

湖南师范大学

硕士学位论文

京剧进课堂所面临的困境与对策研究

姓名：许靓

申请学位级别：硕士

专业：学科教育（音乐）

指导教师：郭声健

201111

摘 要

京剧是一个有着两百多年历史的剧种，是我国的“国粹”，但在当今多元文化格局市场的冲击下，京剧艺术逐渐进入低谷期，尤其体现在缺少观众。振兴国粹，弘扬我国优秀传统文化已经到了刻不容缓的地步。2008年2月教育部办公厅下发了《关于开展京剧进入中小学课堂试点工作的通知》，选取10个省市开展试点工作，计划在试点学校取得成功经验后将在全国推广。与此同时，在已修订的《义务教育音乐课程标准》中也加入了京剧的有关内容。

京剧进课堂对于提高学生审美能力、增强学生民族自豪感、丰富艺术教育的内容、推动整个戏曲发展等方面起着积极作用。京剧进课堂”已经试点三年多了，但在试点过程中遇到了一系列的问题和困难，为此本文立足于现有的文献资料与教育实践，运用教育学、心理学、音乐学、艺术学等相关学科的知识，理论联系实际，对这一问题进行研究，试图找到有效的、较全面的解决困境的对策，为京剧更轻松、更有效的进入中小学课堂提供一些新的思路。

全文分为三个部分：

第一部分：京剧进课堂的价值。文章从京剧进课堂对学生个人的价值、对社会的价值、以及教育教学的价值三个大的方面进行阐述，充分肯定了京剧进课堂的价值。

第二部分：京剧进课堂所面临的困境。这一章较系统的分析和总结了京剧进课堂活动中所遇到的困难，包括外在的因素和京剧本身的因

素。

第三部分：京剧进课堂的实施对策。这一章是本文的重点。针对京剧进课堂活动实施中遇到的困境，提出了有效的、较为具体的对策。重点从教学目标、教学方法、教学内容等方面着手，理论联系实际，用了解到的实例和课例来证明这些对策的有效性。

关键词：京剧进课堂，价值，困境，对策

ABSTRACT

Peking Opera is a country with 200 years of history of opera,, is our country "the national essence", but in today's pluralistic cultural market impact, the Peking opera art gradually into the trough period, especially in the absence of the audience.The revitalization of the quintessence of Chinese culture, carry forward our excellent traditional culture already to brook no delay.2008 general office of the Ministry of Education issued" on the opera into the classroom in primary and middle school pilot work notice", in the revised" compulsory education music course standard" in a Peking Opera related content, from 10 provinces and municipalities to carry out experimental work in the pilot schools, the success of the experience will be popularized in the whole nation.Peking opera into the classroom to improve the students' aesthetic ability, to enhance students sense of national pride, rich arts education, promote the development of Traditional Opera plays an active role. Opera into the classroom" has been a pilot for more than three years, but in the pilot process encountered a series of problems and difficulties, This article is based on existing literature and educational practice, the use of education, psychology, music, art and other related disciplines of knowledge, theory with practice, study of this issue, trying to find effective, more comprehensive solution to the plight of the response, the opera easier and

more effective access to primary and secondary school classrooms to provide some new ideas.

The full text is divided into three parts:

Part I: the value of opera into the classroom. Articles from the opera into the classroom to the student's personal values, social values, the value of education and teaching in three major aspects of the elaborate, fully affirmed the value of opera into the classroom.

Part II: opera into the classroom are facing difficulties. More systematic analysis of this chapter and summarizes the opera into the classroom activities encountered difficulties, including external factors and the factors that opera itself.

Part III: opera into the classroom implementation of the measures. This chapter is the focus of this article. Opera into the classroom activities for the implementation difficulties encountered, made effective, more specific measures. Focus from teaching objectives, teaching methods, teaching contents and other aspects, theory with practice, with examples and Lesson learned to prove the effectiveness of these measures.

Key words: Opera into the classroom, value, predicament, countermeasure

绪 论

京剧从徽班进京开始已经走过两百多年的历史了，它是我国传统文化艺术中的一朵奇葩，是我国的“国粹”，同时与古希腊的悲剧、印度的梵剧并称为“世界三大古老戏剧文化”，被外国人称为“中国歌剧”。但在当今多元文化格局市场的冲击下，过去车水马龙、门庭若市的景象已经不复存在，甚至出现“门前冷落鞍马稀”的情况，京剧艺术逐渐进入低谷期，具体表现在：京剧市场日渐萎缩，观众年龄日趋老年化，演员领军人才、后备人才严重不足等方面，尤其体现在缺少观众。振兴国粹，弘扬我国优秀传统文化已经到了刻不容缓的地步。如何振兴，首先得培养听众，尤其是青年听众，一种舞台艺术没有了观众也就失去了发展的活力。于是 2008 年“为传承中国民族文化，建设中华民族共有精神家园”，教育部办公厅下发了《关于开展京剧进入中小学课堂试点工作的通知》，^①并在已修订的《义务教育音乐课程标准》中加入了京剧的有关内容，选取湖北、上海、北京、哈尔滨、江苏、广东等 10 个省市开展试点工作，在试点学校取得成功经验后将在全国推广。

一石激起千层浪。“京剧进课堂”这一举措一经提出，便引起社会各界的广泛关注。人们对于这个举措褒贬不一，争议也不少，矛盾主要集中在京剧该不该进中小学课堂这个问题上。柯达伊说过：“民

^①苏移.京剧简史.戏曲艺术,1980,(1):01.

间传统的使命不在于为人民的音乐生活提供一个内容，它含有一个伟大的民族音乐文化的精髓和形态。必须使这一文化得以开展并日益完善，这样我们方才可能成为一个民族。”^①传统音乐进课堂的问题由来已久，但由于没有具体实施要求，所以一直未能达到效果。京剧作为我国优秀传统文化，应当得到国人乃至全世界人的认可。事实证明，京剧已经走向世界，得到外国朋友的认可，并且有些外国朋友还远涉重洋来中国学习京剧，可是现在很多孩子都不知道什么是京剧，不了解京剧是怎样一种艺术形式，作为我国的优秀传统文化代表的京剧怎样得以传承呢？教育部出台这个举措的目的是让学生走近京剧、了解认识京剧，通过京剧知识的传授、京剧唱段的学唱、京剧优秀剧目的欣赏等活动激发学生学习京剧的兴趣，让学生喜欢上京剧，培养更多的年轻听众，从而有利于文化的传承。更何况京剧进课堂对于提高学生审美能力、增强学生民族自豪感、丰富艺术教育的内容、推动整个戏曲发展等方面起着积极作用，是件利国利民的好事。

“京剧进课堂”已经试点三年多了，部分试点地区已经取得了一定的成果，如由北京市教委主办，中国戏曲学院、北京学生活动管理中心承办的“国戏杯”学生戏曲大赛在中国戏曲学院剧场举行，共有347名选手、296个节目参赛，其中京剧进课堂试点校13所，小演员们已经把京剧模仿得有几分神似了；上海市的汇师小学自主编创了京剧韵操，并且学校进行了《京剧艺术 芬芳校园》的主题研讨，师生向来宾们展示了一台精彩的节目。还有南宁市的翡翠园学校、北京市三

① 王敏.由“京剧进课堂”所想到的.中国校外教育, 2008, (07): 61.

十五中等学校，都将这个活动推广得非常好，并在试点成功后进行了成果汇报。但在试点过程当中并非一帆风顺，不少学校遭遇了尴尬局面，面临着一系列的问题和困难：京剧大师梅葆玖曾联名 40 位全国政协委员紧急提案要求减少样板戏数量，增加传统戏比例。天津市滨海新区的塘沽一小的校长接受滨海新区网的采访时说：“现在学校教京剧的老师大多都是音乐、舞蹈等专业毕业，对京剧知识知之甚少，只能‘现学现卖’。老师唱得不到位，学生也不会感兴趣。这样不但不能培养他们的爱好，恐怕还会适得其反。”^①北京市丰台区一所小学的音乐教师曾表示：“学校告诉我要在音乐课上教孩子们唱京剧，我自己都不太会，最后借助多媒体完成了教学，学生兴趣也不高，后来就不了了之了。学校对此也没有硬性规定。”^②据报道三年下来，湖北省武汉市江南江北五所试点学校只有一所学校还在坚持，其他四所学校只是在刚试点时象征性的上了一个学期的课就“偃旗息鼓”了。这些话语、实例说明师资力量的薄弱、人们对这一举措存在认识上的误区以及排斥心理、学生学习京剧的兴趣淡泊、整个社会营造的氛围不足等原因都是造成京剧进课堂实施困难的因素。

既然“京剧进课堂”有着如此重大的意义，就应该认真来对待这个举措，真正意义上实现京剧进课堂的价值。那么京剧应该怎样进课堂、怎样实施才能达到预期目的呢？这是问题的关键所在，同时也是学者们、一线教师们一直摸索的问题。在这种状况下，本人对京剧进课堂这项举措进行了一定的分析和研究，以求能让京剧这门博大精深

① 韩春霞. 缺师资缺经费 京剧进课堂遭遇尴尬. 滨海新区网 <http://news.cntv.cn/20110228/114601.shtml?>, 2011 年 2 月 28 日。

