中心听我说过这个词儿,我想这可能是教育中极其重要的一个词儿,这个词儿就是“爱”。^[3]作为教师,你必须爱你的学生,或者爱你正在教的科目。倘若能两者都爱,那是最好不过的了。但是,除非你爱二者之一,否则你不可能把教学工作做好。

黎巴嫩贝鲁特英语学校进修班的桑德拉·伊诺斯(Sondra Enos)教授曾任意挑选出100个学生,这些学生年龄在14岁到32之间,平均年龄为17岁。然后对他们理想中的教师所应具备的品格作了一番调查,结果显示,同早期冰冷无情的师生关系相比,和谐的师生关系更受学生的欢迎。随后,桑德拉伊诺斯把学生的意见记录下来加上她自有见解的评论:1、一个好老师应年轻活泼,或者心态年轻活泼。2、他必须喜欢我们。要知道,我们一眼就能看出来他喜欢还是不喜欢教书。3、他不应当言行高傲,不要像命令仆人似地命令我们。4、一个好老师知道的东西应比书上的内容多得多。大多数的学生对于师生关系也都有自己的看法,学生经常表示希望有位有同情心的老师,这个老师应记得自己当学生时什么样儿。最后,有些学生竟出人意料提到了老师的外表,说她长得并不漂亮,但整节课地看着她我却没有反感,因为她尽力使自己显得喜人。

(二) 以学生为本,面向全体,尊重个性

音乐教师的基本责任和义务是使每一位学生的音乐文化素养得到提高并使他们终生喜爱音乐。让每位学生在音乐学习中“体验成功、享受快乐”是我们音乐教师关注的焦点和努力的方向,也体现了当今教育改革的真谛。音乐学习是体验性的学科,只有学生主体参与和自主体验才能感受学习的快乐并积累学习的成果。音乐教育的方式,最有利于学生的情感抒发和个性的张扬,良好的音乐教学课堂应是学生个性解放、情感交融、想象与创造力驰骋的场所。在音乐教育中,注重学生的个性发展具有特殊的意义。每一位学生都是一个珍贵的生命,每一位学生都是鲜活的个体,每一位学生都是一幅精彩的画卷,每一位学生都是一篇生动的乐章。音乐学习是一个内心的旅程,是一个非常个人化的过程,是伴随人格完善的历程,每位学生生长的环境不同、学习方式不同、感悟音乐的乐趣不同;表达音乐的方式不同,教师要把全体学生的普遍参与与发展个性的因材施教结合起来。

从观察入手学习《京剧的行当》中的“生”行,观看三个“生行”人物录像,《空城计》中的孔明;《吕布与貂蝉》中的吕布;《独

木关》中的周青。先提出问题：京剧的行当以“生”为首，“生”在京剧中扮演何种性别的人物？他们有什么特点？让学生分组讨论，充分发挥自己总结的能力，然后让学生发言，这个部分非常重要，胡樱平老师在课堂上充分尊重学生所发表的自己的观点，不随意的否定学生，建立学生的自信心，使他们喜欢发言，积极发言，取得很好的教学效果。

通过引导学生分析以上三个人物的特点，使学生了解不同人物的性格特点：老生属正派、理性、善良的人物；小生在性格上有忠良、淳厚的特点，也有奸诈刻薄之辈；武生有豪爽、刚愎自用的特点。以此可以培养学生的鉴赏、审美的能力。

（三）营造轻松愉悦的课堂气氛

在音乐课堂上学生能否用心去倾听音乐，能否积极地合作交流，能否在合作交流中发表自己的意见，讨论甚至争论，直接影响到合作交流的质量和效果。首先，教师要采用多种形式鼓励学生积极地参与合作交流，特别要鼓励学习稍有困难的学生也参与合作交流。如《京剧的行当》中运用情景式开讲，播放了老师采访学校京剧社团的片段，并同时运用了悬念式讲法，调动同学们去主动学习、了解京剧的兴趣。其次，教师要为合作交流创设平等，融洽，开放的氛围，让学生在这样氛围中无拘无束，生动活泼地合作交流。良好的人际关系不仅给孩子带来快乐，更重要的是有助于全员参与互动。

1、营造互动教学模式情景

如果说，现代教育是两代人之间的相互影响，那么音乐教育中，学生不喜欢音乐课的一个主要原因是教师总是试图诠释音乐，告诉学生这是什么、那是什么，而忽略了学生自身对音乐的理解和感悟。新课程标准指出：在教学实践过程中，引导学生以音乐为媒介，加强与他人的合作与交流，增强协作能力和团队意识，培养集体主义精神。我们知道，音乐是人类交往和情感交流的一种重要形式，通过音乐的教学与实践活动，以音乐为媒介来培养学生的群体意识和相互尊重的合作精神，对造就一代新人具有十分重要的作用。在《京剧的行当》这节课中可以让学生们学习并演唱京剧社团中的“西皮二黄韵味浓，唱念做打见真功。仔细学，认真练，古朴神韵展奇功。”学会后老师又为他们排了男女不同的戏曲动作，让学生和老师之间缩短了距离，活跃了课堂气氛，使学生在欢快的气氛下学会了多方面的知识。