② 程墨 徐世兵. 京剧进课堂何以交上“尴尬答卷” 中国教育报, 2011 年 5 月 14 日: 第一版。

深、历史悠久的艺术更轻松、更有效的进入中小学课堂。

目前,关于“京剧进课堂”的课题研究并不多,但还是取得了一部分的研究成果。中国知网收录的关于京剧进课堂的主题文章及报道共有 96 篇,如台慧的《弘扬民族文化遗产国粹艺术——小议京剧进课堂》、李稚田的《京剧进课堂:艺术教育普及化的新尝试》、董晨的《京剧进课堂 收益的不仅仅是京剧》、于艺的《京剧进课堂 文化入人心浅——谈京剧进中小学课堂的深层意义》、严峻的《浅析“京剧进课堂”的现实意义》、祁银环的《谈京剧进课堂的认识》、孙惠柱的《戏剧在教育中的地位与作用》、李晓群的《浅议京剧进课堂与学生创新思维的培养》、刘泽宇的《“京剧进课堂”是获得美育教育的良机》、李素霞的《为京剧进课堂叫好》等文章。这类文章就京剧为什么要进课堂提出了自己的看法,并肯定了京剧进课堂的价值。有的文章如张旭东的《传统与现代携手 建构京剧新课堂》、呼延梅文的《梨园奇葩的教学之旅》、欧玲的《怎样激发中学生对戏曲音乐的兴趣》、孙阳的《京剧进课堂方法出探》、姚金平的《培养初中学生京剧学习兴趣的策略研究》、燕郡的《“京剧进课堂”的意义及教学策略》等为京剧怎样进课堂提供了一些新的思路和见解。但在本人查阅大量资料、文章的同时也发现一部分文章,如瞿妍的《京剧进课堂 唱的是哪出戏》、于铁成的《“京剧进课堂”有三忧》、邓亚玲的《京剧忍“痛”进课堂》、罗欣的《“京剧进课堂”的尴尬现状》、李歆照的《京剧进课堂的文化隐忧》、新华网的报道《京剧进课堂唱成“红灯记” 不少校偃旗息鼓》、阮直的《比京剧够格进课堂的国粹多了去》、项琼的《“京剧进课堂”,

听上去很美?》、李宝元的《京剧进课堂为何多是“样板戏”》、晓昕的《与其京剧进课堂不如读《梨园往事》》、严宏的《反对“强推京剧进课堂”》等,这类文章研究视角主要集中在反对京剧进中小学课堂、京剧进课堂的困境等方面来论述。因此从现有的研究成果中不难发现,谈困境的多,谈对策的少;谈问题的多,谈成就的少,从而导致人们对“京剧进课堂”这一举措产生悲观情绪,难于推广。为此笔者从现有的文献、资料中,调整研究视角,运用教育学、心理学、音乐学、艺术学等相关学科的知识,理论联系实际,找出“京剧进课堂”实施中的困境和人们认识上的误区,找到有效的、较全面的解决困境的对策,结合教学实例分析如何创建有吸引力的京剧课堂,来更好地将“京剧进课堂”贯彻落实,为保护和传承传统京剧文化尽自己的一份义务。

第一章京剧进课堂的价值

1.1 京剧进课堂的育人价值

任何一种教育的目的都是以育人为宗旨。柏拉图在《理想国》中写到：“我们必须寻找一些艺人巨匠，用其大才美德，开辟一条道路，使我们的年轻人由此而进，如入健康之乡；眼睛所看到的，耳朵所听到的，艺术作品到处都是；使他们如坐春风如沾化雨，潜移默化，不知不觉之间受到熏陶，从童年起，就和优美、理智融合为一。”^①由此可见，艺术学科最重要的功能是让学生学会审美、提高学生审美能力，它通过作用于人的情感、听觉、视觉潜移默化来达到育人的作用。前些年受应试教育的影响，音、体、美等科目日渐边缘化，尤其音乐、美术这两门课程在不少学校成为可有可无的科目，具体表现在教学课时不足，教师得不到发展，学生的审美意识较差等方面。“素质教育”的口号虽然已经喊了很多年，但迫于升学的压力，学校、家长要的还是分数线、优秀率和升学率，而忽视了学生审美能力的培养，现在的学生学习压力大，作业负担重，孩子们的书包越来越沉，学生的体质也越来越差，近视眼的比例也逐渐增大，学业负担过重已经成为一个影响孩子们快乐和谐成长的严重社会问题。

近几年来，随着素质教育的不断深入，社会、教育部门和学校对学生的综合素质培养日渐重视，学生的审美情趣和身体素质也亟待提

^①柏拉图著 郭斌 张竹明译.理想国.呼和浩特: 远方出版社, 2006. 第三章。

高,因此教育部也出台了一系列的政策来提高学生的综合素质,如阳光体育运动、校园集体舞、高雅音乐进校园等活动,这些活动让学生在校时间里有一定的时间来锻炼身体、提升艺术修养,在时间和内容上得到了保证,成为素质教育的系统配套措施。在这样一种背景下“京剧进课堂”的提出更体现了教育部门对艺术教育的重视,其出发点不仅局限于对京剧艺术的传承,而是借助这样一个文化载体,回归到育人的本质。

1. 1. 1 提高学生审美能力

审美是一种心理活动,是客观现实中美的事物在个体头脑中的反映及个体对美的事物的态度体验和行为反映。《全日制义务教育音乐课程标准》中指出“以音乐审美为核心的基本理念,应贯穿于音乐教学的全过程,在潜移默化中培育学生美好的情操、健全的人格。”^①艺术能帮助人们探索美的世界,升华人类的精神,是人类掌握世界的另一种方式。审美教育是艺术教育的本质,当人们从艺术教育中感受到美,并追求更深层次的美才是真正的艺术教育价值的体现。我们教育工作者应该予以受教育者一个广阔的审美舞台,激发学生的审美潜能,去发展她们的审美能力。

京剧是我国艺术大花园中的一朵奇葩,它取材于生活并对素材进行提炼升华,根据广大人民的审美情趣,并把舞蹈美、语言美、器乐美、服饰美、唱腔美按照各自规律融合在一起,形成了具有高度综合性、程式性、虚拟性、写意性为特点的、独树一帜的、与世界其他戏

① 中华人民共和国教育部制定.全日制义务教育音乐课程标准.北京:北京师范大学出版社,2001.3.

种截然不同的剧种。同时，京剧体现了浪漫主义和现实主义融合的古典美，让人不知不觉的受到了美的熏陶。因此我们充分挖掘京剧艺术的审美价值，让它为学生的审美教育服务，这对学生审美感知能力、审美理解能力及审美创造能力的发展能够起到举足轻重的作用。

1. 1. 2 增强学生民族感情

剧目是衡量一个剧种水平与兴衰的重要标志。京剧有着丰富多彩的剧目，戏班里谈起京剧中的剧目有一个习惯的说法，叫做：“唐三千、宋八百，数不尽的三列国”，其中三千、八百、数不尽都是形容京剧演过的戏很多；列国、三国、唐、宋都是古代历史时期和朝代的名称，这是说明京剧演的大多是历史故事。由于京剧的剧目大部分内容都是历史题材，所以与我国的历史文化有着千丝万缕的联系。一位研究京剧的日本学者曾说过：“学习京剧其实就是在学习中国历史”。确实，京剧剧目中包含了从上古三代到今天的历史，每场演出，都给人展现了一幅幅生动的历史画卷，从人类开天辟地开始，一直到我们今天的生活，上下五千年，中华民族每一个历史时期，都有许多不同寻常的、或是很有意思的故事被搬上京剧舞台。如反映赤壁之战的《群英会》，表现虎门硝烟的事件《林则徐》，反映抗日战争的《红灯记》，反映解放战争的现代京剧《智取威虎山》等。这些剧目都是用京剧艺术的形式把历史再现，让学生换一种形式了解历史，让学生更直接、更感官的获得更多的历史知识，丰富学生的视野，培养学生的民族自豪感，这是京剧有别于其它剧种的一个特殊功能。

曾经有一位学者，他在北京求学时，课余时间到各大戏院里听戏，了解到人们对历史的认识来源于京剧，并且提出对历史学者的记录如同戏曲中人物的变化有一个“层累堆砌”的规律。这位学者既没成为剧作家，也不是票友，而成为我国著名的历史学家，他就是顾颉刚。可见京剧与历史是紧密联系的，京剧中包含的历史情节经过验证，可能会为学生对自己的研究提供依据。

1. 1. 3 陶冶学生高尚情操

“京剧小舞台，生活大舞台”。艺术来源于生活，却高于生活。京剧作为艺术形式的一种，也不例外，它的很多题材也都是来源于生活，反映生活。它的很多剧目反映了儒家思想，如和为贵的思想，寓教于乐的思想，仁与乐相结合的思想。著名学者张中行说：从京剧中能“听出天道，听出人生”。京剧的故事情节大多包含有伦理道德思想，宣扬着一种传统美德。京剧剧目内容决定了京剧有很强的教育功能，学生通过剧目的欣赏可以受到潜移默化的影响，起到陶冶情操、净化心灵的作用。如表现劳动人民勤劳、勇敢、善良、正直的剧目有《李逵探母》；表现英雄人物的剧目《定军山》；《红灯记》表现了英雄面对敌人威武不屈、大义凛然的形象；剧目《三娘教子》教育孩子要好好读书，做国家的栋梁；《岳母刺字》教育孩子要树立终身报国的志向，这些内涵对孩子们的成长是非常有益的。

京剧剧目的主流是歌颂善与美，批判丑与恶，能教人明辨是非，感悟人生，学会怎样做人。这些道理通过艺术的形式展示给学生，学生易接受容易产生共鸣，且不会觉得乏味。所以有人说剧场是天下人

的大课堂，京剧是一本大书，演员是天下人的大教师。

1. 2 京剧进课堂的社会价值

推动社会主义发展，提高国家文化软实力是中共十七大对传统文化回归的一种新要求，因此只有以传统文化为根基，吸收外来有益文化，才能大力发展有中国特色的优秀文化。而京剧进课堂正是这个新要求的具体体现。

1. 2. 1 促进民族文化的传承

中国素有文明古国之称，不仅由于她有悠久的历史，更重要的是有鲜明的民族特性和独树一帜的民族文化。提高国家文化软实力是中共十七大对传统文化回归的新诠释。因此传承文化是社会发展的必然，“非物质文化遗产的生存特点是传承，其发展规律是进化。靠传承而进化，在传承中进化。”^①文化的东西需要一代一代人地传承。如果优秀的文化都消亡了，这是一个中国人的悲哀，也是中国文化的悲哀。为了保护传统文化，国家启动了一系列非物质文化遗产保护工程，保护传统文化的关键在于让其传承有人。

新课程要求音乐教育中有“文化传承”的功能，在《中国非物质文化遗产》2006年第2辑《泉州市非物质文化遗产保护现状及分析》中写到：“根据泉州民族民间文化继承和发展的需要，开展了传统艺术进课堂工程。1990年以来，市政府把南音纳入中小学音乐教育课程。文化和教育主管部门连续15年举办中小学南音演唱比赛，涌现出数百名南音演唱新秀。”^②由此我们看到泉州在音乐课中加入南音的

① 刘冠军.《传统戏曲进校园》综合实践活动. 教育与管理,2008,(11):11.

② 司亚丹.京剧进课堂为衰落的戏曲打开天窗.音乐周报,2008年4月2日:第五版.

内容,对保护泉州非物质文化遗产起到了成效。京剧是中国国粹,是民族文化的瑰宝,在音乐课中加入有关京剧的内容,让京剧进入校园,在保护与传承传统文化上迈出了重要的一步,并开启了一扇传统文化的传承之门。它不但是一种保护方式,也起到强烈的宣传效果,使整个社会认识到非物质文化遗产保护的重要性与紧迫性。^①

“越是民族的越是世界的”,只有把民族传统文化很好的发扬光大,才能在世界文化舞台立于不败之地。同时我们在孩子们认识了解京剧的同时,不仅能普及文化,还能发现戏曲方面有天分的孩子,发现更多的戏曲新秀,进入专业学习,让京剧后继有人。

1. 2. 2 推动戏曲事业的发展

冯其庸先生说:“中国的戏曲如果灭亡了,中国传统文化也就灭亡了一半或三分之一;一个民族如果失去了传统文化(其中必然包括独立的民族精神),这个民族也就失去了它独立存在的精神基础。”^②戏曲是中华民族的传统艺术,是世界最古老的三大戏曲之一。它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种因素综合而成的。它经过八百多年不断地丰富、革新与发展,形成区别于其他戏剧并成为完整的戏曲艺术体系。

我国是个多民族多省份的国家,由于地域的差异,每个省份都有自己的方言和文化艺术,因此也产生了不同的剧种,形成了有地方特色的戏曲,如昆曲、越剧、豫剧、湘剧、粤剧、川剧、评剧、晋剧、汉剧、闽剧、河北梆子、黄梅戏、湖南花鼓戏等,也就形成了“梨园

① 吴海刚.京剧进课堂有利于传承国粹.金华日报,2008年3月:第三版。

② 刘冠军.传统戏曲与民族文化.教育文摘,2008,(06):7。

百花”的现象。戏曲受到广大观众热烈欢迎，其中以京剧最为流传广泛。但是近年来，不管是地方戏也好，还是京剧也罢，他们的“知名度”、演出场数已经是今非夕比了。有调查结果显示，河南地区曾经有 45 个地方剧种，1982 年仅存在 26 个，有演出活动的剧团只有 13 个，不少剧种已经消亡，到目前估计保留的更少，造成这种局面最主要的原因是缺少观众，各类剧种得不到发展，戏曲的前景不容乐观。不仅是戏曲，较准确的说应该是整个中华民族的传统文化受到了极大的挑战。戏曲的兴衰在一定程度上影响着我国传统文化的命运。

近年来，影视、网络、媒体等娱乐节目对戏剧艺术造成更大的冲击。尤其流行音乐、外国音乐大量涌入内地，学生追星捧星，对我们中华民族的传统艺术知之甚少，把黄梅戏说成花鼓戏，追捧“梅艳芳”而不认识“梅兰芳”，实在是可悲。对于戏曲来说，演员的匮乏、观众的缺失，靠舞台来维系它的发展和生存是不够的，它必须深入人心，进入课堂，在课堂中普及戏曲知识，让人们懂得欣赏戏曲、接受戏曲，振兴才有希望。因此传承文化从娃娃抓起，京剧进课堂只是比其他剧种先走了一步，成为了试金石，这个举措的推行对推动整个戏曲的发展起着重要的引导和借鉴作用。京剧进课堂虽然对传承文化起不了决定作用，却为保护戏曲文化迈出了重要一步，也使保护非物质文化的观念深入孩子们的心中。

1.3 京剧进课堂的教学价值

《全日制义务教育艺术课程标准》中明确指出：“艺术课程综合了音乐、美术、戏剧、舞蹈以及影视、书法、篆刻等艺术形式和表现手

段, 对学生的生活、情感、文化素养和科学认识等产生直接与间接的影响。”^①因此国家教育部门早已经看到了音乐、美术、戏剧等艺术之间的联系, 已经使他们进入了中小学教学的范畴。但据现在大部分学校的艺术课程实施情况来看, 一般只开设了音乐和美术课, 少部分学校开设了舞蹈课, 开设戏曲课的学校微乎其微。“让京剧进入中小学课堂”是在音乐课中加入京剧内容, 让艺术学科的内容更丰富、充实。

京剧是一门综合性的艺术形式, 它融合了音乐、舞蹈、武术、美术、历史、戏剧、文学等方面的知识。京剧中的京剧音乐、剧目内容、伴奏乐器、脸谱、服饰以及京剧中所表现的故事等都与我们的音乐、美术、历史、文学等学科紧密联系, 因此京剧内容的加入, 不仅促进了学科综合, 还能更好的提升学生的知识领悟能力。

京剧艺术博大精深, 京剧进课堂不是音乐教师一个人的责任, 而须各学科教师群策群力、共同参与。如语文课要结合戏剧课文的教学普及京剧的常识, 从文化、文学的角度上好京剧欣赏课; 历史课可以帮助学生全面理清京剧流派形成的渊源和发展过程; 政治课可从社会学的角度, 给学生讲解弘扬京剧、抢救非物质文化遗产的重要意义; 信息技术课可结合动画制作, 渗透京剧的知识; 音乐课、美术课、舞蹈课、手工课等可讲解京剧唱腔、灯光、道具、化妆脸谱等艺术的奥妙, 并从唱、念、做、打等专业角度予以渗透支持。如此一来, 孩子们便沉浸在一个京剧艺术的知识海洋里, 这必将促进京剧艺术的普及、传承和推广, 也增强了学科之间的横向联系。

^① 中华人民共和国教育部制定. 全日制义务教育艺术课程标准. 北京: 北京师范大学出版社, 2001.

第二章 京剧进课堂所面临的困境

京剧进课堂毕竟是一项新举措,虽然有的学校已经早在自己的课堂中有涉及到京剧内容,但绝大部分的学校没有把它纳入课堂,因此京剧进课堂对于教师的课堂教学、学校的配套设施、学生的认识来说都是陌生的,都是新的挑战,因此在实施过程不可能一帆风顺,实施情况并不尽人意。笔者调查了解了这几年一些学校试点过程中的具体情况,看到了部分学校在试点中遭遇尴尬的报道,总结出有如下困境:

2.1 学生对京剧无兴趣

高尔基说过“兴趣是最好的老师。”曾经有人做过一项学生是否喜欢京剧的调查,80%的学生完全没有兴趣听京剧,19%的表示愿意听京剧,1%的学生表示不讨厌也不喜欢京剧。^①从这个比例可以看出,学生对京剧并不喜欢。京剧对于学生来说是陌生的,京剧缺少青年观众,分析导致这种情况的原因主要有以下几方面:

2.1.1 学生自身原因

学生的心理和生理特点决定了学生对学习京剧兴趣不浓。处于多元文化背景下的中小学生,在心理上接受新鲜事物、流行元素快,对传统文化艺术却很难接受,甚至在孩子们看来,京剧五彩斑斓的服饰、独局特色的造型、他们觉得“老土”,一点都不“时尚”,学生的审美观与传统文化的审美观是格格不入的,有部分学生有时在欣赏剧目时

^① 佚名.90后学生对京剧的看法及形成原因调查报告.百度文库
<http://wenku.baidu.com/view/55ff0e37a32d7375a41780e5.html>, 2011年03月12日。

发出哄笑。然而许多流行歌曲的特殊的、怪异的唱腔老师都很难模仿，我们的孩子们却能把曲风、动作模仿得很好。孩子们的心理特点决定了他们喜欢流行音乐，喜欢追星，而认为京剧是老年人的“专利”。孩子们的生理方面也是原因之一，尤其中学生处于变声期，对于音域宽广的、音高稍高的歌曲唱不上去，有部分学生到了初二就不太愿意开口唱歌了，因此学唱京剧对于处于青春期的学生而言更有一定的难度。

2. 1. 2 社会环境原因

现代社会是一个节奏快、生活条件好、科技飞速发展的时代。随着城市化进程加快，人们的工作和生活压力也逐渐加大，人们对于精神文化的追求也日益凸显。再加上人们获得精神文化需要的场所从过去单一的剧场等，拓展到歌厅、电视、网络、演绎吧、电影院、数码产品等，获得的音乐信息大多是与时代紧密联系的。当今流行音乐、快节奏的音乐、反映当代人们内心世界、释放人们压力的音乐和艺术形式都大量涌现，工作生活上的压力让人们无法静下心来仔细品位高雅音乐、文学艺术，更谈不上欣赏节奏缓慢的京剧了。各个文化传播的媒体为了迎合观众的口味，获得更高的收视率，京剧这类节目极少播放，目前电视节目中只有中央电视台有一档戏曲类节目，除此以外就是每年春节晚会上必有京剧类节目，其他电视台的电视栏目戏曲类节目是寥寥无几。