2、运用音乐特有的语言，展开联想与想像的翅膀

亚里士多德说：想象力是发现、发明等一切创造活动的源泉。所以，想像创造的先导，想像是从模仿到创造的阶梯，而音乐又是想像和联想的源泉，因为，音乐以她特有的属性赋予了右脑无穷的想像。（但目前普遍存在的问题是：过度重视左脑的逻辑思维推理的发展，而忽视右脑作用的开发）。在《京剧的行当》后半节课同学们在台上穿上戏服表演老师编排的动作时，老师要求学生要根据自己所穿的服装，设计出自己的、具有特点的最后亮相动作，这就发挥了他们的想像力。音乐具有音乐形象的间接性和不确定性，正是这种“模糊性”，反倒为创作者和欣赏者提供更为广阔的自由想像空间。音乐的语言分描绘性和象征性两种，描绘性语言能够通过模仿、联想等手段达到写景状物的目的，但以声音作为物质材料的音乐更多地决定了语义表达上的抽象性，更何况无标题音乐在乐义的理解上是存有很大的空间的。为此，在教学实践中，教师应鼓励学生积极参与听赏并多多发表意见，让他们展开想像的翅膀，放飞思维的游丝，让艺术想像在审美的天空自由翱翔，从而化乐音的间接性为无限性变不确定性为艺术的再创造，把有限的音响变作自由的心境。

二、高中生为何要欣赏京剧

新课改要求高中生的课程中加入京剧欣赏，我想应该有一定的目的，那么我就从以下四个方面来阐述高中生为何要欣赏京剧：

（一）国粹

京剧是中华民族文化的瑰宝，是世界文化宝库中的珍品，也是戏曲艺术的杰出代表。但是由于历史的原因，传统剧目曾经被禁演，导致剧目断档、戏剧人才断档，致使京剧艺术失去了两代观众；再加上现代流行音乐和多种艺术表现形式的强烈冲击，京剧一度处于“低谷”。^[2]为了继承、弘扬祖国的民族戏曲艺术，使炎黄子孙对誉称“国粹”的京剧有一个起码的认识，具有一定的欣赏水平。再具体一点说，是培养京剧观众。特别是2008年北京奥运会，很多人将会成为志愿者，当你跟外国人谈起中国文化时，不能只说周杰伦，也不能光谈歌剧、芭蕾舞。京剧才是中国的传统文化。

（二）语言

京剧作为一种以北京方言为基础的韵白，虽然其间也夹杂着大量的安徽、湖北方言，但从观念的接受程度来看，比诸多地方戏曲易懂的多，这种天然的优势是使京剧广泛流传，遍布全国，最后成为国剧的重要条件之一，这也应该是高中生为何要欣赏的原因之一。

（三）民族性

京剧的审美性是深深地扎根于中华民族现实生活的土壤之中的。它的美来自于生活的高度概括、提炼和艺术化，并不因为追求美，对生活有巨大的变形而使观众产生隔膜之感，相反简洁优美的表演能唤起观众丰富的审美感受，而且可以使学生更直观的感受中国的历史。

（四）通过欣赏京剧让学生动起来

音乐课该怎么上？答案肯定不止一个，但有一点是肯定的，那就是必须能让学生动起来，而动起来的核心内涵和终极目标就是让学生通过音乐欣赏活动和表演活动来实现。《京剧的行当》就深刻的体现了这一层面，如老师编排京剧的亮相动作、云步动作，并教会学生，让学生在课堂上动了起来，这就打破了常规语文、数学课程的教学模式，调动了学生的积极性。

三、多媒体课件在音乐教学中的应用

现代音乐课堂教学中，电教媒体以其直观形象，活泼生动的特点，已受到普遍重视。^[4]《京剧的行当》多媒体教学的运用有许多值得借鉴、学习的地方。它不仅对学生具有感染力和吸引力，更将学生带入了五彩缤纷的世界。

（一）激发学生兴趣、调动学生主动性

传统的音乐欣赏教学，学生对单一的听老师演奏（唱）或放磁带录音感到枯燥、单调，这样往往使得学生在欣赏音乐时显得很被动，学生的注意力也容易分散。这样，老师的教学也达不到很好的效果。充满美感的音乐、文字、图片、动画、影像等多媒体综合信息，能自然地调动起学生欣赏音乐的积极性、主动性。《京剧的行当》中胡老师的播放了她采访学校戏曲社团后台，让同学们看到了那些小演员们怎样化妆、穿衣，有序地准备演出的画面，充分地调动了学生的积极性。这样学生会在老师的引导下主动去感受音乐的力度、速度、情绪，学生在欣赏优美画面和音乐的同时，脑海里产生种种生动的想象，好象身临其境一般，并激起了强烈的音乐表现欲、创造欲。