社会现代化引起了社会心理的变化，流行音乐成为当代社会的主流音乐，对京剧艺术的传播发生了阻碍。当代中小学生接触的音乐中

除了音乐课本上老师教授的那些歌曲外，学生通过电视、广播、网络等渠道获得的音乐元素大部分是流行音乐的信息，而流行音乐本身具有通俗易懂、歌词口语化、节奏明快、时尚动感、符合学生心理特征等特点，因此学生对流行音乐有极大的兴趣，各种流行音乐、时尚元素刺激着孩子们的感官，试想在这种一种社会氛围当中，社会、家庭未提供学生欣赏京剧的途径，学生怎么会了解京剧、怎么会愿意去听京剧，更别提喜欢京剧了。

2. 1. 3 京剧本身原因

任何一种艺术的发展都要紧跟时代的步伐，都与社会发展息息相关。而京剧艺术产生于旧时代，这么多年来一直都是程式化的口传身授，一直延续着过去的审美观，而过去的审美观早已不符合现代人的审美观了，尤其是现在 80 后、90 后的审美观。笔者认为京剧自身的原因也导致了学生对京剧无兴趣：

第一，歌词难于理解。京剧的歌词尤其是传统京剧的歌词很多是文言文、典故或者方言，不少学生对这些歌词不理解，觉得听不懂，也看不懂。而且有的剧目的听赏，需要建立在对剧情文化背景的了解上，学生难以理解歌词的深层含义，因此对京剧失去了听赏的信心。

第二，唱腔难于把握、节奏慢。过去人们把看戏叫做听戏，戏的唱腔是戏的灵魂，没有腔就没有戏。那时候的人，生活节奏慢，有着大把时间可以消磨，听戏是人们日常休闲的方式，所以他们需要听一种慢节奏的歌，越慢越好，跟着那咿咿呀呀的拖腔摇头晃脑。而现代

的人，生活节奏快，大家觉得京剧音乐节奏普遍偏慢，一出戏要唱半天，难于接受。

京剧的唱腔有规矩，花旦有花旦腔，小生有小生嗓，老旦有老旦韵，演员一开口就知道是扮演的什么角色，有严格的程式规范。再加上京剧的唱法咬字特殊，讲究字正腔圆，唱腔拖得太长，所以它显得没有其他歌曲好学，没那么通俗易懂，一般民众难于接受，尤其是年轻人更不愿意接受。因此程式化的特点让京剧难以适应现代化的社会。

第三，剧情距离学生远。现在的中小学生都是 90 后，听到、看到、接触到的都是现代化新鲜事物，而京剧是一个有着两百多年的剧种，它可能是几百年前的“流行音乐”，但流行音乐是与时代一起发展、变化的，京剧却还延续了两百多年的剧情，未曾有过大的改革、变化，大多数剧目中的内容距离学生远，学生感觉内容比较陌生，从情感上难以接受，从而导致了青年观众的大量流失。

2. 2 师资问题最为突出

古人云：“古人学者必有师，师者，所以传道受业解惑也。”京剧进课堂这一决策一经提出，作为直接执行者的中小学一线音乐教师们成了大家关注的重点对象：教师了解京剧的有多少？会示范京剧演唱、表演的有多少？能上好一堂京剧欣赏课的有多少？这些数据直接影响到京剧进课堂是否能成功的关键，也是京剧进课堂所面临的最大困境。

2. 2. 1 教师对京剧缺乏了解

经过三年的试点,不少一线教师谈了自己的困惑,北京市北大附小的康万德老师说:“我本身是学音乐的,没学过戏曲,而京剧是特别吃功夫的,我感觉一两天的培训力度还不够,自己也是边教边学,只能多看一些录像,多翻翻资料。”^①目前我国大部分中小学音乐教师是从师范类音乐专业或者音乐学院毕业,这类学校的培养目标是培养具备在高等和中等学校进行音乐教学和教学研究能力的教师、教学研究人员及其他教育工作者。学校主要开设视唱练耳、基本乐理、和声学、曲式与作品分析、复调音乐、民族民间音乐概论、中国音乐史、外国音乐史、合唱与指挥、音乐美学、声乐、钢琴、器乐、舞蹈等课程。因此,即便有部分学校开设一些京剧欣赏课程,也只是做为学生的选修课,所以大部分中小学教师对京剧也知之甚少。

笔者就湖南省的十二所中小学的 39 位音乐教师的主修专业情况进行了调查,其中主修声乐专业的老师有 21 位,占调查老师中的 53.84%,主修器乐专业的老师有 11 位,占调查老师中的 28.20%,主修舞蹈专业的老师有 7 位占 17.94%,而主修戏曲、京剧类专业的没有,由此可以看出我们现在的中小学音乐教师大部分主修专业集中在声乐、器乐、舞蹈三方面。据了解只有少数一线城市如北京、上海、广州等大城市有少数音乐教师是戏曲专业毕业。

在接受调查的湖南省 12 所中小学音乐教师中,所有音乐教师还是对京剧有深浅不一的了解,在大学选修过京剧欣赏等类型的课程的教师占 43.58%,能把京剧的行当、京剧的特点等京剧的基本内容表述

^①翟群,“京剧进课堂”在争议中走过一年,中国文化报,2009 年 3 月 25 日。

清楚的只占 25.64%，能演唱京剧片段的占 33.33%。由以上数据不难看出，我们的音乐教师对京剧的了解并不多，师资是京剧进课堂实施中的最大问题。以下是本人进行调查的问卷：

京剧知多少问卷调查（教师卷）

湖南省——市——学校

1、您在大学主修的是什么专业？

A、声乐 B、器乐 C、舞蹈 D、理论 E、戏曲、京剧

2、您在大学时有没有选修过京剧欣赏课？

A、有 B、没有

3、您对京剧了解多少？

A、有很多 B、有一些 C、一点都不了解

4、您能说出京剧的特点和京剧的四大行当吗？

A、能 B、能说出一部分 C、不能

5、您能完整的唱出一些京剧唱段吗？

A、能 B、能哼唱几句 C、不会唱

6、您知道京剧的流派有哪些吗？

A、知道 B、知道几个 C、不知道

7、如果请您上一堂有关京剧的音乐课您觉得您能很好的驾御好课堂吗？

A、能 B、有些困难 C、不能

2. 2. 2 教师京剧表演能力欠佳

载歌载舞是戏曲的一种艺术形式，而“唱、念、做、打”是戏曲表演的基本手段，也是戏曲表演的四项基本功，称为“四功”。京剧是以综合表演为中心的戏剧形式，唱、念、做、打是京剧的显著特征。“唱”，指的是唱功，“念”指的是音乐性念白，“做”指的是做功，舞蹈化

的形体动作，也就是表演，而“打”则指的是武功即武打和翻跌的技艺。虽然有的行当擅长某一项如花旦以做功为主，老生擅长唱功，武净以武打为主，但每位京剧演员必须从小就进行这四项基本功训练，只有掌握这四项过硬的基本功才能在表演的时候很好的刻画人物性格，才能把人物形象表现得游刃有余。

俗话说“艺高人胆大”，假如我们的教师有较好的艺术修养，那么教师就能在音乐课堂上侃侃而谈，更自信，营造良好的教学氛围，提高学生学习音乐的兴趣，提升教师的个人魅力。同样在我们的京剧课堂中教师若能有一定的戏剧修养和较为地道的京剧功底，也能很好的提升课堂教学效果，使我们的京剧课堂更有魅力。反之则可能破坏学生学习京剧的兴趣，所以教师应该有一定的京剧表演能力，才能驾驭好课堂。从本人调查表看出如下几点：首先大部分教师对于京剧的“唱、念”能把“形”模仿出来，但可能绝大多数教师难于“形神兼备”的唱、念。其次，“做”这项基本功对于主修舞蹈专业的老师来说可能难度不是很大，毕竟古典舞与京剧的表演有部分内容是相同的，如眼、台步、亮相、身段、手位、手型、圆场等，尤其是古典舞、京剧都要求表演者能诠释作品的“精、气、神”，据笔者调查了解并不是每个学校都有舞蹈老师，有也顶多一个，大部分学校音乐教师以主修声乐居多，其次是主修器乐，主修舞蹈的很少，因此能表演好几个京剧片段的老师也屈指可数。再次，“打”则指的是武功，会武功的音乐老师应该是寥寥无几的。因此，目前中小学音乐教师的京剧表演能力欠佳，难达到京剧表演标准。

2.3 社会氛围营造乏力

目前的广电传媒大部分节目是以娱乐性节目为主,学生的心理特点让学生大都喜欢各类选秀节目,如《超级女生》这类节目就受到学生的追捧。社会上的各种文艺演出也很少有京剧的表演,大街小巷到处都是流行音乐、欧美音乐,很难听到京剧,更难找到与京剧有关的宣传和活动,学生通过社会接触到京剧的几率极低。传承文化、保护文化是每个中国人的责任,同时也是社会的责任。社会有责任和义务营造一个良好的传统文化的氛围来引导我们的学生正确对待传统文化。学校只是学生的一个学习阵地,即便在学校让学生接触了京剧、认识了京剧,但出了校门,到了社会文化这个大空间,没有京剧文化氛围的营造,也难于保持学生学习京剧、了解京剧的兴趣。

2.4 存在诸多认识误区

京剧进课堂的提出,褒贬不一,除了学者和家长,还有不少专家对这项举措提出不少质疑,笔者认为,教育部是以传承国粹、育人为目的,不少反对者是对这个举措存在认识上的误区才对京剧进课堂持否定态度。

2.4.1 误区一:增加了学生与学校负担

不少家长和教育工作者认为,学生的学业负担已经很重了,除了每天排得满满的课表外,学生课后还要完成大量的作业,京剧进课堂又增加了一门课,文化课时间会相对减少,说通俗点就是会打乱正常的教学秩序,甚至会影响学校教学质量。教育部部长周济就这个问题

给出这样的答复：“这件事本身并不是像有关媒体说的那样开设京剧课，而是在我们的音乐课程当中加入京剧的曲目。其实我们的学生每年大概学习 20 首歌，其中加入一到两首京剧的曲目，我认为这是比较好的选择。大家看看那些曲目就知道了。其实京剧曲目进入音乐课程大家是支持的。我还想说明一点，这件事还是经过了广泛征求意见过程的，当然不是征求了每一位艺术家的意见，也不是在社会上全民投票……这件事本身也是一个试点，讲得很清楚，就是十个省，每个省选 20 所学校进行试点，在试点中根据实践、根据大家的反映不断推进。”^①从这段话能理解到：第一，不是增加一门新课程，不会占用文化课程的时间，而是在我们的音乐课当中加入有关京剧的内容，只做为考察科目，不需要考试。事实上京剧在音乐课堂中早有体现，如人民音乐出版社五年级教材中就有《我们都是工农子弟兵》、《都有一颗红亮的心》的欣赏内容，湖南文艺出版社的湘版九年级音乐教材中就有《梨园春秋》的内容，而此次试点只是让这门艺术在音乐课堂中能更系统、更有连贯性、逻辑性。第二，只在十个省市的 200 所学校进行试点，是“试点”并非“强推”。第三，京剧进课堂，是在整个教育界实行新课程改革、推进素质教育的大背景下进行的。在这一背景下，应试教育的重压必将日渐得到缓释，进而使高考引导、素质教育引导平衡发展。此时，学生的兴趣必将提高，京剧进课堂必将得到真心拥戴。如此，京剧课程就不会成为一种负担。

①佚名.周济：京剧进中小学是在音乐课中加京剧曲目.新华网
http://news.xinhuanet.com/edu/2008-03/14/content_7788336.htm, 2008 年 03 月 14 日。

2. 4. 2 误区二：十五段是样板戏的“复苏”

新修订的《全日制义务教育音乐课程标准》中加入了有关京剧的内容，并选取十五段唱段作为教学内容，十五段唱段中其中既有传统京剧，也有现代京剧，现代京剧占很大比例，唱段难易程度根据学生的年龄和接受程度而定，唱段内容包括：一年级的《报灯名》，二年级的《穷人的孩子早当家》，三年级的《都有一颗红亮的心》、《甘洒热血写春秋》，四年级的《万紫千红分外娇》、《接过红旗肩上扛》，五年级的《猛听得》、《要学那泰山顶上一青松》，六年级的《包龙图打坐在开封府》、《你待同志亲如一家》，七年级的《儿行千里母担忧》、《猛志在胸催解缆》，八年级的《趁夜晚》、《这一封书信来得巧》，九年级的《智斗》。这些曲目一经确定，反对声一片。不少反对者提出，教育部选择的十五首唱段中大都是“样板戏”，政治性太强，让人又回想起那心惊肉跳的时代，不合适。还有一部分专家学者认为，应该在课堂中让学生多了解传统京剧，“样板戏”不能代表京剧主流，没有体现出京剧唱腔的本质特征和艺术神韵。

本人认为，样板戏虽然诞生在文革时代，但样板戏并不等于文革。现代京剧是有积极意义和价值的。现代京剧它既有较强的爱国主义主题又符合现代人的审美；既贴近现实又易于传唱；既传承了京剧的特点又在传统京剧上有了创新。学生本来接触京剧比较少，学习起来有一定的难度，京剧剧目的选择应该遵循循序渐进、由深入浅的原则，因此初期学“样板戏”是可以的。从旋律来说，教育部所选择的这些“样板戏”唱段可能更适合初学京剧者，因为样板戏是用普通话唱的，

学生们便于学唱。如唱段《报名灯》，属于念白，学生模仿念白比较容易，《穷人的孩子早当家》等也适合低年级学生学唱。从思想内容上来说，它的思想内涵无不渗透着爱国思想和尊老爱幼的思想，比如：“穷人的孩子早当家”，“儿行千里母担忧”，“都有一颗红亮的心”，多么简单的道理啊。从语言的通俗性来说，现代京剧比传统京剧的意思容易理解，学生易于接受。尽管传统剧目的文学含量更大，像梅兰芳大师《贵妃醉酒》中的唱段，文献性强，并不适应初学者。再者现代京剧对现在中小学生的父母一代影响很大，而接受戏曲需要一定的基础，选父母熟悉的曲目，孩子们接受起来可能更快。教育部也明确表示了具体剧目本是个探索和实验的过程，只是有一定的导向性，并不是不能对剧目进行调整。所以大家不必纠结在这十五段唱段上，毕竟京剧进课堂只是为了推广文化而不是推广唱腔。

2. 4. 3 误区三：京剧不能唯我独尊

教育部提出让“京剧进入中小学课堂”，遭到不少专家、学者、艺术家和群众的质疑，他们认为中国全部实施京剧进课堂是不可能的，比如少数民族根本就听不懂京剧，不能只站在北京的角度考虑问题，民间戏曲起码有两百种，中华文化最大的特点就是它的多样性，担心只唱京剧，会不会其他剧种会百花凋零？为什么只能让京剧“进”，而不能让其他剧种“进”？

笔者认为选择京剧进课堂原因有三点：首先教育部的初衷只是想选择一个具有代表性的剧种为范例进行推广，推广好了京剧，对于推广其他地方剧种将有着很好的示范和借鉴作用。其次京剧有着悠久的

历史，早在二百多年前在北京形成，此后又以北京为主要发展基地，地理位置的特殊性使它比别的剧种有更强的全国性的影响。再次京剧的形成是在徽班进京后，融合了多种中国传统戏剧，如京腔、昆曲，秦腔，汉剧等剧种，也继成了曲艺、说唱、杂技等传统艺术，既吸取了很多地方剧种的精华，南北融会，又在其他剧种上有很大的提高，形成了自己独特的艺术风格，比其他地方戏更为经典，有雅俗共赏的特点。最后京剧说唱语言以京话为主，相对于地方剧种的方言来说更通俗易懂，喜欢的人多，它的艺术理念，表演形式充分体现了中国传统文化的审美观，如中正端方，典雅温和，善恶分明，空灵写意，婉转灵动。所以只推广“京剧进课堂”是让京剧作为戏曲的代表，让京剧先“进”了一步，教育部体育卫生与艺术司司长杨贵仁也明确指出并不排斥其他剧种进入课堂，各地方教育部门可以根据当地情况进一步推广其他地方剧种，从而更好的推动整个戏曲的发展。

2. 4. 4 误区四：只是培养学生特长

不少家长认为“我的孩子已经学了几门特长了，难道又要学京剧吗？”，还有家长表示“我的孩子不需要学京剧，我们不学特长，只要成绩好就行。”从这些言语不难看出家长把学习京剧与特长教育划上了等号，认为京剧进课堂只是特长教育，可以选择学或者不学。对于这一点，家长确实理解有些偏颇。特长教育是针对某方面有天赋、有兴趣的学生来进行的一种技能训练，我们的普通音乐教育是面向全体学生，而在音乐课中加入有关京剧内容目的是培养学生对京剧的一种认知，是培养年轻的听众，而不是让学生成为京剧大师。京剧进课

堂，应重导向、重气韵、重润泽，让学生接受传统文化潜移默化的滋养。

第三章 京剧进课堂的实施对策

京剧进课堂的成败与否重在实施,京剧进课堂的实施重点是怎样进课堂、怎样进行教学,因此这一章节主要从教学目标、教学内容、教学案例、教学形式、师资问题的解决、课堂内外的结合等方面来阐述如何让京剧更好的走进课堂,从而达到借助这样一种教育平台,起到传承文化的作用。

3.1 教学目标的准确定位

教学目标是指教学活动实施的方向和预期达成的结果,是一切教学活动的出发点和最终归宿。在音乐课程标准中提出音乐教育应面向全体学生,不是为了培养音乐家,而是开发每个学生的音乐潜能,从而达到音乐教育的目的,实现音乐课程的价值。同样,京剧进课堂的教学目标旨在培养年轻的观众,让孩子们从小接触到京剧,让京剧真正走进我们年轻一代的心里,而并不是培养京剧演员,唱京剧只是形式,目的是希望通过系统的学习,培养学生对民族艺术的兴趣。因此我们的教学只是通过音乐课堂让孩子们了解一些京剧知识,会哼唱几句京剧,培养他们对京剧的兴趣,从而让他们接纳京剧、传承京剧,让京剧艺术不至于失去“上帝”,这样才有发展的活力。虽然难以预计在多元文化冲击下的未来京剧的繁茂程度,但“撒下了种子,总是会发芽的”。

3.2 京剧唱段的科学选择

教育部在新课程标准中选取了 15 段唱段做为学唱内容，当然教育部给出的内容只是一个导向，教师在教学时围绕教学目标，根据自己的教学需要和教学对象的不同选择合适的教学内容进行教学，好的教学内容能充分调动学生的学习积极性。在京剧进课堂的教学内容中，除了京剧基本知识的了解，京剧唱段内容的选择尤为重要。作为一线教师，结合自己的教学实践，我认为可以从以下几方面选择京剧唱段内容：