（二）创设教学情境、增强教学效果

“美感仿佛可以摸得着”是艺术鉴赏的佳境，是理解音乐艺术的一项实践活动，也是一种创造性的思维活动。^[5]学生的经验是有限的，无法独立地去理解一部音乐作品，但所有的老师千篇一律空口说教，挫伤了学生学习的积极性。《京剧的行当》中胡老师播放许多京剧的名家、名段，给学生创造一种浓厚的京剧的气氛。使得美妙的音乐与实物联系在一起，辅以前言的讲解、联想与想象，以生动的情景引发心灵的感知和情感的共鸣，让同学们轻松的学会分辨京剧的两大唱腔：西皮、二黄。

（三）增强直观性，缩短教学时间

在欣赏教学中，利用多媒体计算机和现代化手段，通过CAI课件，在呈现音乐作品的同时，把作者、作品资料以图文形式，作品的情绪、形象和意境等内容以画面的形式结合呈现。《京剧的行当》中胡老师把西皮、二黄的概念、特点直接播放给同学们，缩短了教学时间。把行当中“生、旦、净、丑”有特点的人物，以画面图像的形式呈现给大家，体现了多媒体教学的直观性。使学生音、图、文并茂的多方位、多角度的了解作品、理解作品、启发学生的想像力、发展学生的形象思维，提高学生的音乐欣赏水平和欣赏能力。

通过教学实践，我觉得计算机多媒体辅助教学是一种实用性极强的现代化教学手段。在音乐课堂教学中已展现出广阔的应用前景。音乐欣赏教学的多媒体化增加了教学的魅力。形象生动的画面，言简意赅的解脱，悦耳动听的音乐，使学生内容图文并茂、栩栩如生。许多原来抽象的，难于理解的内容变得生动有趣。能收到事半功倍的效果，让学生真正的在音乐课中得到美的熏陶，实现音乐教育的现代化。

音乐欣赏教学是一项较为复杂而细致的工作，其教学方法有很多。常言说的好：教学有法，而无定法。关键是要我们去大胆创新，设计较为科学的教学课例。作为教师，在音乐欣赏教学中可以改变学生各方面的修养，所以不能高高在上，泛泛而谈；要学会把自己置身于学生中间去和他们打成一片，这样才能使学生在一个更宽松的环境下去全面的学习理解音乐、欣赏音乐，真正成为审美活动的主体。《京剧的行当》—

课给我最深印象的是，老师最后提出的一个问题：在这节课上你学到了什么？同学们的回答各不相同，但各各都是发自内心的、很幸福的。有人说“知道了京剧的行当是生、旦、净、丑”。有人说“学会了走矮子步”。有人说“知道了京胡和二胡的区别”。有人说“开始对京剧感兴趣了”。还有人说“我学会唱京剧了”……

音乐教育是通过音乐艺术对学生进行审美教育，它的重点教学方式是“感受和表现”，并非理性知识与认识的堆积，用纯学科技能教学去认识音乐是不能达到音乐教育的目的。音乐教育是艺术教育，而艺术教育的本质是审美教育，它不只是知识教育、文本教育、更是智慧教育，人生教育。

参考文献：

- [1] 朱则平、廖应文. 高中音乐课程标准教师读本 [A]. 华中师范大学出版社, 2003 年 10 月.
- [2] 钱逸瑞. 高中音乐欣赏〈京剧的行当〉教学设计 [J]. 中国音乐教育, 2004 年 4 月.
- [3] 于润洋. 音乐美学文选 [M]. 中央音乐学院出版社, 2005 年.
- [4] 陈景来. 以人为本优化音乐教学——浅谈音乐多媒体课件的制作和使用 [J]. 中国音乐教育, 2005 年 1 月.
- [5] 廖家骅. 音乐审美教育 [M]. 人民音乐出版社, 1993 年 8 月.
- [6] 姚思远. 论音乐教育 [M]. 北京: 北京师范学院出版社, 1992 年 6 月.
- [7] 中小学音乐教育 [N]. 中国教育报, 2004 年 1 月.
- [8] 邵组亮. 中学音乐教学法 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 1993 年 3 月.
- [9] 孟惊雷. 音乐美学与音乐教育 [J]. 中国科技信息, 2005 年.
- [10] 王克、杜光. 中等学校音乐教学法 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1984 年 5 月.