3. 2. 1 经典性与艺术性

经典是指具有典范性、权威性、代表性、经久不衰的、经过历史选择出来的“最有价值的”、最能表现本行业精髓的作品。教师在选择给学生欣赏或者学唱的唱段时，由于京剧剧目内容广泛、数量之大，不可能让学生欣赏学唱所有作品，但经典的、有代表性的作品学生是一定要欣赏、了解的。如传统剧目《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《四郎探母》、《卖水》等，现代剧目《红灯记》中的《都有一颗红亮的心》、《沙家浜》中的《智斗》等唱段都是经典的作品。经典的剧目一定有它的代表性，京剧的特点也能在这些剧目中充分体现。经典唱段学生会欣赏、会聆听了、喜欢聆听了，那欣赏其他唱段学生才能触类旁通，感受到京剧的魅力。

艺术本来就是给人美的感受，艺术课程的价值在于提高学生的审美能力，京剧作为一种综合艺术形式，既有自己独特的艺术，又融合了其他艺术形式的艺术性。唱段的艺术性，能提高学生音乐修养。京剧的演唱上有各种板式和节奏，越是艺术性高的作品，给人以更深层

次的审美体验，反之，唱段如果缺乏艺术性，将会影响孩子的审美情趣。

3. 2. 2 趣味性与通俗性

寓教于乐是现代课堂的原则，任何一门课程都应让学生在愉快的、轻松的氛围中学习，音乐课程更应该做到这点。京剧本来对于学生来说是门陌生的艺术，真正自己有兴趣的并不多，选择有趣味性的、通俗的唱段学生容易提高兴趣，易于理解，从通俗性考虑，也便于推广。比如《都有一颗红亮的心》的唱词“我家的表叔数不清”就很口语化，学生很容易接受和理解。

3. 2. 3 知识性与思想性

前面第一章中提到了一切教育的目的都是以育人为宗旨，京剧课教师不能只是简单教授演唱，而是要通过多元化的方式让京剧走进课堂，将剧目背后的故事以及如何理解京剧这种传统艺术形式作为教学的主要目标。因此唱段内容一定要包含知识性和思想性。有知识性的唱段，学生在学唱的时候能学到一些历史文化知识，如剧目《将相和》、《穆桂英挂帅》、《木兰从军》、《杨门女将》等都是学生熟悉的历史题材，既能在欣赏的同时学习历史知识，又能结合历史知识来欣赏京剧，相辅相成。思想性是指适合中小学思想特点，有一定的教育意义，也有利于推广，如剧目《岳母刺字》、《三国演义》、《儿行千里母担忧》等。

3. 3 多渠道解决师资问题

在京剧进课堂的困境中师资是最大的问题。没有对京剧行家里手的教师,学生就无法欣赏到京剧的艺术美,从而去喜爱京剧,迷恋京剧;没有对京剧有深入理解的老师,学生就难以接受到纯粹、真实的京剧知识;没有老师在知识丰富的基础上灵活发挥的讲解,学生就难以对我们的国粹产生兴趣。因此教师的知识量、教师的专业素养直接关系到能否把知识全面的、正确的教给学生。笔者通过调查了解了不少省市、学校解决师资的有效措施,综合了如下六点措施:

3.3.1 转变教师思想观念

首先音乐教师要从思想上重视京剧进课堂这项举措,把京剧这门艺术放到音乐课中来学习要有一定的思想准备。你能教给学生什么、你准备怎么教都是我们音乐教师值得思考的。虽然对于很多老师来说都是一个新的尝试,怕自己不能胜任,但要转变这种思想观念,相信自己只要从思想上重视,主动学习有关京剧的知识,学唱一部分京剧唱段,上课就会有底气,不至于上课内容空洞、课堂无趣。此外,传承文化不是短时间能达到目的的,要做好长期坚持的准备。

3.3.2 提高教师京剧素养

《全日制义务教育音乐课程标准》在提升素质和修养中指出音乐教学要想让学生感动,音乐教师首先要自己感动,因为只有音乐教师首先走进音乐,学生才有可能走进音乐。我们不能一味的指责社会的发展、生活的快节奏让我们的学生对传统文化失去了兴趣,学生的审美能力发生了偏差,相反我们的教师可以通过培养自己对京剧的兴趣,提高自身的戏剧素质来带动我们的学生。目前各学校的音乐教师

大都是师范类音乐专业毕业，有一定的专业基础，而京剧是一门综合性艺术，和音乐教师所学专业是有密切联系的。教师可以通过网络、电视、书籍、音响制品等渠道学习、了解京剧，至少教师要对京剧的流派、行当、剧目的分类、京剧的表演艺术家有一定的了解和认识。即便唱得不是很字正腔圆、京味十足，动作表演得不是那么娴熟、到位，但也能哼唱几句，在学生面前能“露两手”，这既是一次专业素养的提升，又是一个自我价值实现的过程。

3. 3. 3 加大教师培训力度

2008 年京剧进课堂刚提出，教育部便举办了“京剧进中小学课堂试点学校教师培训班”，来自北京、天津、江西等十省市的 200 余名中小学教师接受了培训。培训的内容主要是京剧的行当、流派等基本知识和了解京剧音乐与京剧唱段的学习。接受这次培训的老师中有 80% 的老师没有京剧基础，尤其是一些年轻的老师，接触京剧的机会也比较少。经过这次培训，不但让参加培训的中小学教师老师们扫了京剧知识的盲，也让他们对京剧艺术有了一定的兴趣。老师们教授这门课程本来都没有什么谱，这次的培训也让他们有了一定的信心和底气。

除了教育部主办的这次培训外，不少地方的教育系统也组织了培训。如广东、江苏、江西等城市都相继开展了培训，教师们都把学到的知识已经运用到教学当中，并取得了一系列成果。如湖南省长沙市芙蓉区从 2010 年 5 月起至 2011 年 5 月进行了为期一年的“音乐教师学京剧”培训活动。通过一年的学习，老师们“出师”了，他们京

剧表演艺术的基本知识与技能，完全达到胜任京剧日常教学的水平。不少老师还达到了能独立表演京剧片段的水平，为日后京剧艺术在全区学校推广奠定了坚实的人才基础。老师们都有几段拿得出手的东西，敢在任何场合拿出来演出。还有很多老师，急于把学到的东西和孩子们分享，运用到教学中。值得一提的是，与培训同时进行的小学戏曲教学研讨因此结出硕果，期间涌现出的一些经典课例获得全国一等奖两个，省一等奖两个，省二等奖两个。

3. 3. 4 聘请专家走进课堂

学校的教师资源有限，可以从校外聘请专家、京剧演员来校授课、表演。京剧表演艺术家朱世慧说：“只要学校需要我们京剧院来支持工作，我们一定会不遗余力地选派最有经验的专业京剧演员进入课堂和孩子们一起学习。”^①他们的加入能迅速提升京剧课程和艺术活动的质量，能进一步调动学生们的兴趣和积极性，不仅解决了有的音乐教师表演欠佳的问题，还能让学生面对面的感受到原汁原味的表演。

3. 3. 5 借助现代信息技术

传统教学，学生面对书本和板书，难免枯燥乏味，现代信息技术给现代教学带来了不少好处，能够创造出一个生动有趣的教学环境，多媒体呈现给大家新颖、形象、直观、有趣的知识形象，正好符合学生的心理特点。尤其是音乐课程利用现代信息技术能给学生较好的视听感受。因此将多媒体合理、科学的运用到京剧课堂中来，通过图片、音乐、动画等形式展示京剧中的故事情节和人物形象，可以用多媒体

^① 于艺.京剧进课堂 文化入人心.艺术教育, 2009, (03): 141.

播放一些京剧名家的介绍，用记录片的形式展现京剧的发展史，这样将会让学生在放松的氛围中进入京剧学习的状态。同时现代信息技术也能解决音乐教师在教授京剧课的困难。如较难的、自己无法完成京剧唱段可以用多媒体的形式播放给学生聆听；剧目的欣赏、武戏的表演等都可以通过多媒体来呈现，学生在欣赏名家、专业演员表演的同时也解决了师资问题。

3. 3. 6 高师设置戏曲课程

音乐教师大都是师范类专业毕业，目前大部分的师范类的培养计划、课程设置必修课当中没有戏曲方面的课程。音乐与戏曲是姊妹艺术，作为未来的音乐教师应该全面发展，理应掌握一些戏曲方面的知识，所以师范类音乐系可以适当的开设一些戏曲、京剧方面的课程，让我们未来的音乐教师接受一些专业的京剧素养培训，能胜任京剧课堂教学。目前上海戏剧学院是最早在国内同类学校中开办戏剧教育专业的学校，将为我们的课堂输送更多的戏剧教育师资。

以上六条措施的努力保证了教师顺利到位，为各学校京剧课程的开展奠定了良好的基础。师资问题逐渐解决，不少老师还通过这个活动取得了一系列的教学成果，如北京市十五中的张亚娟老师由一名京剧爱好者变成了一位真正的京剧使者，她在全国现场赛课中《京剧大师梅兰芳》获得全国一等奖；同样还有不少象张亚娟这样的教师，她们京剧课程的教学能力有了较大程度的提高，一支师德高、业务精、充满活力的教师队伍逐渐地形成。

3. 4 充分激发学生的兴趣

孔子说过：“知之者不如好之者，好知者不如乐之者。”兴趣是打开音乐殿堂的金钥匙。音乐兴趣的培养是激起、维持并强化音乐学习行为的动力因素，学生有了兴趣，便能激发学生的学习欲望，教学效果将事半功倍。

3. 4. 1 从历史故事入手

我国的京剧剧目内容每个历史时期都有，在舞台上形成了有声有色的历史画廊，剧目除了根据史实创作，其他大部分是根据名篇名作创编，不少有丰富多彩的故事情节。喜欢听故事是中小学生的心理特征，我们在课堂中欣赏或者学唱时可以先给学生讲讲故事，抓住学生的注意力，学生也能从故事情节中分辨出善恶美丑，才能真正进入京剧学习的状态。比如我在给学生欣赏《说岳全传》中的《岳母刺字》唱段时，给学生这样导入：岳飞大家对这个名字很熟悉，是个精忠报国的人，今天老师就给大家讲一个关于岳飞的故事。1126年金兵大举入侵中原，岳飞再次投军。临行前，岳飞的母亲把岳飞叫到跟前问他：“现在国难当头，你有什么打算？”，岳飞马上回答：“到前线杀敌，精忠报国！”老夫人听了儿子的回答，非常满意，“精忠报国”正是母亲对儿子的希望。她决定把这四个字刺在儿子的背上，让他永远铭记在心。老夫人先在岳飞背上写了字，然后用绣花针刺了起来。刺完之后，岳母又涂上醋墨。从此，“精忠报国”四个字就永不褪色地留在了岳飞的后背上。母亲的鼓舞激励着岳飞，多次打败金军，受到宗泽的赏识，后来成为著名的抗金英雄，为历代人民所敬仰。学生在

听完故事，还意犹未尽的时候，我趁热打铁欣赏京剧片段，便马上吸引住学生，提高了课堂教学效率。

3. 4. 2 从服饰脸谱入手

京剧的服饰和脸谱属于京剧舞台美术，也是京剧区别于其他舞台艺术的特色之处。京剧的服饰绚丽多彩，种类繁多，经过两百年的发展，已经达到了较高的艺术水平。京剧的服饰有短衣、长衣靠、袍服、厚底靴、盔甲等，而且服饰色彩鲜艳，表现力极强，不同的服饰穿戴塑造不同的人物形象，使舞台满台生辉。最重要的一点，京剧的服饰能满足表演的要求，具有可舞性。

京剧的脸谱是夸张的艺术，它用浓重的色彩将人物的相貌加以夸张，图案、色彩都具有象征意义。如包拯的脑门上有个月芽儿表示他能夜断阴、日断阳；窦尔墩善使虎头双钩，所以眉毛处有钩形图案。红色脸谱代表正义、勇敢的人物如关羽，黄色表现凶狠、残暴的人物如典韦，白色表现阴险狡诈的人物如曹操，金色、银色表现神仙，如二郎神等。京剧的这些特色是其他舞台艺术所不具备的，学生对这些知识会有新鲜感和好奇感，教师的教学可以抓住学生的好奇感，让学生从观看各种脸谱、服饰的图片入手。有条件的学校可以拿脸谱和服饰的实物展示给大家，并且可以开展一些脸谱与服饰方面的知识竞赛。通过这种方式，学生不仅认识了脸谱，还了解了京剧舞台知识，并且可以更多的与其他姊妹学科相联系，学生学习京剧的积极性也得到提高。

3. 4. 3 从流行音乐入手

大部分学生都喜欢流行音乐，这点作为音乐教师不要排斥，而要合理的把流行音乐引入到音乐课堂，“迎合”学生的爱好。在我们的京剧课堂中同样能把流行音乐与传统京剧相结合。如陈升的《北京一夜》是最早将京剧引入流行歌曲，而陶喆的《苏三说》是京剧结合 R&B 的曲风，具有时尚气息。类似的歌曲还有李玟的《刀马旦》、陈红的《深夜走过长安街》、周杰伦的《霍元甲》、零点乐队的《粉墨人生》、王力宏的《花田错》、《在梅边》、TANK 的《三国恋》等，这些歌曲都是学生熟悉且喜爱的明星演唱的，在播放这些歌曲给学生听后，可以要求学生列举出不少同类型的歌曲，要学生哼唱几句，学生一下来了兴趣，课堂上就活跃起来。然后再把课题引入到京剧上来，比直接讲授京剧知识学生易于接受。

以下是本人的一篇初中关于《京剧的美》的教案的导入：

首先播放周杰伦的《霍元甲》的视频，学生看到是自己最喜欢的明星都很高兴，并随乐跟唱。欣赏完音乐后，我就提问：这首歌曲跟周杰伦创作的其他歌曲有什么不同？学生都回答是歌曲中加入了京剧的演唱。我马上总结：“周杰伦是大家的偶像，我也大家一样也很喜欢有才气的他，据老师了解周杰伦是京剧的‘fans’，难怪他在自己的歌曲中加入了京剧元素，把传统与流行结合起来，他为什么会喜欢京剧呢？京剧肯定有自己的魅力才能吸引周杰伦，我们今天就来了了解下京剧究竟魅力何在，探讨下京剧的美，美在哪里。”

我个人认为这个导入是有新意的,利用流行音乐抓住了学生的心理特点,同时利用了“明星效应”,让学生产生好奇心,课堂气氛非常活跃,学生积极性很高。

3. 4. 4 从模仿念白入手

京剧演员在舞台上的说话叫“念白”,念白在京剧中占有重要地位,有“千斤话白四两唱”的说法。^①京剧的念白是京剧演员的一项基本功,是衡量一个京剧演员水平的重要标准。念白形式多样,主要有独白、旁白、对白,数板、夹白、内白等,语言生动、简洁,节奏感强,有较强的表现力。最重要的一点京剧的念白具有音乐性,听起来音节铿锵、节奏分明。

京剧的念白不同于生活中的语言,具有刻画人物性格、展现故事情节的作用。教师可以用对比、直接感知的教学方法让学生模仿念白,感受念白的特点,找到其中的乐趣。如我在教学中欣赏《智取威虎山》片段时,先出示“打进窟窿”那场的对白:

座山雕:听说许旅长有几件心爱的东西?

杨子荣:两件珍宝。

座山雕:哪两件珍宝?

杨子荣:好刀快马。

座山雕:马是什么马?

杨子荣:卷毛青鬃马。

座山雕:刀是什么刀?

^① 石呈祥.京剧艺术 中国文化的一朵奇葩.石家庄:河北大学出版社,2003. 87.

杨子荣：日本指挥刀。

座山雕：何人所赠？

杨子荣：皇军所赠。

座山雕：在什么地方？

杨子荣：牡丹江五合楼。

这段对白是一问一答的形式，速度越来越快，显示了杨子荣出示对白的目的，我在教学中是先让两位学生按照平常生活中语言的特点进行对话，然后播放多媒体让学生听京剧演员的对白，再让学生跟着模仿念白，在模仿抑扬顿挫的念白时学生能深切感受到京剧的念白与我们生活中语言的差别，也能体会到京剧念白的特点，在这个基础上在进行欣赏教学，学生就不会觉得枯燥和单一了。

3. 4. 5 从动作表演入手

“做”是一门艺术。京剧的表演动作由生活中变化而来，但比生活中的动作更精练，更赋美感。做功包括表情、身段、动作等。京剧剧目中有很多以“做”为主的做工戏，靠京剧演员的精彩表演吸引观众，并且表演有严格的规范。

京剧的“做”来源于生活，细腻而不失舞台美感，因此教师可用“做”来调动学生的好奇感。如剧目《拾玉镯》中有不少少女做针线活的情节：演员手中只有一个针线筐、一个鞋底，没有线、没有针，却能把穿针引线表演得真实、细腻。教师可让学生先看这段视频，让学生说出演员在表演什么情景，然后再请同学上台模仿，感受京剧表演中的绣花与生活中绣花的区别。还有京剧中的走、骑马、睡姿等这

些动作都可以让学生模仿,学生在自己的实践中就能感受到虚拟化的程式动作和身段的表演与京剧的唱念一样绝妙、精彩。学生学习京剧的兴趣也会由被动的接受变为主动的学习。

3. 4. 6 从京剧动画入手

大多数中小学生对动画有着浓厚兴趣,现在很多动画片有教育作用,孩子们在娱乐的同时也能学到不少知识。天津滨海高新区英方数码打造出了国内外第一部国粹京剧三维动画精选系列动画片《定军山》,以传统的京剧为基础,结合 3D 卡通动画技术,将中国传统京剧以崭新的形象进行展现,吸引少年儿童对国粹京剧的兴趣和增强对京剧故事情节的了解。在京剧艺术展示上,片中除少数人物对白交代故事情节外,完整采用了京剧唱段,并配合字幕便于理解。^①

动画版京剧配合卡通的人物和搞笑的情节动作,弥补了传统京剧不适合孩子的部分,同时让孩子对传统艺术有进一步的了解,从而使青少年观看幽默的动画片时,吸引孩子更深入的去了解京剧,了解中国的历史文化。笔者就曾在湖南省长沙市芙蓉区火星小学听了一堂课,课里的大部分唱段和念白都是用动画的形式给学生欣赏的,学生看得津津有味,小学生的注意力是最难集中的,动画却很好的抓住了孩子的注意力,整堂课下来全班没一个走神的。

3. 4. 7 从营造氛围入手

学校可在各类活动场所中营造京剧艺术的氛围。如在音乐教室中可悬挂各类京剧行当的剧照,在文化长廊中张贴有关京剧的故事、知

^①佚名.天津文化产业一大创新 三维动画技术诠释国粹魅力.

来源:中国网滨海高新 http://news.022china.com/2009/09-20/153131_0.html

识，在美术教室中可悬挂学生自己画的脸谱画，在课间广播里适当播放一些京剧的唱段，广播站可设置一档“粉墨人生”的栏目等。学生在这种氛围中，经过长时间的熏陶，与京剧走得更近了。

笔者参加了湖南省长沙市雨花区燕子岭小学的戏曲进课堂主题研讨活动，一进校门就被墙壁上画满了的各类造型的京剧人物吸引了，在上教学楼的楼梯间墙上挂了京剧名家的图片及介绍，音乐教室里张贴了不少学生的京剧手抄报，学生一进到学校就会被浓郁的氛围吸引，在课余时间也能学到不少知识。

3.5 改进与优化教学方法

京剧进课堂的关键在于怎样进课堂，课堂是实现这个活动目的的最重要的阵地。过去的京剧课堂，大多数只是教师一味的“灌输”，一直是教师在唱主角，这种模式忽视了学生的兴趣爱好、忽视了学生的主观能动性，学生在被动的接受知识，积极性得不到提高。因此教师应该用多种教学方法，优化教学课堂，让学生变被动为主动，自觉、自发、自主的学习。关于教学方法，笔者主要是通过小学、初中、高中三个年级的课例来进行分析，毕竟所有的教学方法都是要在课堂中体现。

教案一： 走近京剧

浙江桐乡市濮院镇中心小学 王晓娟

教学目标：

通过欣赏使学生初步了解国粹京剧的基础知识,并通过对唱念做打的模仿充分体验京剧艺术的魅力,激发学生对京剧传统戏曲艺术的自豪之感和热爱之情,宏扬中国传统艺术。

教学内容:

本课教学内容以浙江省编教材四年级下册第二课《都有一颗红亮的心》为基点,加入创新,将更多的京剧知识,如京剧的形成、京剧的行当、京剧的表演形式、京剧的艺术魅力等溶入其中。

教材分析:

京剧是一门博大精深的艺术,在一节课中根本无法把它全部讲完,因此,本课选取了最为重要的京剧的形式和发展,京剧的行当,京剧的表演形式为切口做浅近的介绍,让学生对京剧有一个较全面的了解,目的在于激发对中国传统戏曲的兴趣和自豪之情。

课时安排:一课时。

教学对象:六年级。

教具准备: 1、四套代表生、旦、净、丑的京剧服饰及简单道具

2、电脑多媒体课件。

3、京剧脸谱。

4、京锣。

教学过程:

一、导入:

活动: 录音机播放武场音乐, 学生学跑龙套的动作进入教室。

师: 刚刚听到的音乐是我国哪种戏曲的音乐声?

生: 京剧。

师: 不错。大家清楚京剧是我国的国粹, 你对京剧有哪些方面了解呢?

我想邀请大家把你所掌握与京剧有关的内容说给大家听听, 让大家共同走近京剧。(出示课题)

二、新课传授

1. 京剧的形成

师: 大家聊到了多方面的内容, 让大家对京剧有了一个基本的了解, 有谁知道“京剧”中的“京”是指什么意思?

生答: “京”是指京剧在北京形成。

师: 可是京剧的真正起源是在安徽, 让我们来了解京剧是怎样形成的
(多媒体出示介绍及图片, 教师依次讲解)

2、京剧的四大行当

师：京剧根据人物的性别，性格等把人物分成四大类，就是我们常说的四大行当：生、旦、净、丑。“生”一般指男性演员，在不同行当里，不同的年龄职业的角色又有不同的行当名，比如：图片上的人物叫老生，而这个年轻的叫小生，另外还有武生。“旦”是指女性演员，如年纪较长称老旦，年纪轻的叫花旦，“净”就是指“花脸”，就是我们刚才介绍的有脸谱的角色。“丑”则是指幽默滑稽或阴险狡诈的人，类似图片上的这位水浒传中的石迁一样。（多媒体出示图片及文字）

学生活动：教师提供四大行当的戏服，请四位同学上台分别选择一套服装和道具进行表演，教师用京锣伴奏，其他同学做票友，请票友分辨这四位学生分别扮演的是什么角色。

3 京剧的表演形式。

师：京剧不仅在角色上内容异彩纷呈，而且还有丰富多彩的表演形式，我们一般称它为四大功夫，这就是唱、念、做、打（媒体出示。）你们谁知道它们分别是指什么意思吗？

学生讨论，教师总结：唱是演唱；念是念白，具有音乐性，如唱歌；做不出声，只表演，节奏性强，象舞蹈；打指打斗时的表演动作。

学生活动：片段《华容道》欣赏，请生分辨四大功夫。

师：老师今天带来了一个很经典的故事《华容道》，在这个片段里就含盖了这四大功夫，我们一边来观赏行家的精彩演出，一边领悟这四大功夫。（简单介绍《华容道》）

4、欣赏《都有一颗红亮的心》

师：在京剧的唱腔中，也不少的讲究和流派。如刚才曹操是诙谐滑稽的唱腔，有时又是铿锵有力，请欣赏《都有一颗红亮的心》，大家辩辩她的唱腔属于哪个行当？

生讨论回答。

师：请大家一起来模仿这段唱腔，我们大家一起来聆听一下花旦的优美唱腔。

学生活动：学唱《都有一颗红亮的星》

师：老旦与花旦的唱腔是有区别的，我们来欣赏李奶奶的一段《血债要用血来偿》，体会一下两种不同的声音。（花旦：细、娇柔。老旦：粗、厚实。）

三、介绍京剧的发展，提升学生对京剧的自豪感。

师：京剧虽然已经有二百多年的历史，但是它却随着时代的发展而不断的发展。在现代，京剧除了传统戏以外，还创编了不少现代戏，如有名的《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》等，但它们的风

格依旧未变。所以京剧被外国人称为东方歌剧，还有的被改编成歌曲的演唱形式，深受大家欢迎，如《唱脸谱》、《我是中国人》等，已唱遍中国大地。在座的同学如有兴趣，可在课外多听，多看，多学，为传承我国传统的文化艺术出一份力。

四、总结。

- 1、媒体展示板书。
- 2、师用提问的形式总结。

五、巩固。

- 1、用念白的形式师生告别。
- 2、用京剧武场音乐做跑圆场动作出教室。

该课的成功之处如下：导入用情境教学法整个教室营造京剧氛围，用京剧音乐跑龙套的方式使学生一进教室就被京剧这种前所未有的氛围所包围，通过谈话教学法了解学生对京剧的了解程度，并激发学生兴趣，直观的体验一方面活跃课堂气氛，一方面激发学生兴趣，信息量大，使学生由浅入深慢慢了解体会京剧艺术。因此形式多样的表演，既能激发学生兴趣，又扩大了学生的参与面，变被动为主动，课堂气氛达到高潮。

案例二： 唱念做打学京剧

黑龙江省哈尔滨市杨楚珊中学贾凡

课时：一课时

课型：欣赏课

年级：初中二年级

教学目标：

- 1、通过本课学习，使学生对我国京剧文化艺术中的行当和表演动作的程式，以及京剧的伴奏乐器有所了解，培养他们对京剧的兴趣和热爱祖国优秀传统文化的情感。
- 2、通过对京剧中唱、念、做、打四种艺术特征的介绍，启发学生积极体验与感受，从而提高学生鉴赏京剧的能力。

教学重点：了解京剧的四功、行当以及伴奏

教学难点：对四功的理解及表演

教学过程：

一导入

教师配乐表演京剧《都有一颗红亮的心》。

师：老师演唱的这段京剧是属于哪个京剧的哪个唱段？

生：《红灯记》中的《都有一颗红亮的心》

师：同学们对京剧了解多少？

生自由回答：京剧的行当、京剧地位等

师：刚才大家有提到“净”，“净”俗称花脸，会在脸上画脸谱。

教师出示各种实物上的脸谱，如剪纸、扑克、扇子、挂件等。

师：为什么脸谱上有不同的颜色？

生：与人物的性格有关系

师：有一首歌叫《唱脸谱》，大家一起来听听。

学生活动：听第一段，第二段京剧部分一起演唱

师：每种脸谱颜色一种人物性格，白脸的曹操是奸诈的性格，黑色的包公是正直的、铁面无私的性格，光靠脸谱来表现人物性格到位吗？

生：不到位。

师：还需要依靠京剧的四大功夫，是哪四大功夫呢？（教师出示选项）

生：唱念做打

师：对了，我们今天就来唱念做打学京剧。（多媒体出示课题）

二新课传授

1、京剧的“做”

欣赏京剧《拾玉镯》，看看演员在干什么，是属于四大功夫的哪一项功夫？有什么样的特点？

生：自由回答。

师：总结，“做”是虚实结合的特点。哪位同学上台来表演下开门的动作。

学生活动：表演开门动作（开双门、单门）

师：在舞台上怎么表演呢？动作更细更夸张。

学生活动：教师引导学生一起模仿京剧开门的动作。

师：我们平常照镜子怎么照？请位同学上台表演照镜子的动作。

学生表演。

师：京剧中的照镜子怎么做呢？京剧中有一段《卖水》，就有照镜子和梳头的动作，请同学们看老师做一做。

学生活动：观看教师表演，并模仿这一段表演。教师纠正动作，集体表演。

2、京剧的念白

师：京剧中的动作和生活中的动作不一样，那念白一样吗？我这有一段念白，谁能大声朗读下？

两位学生分角色朗诵。

师：我们听听京剧里是怎么念的？（播放视频）

师：京剧念白与我们生活中的不一样，这两个人物念的一样吗？哪里不一样？

生：姑娘声音比较嫩、音调高，媒婆的显得声音老。

师：这就是京剧的韵白和京白。京白是以北京话为基准的，韵白是以湖广音为基准的、有韵律感、旋律感。谁说的是京白，谁说的是韵白呢？

生：姑娘说的是韵白，媒婆说的是京白。

师：咱们来模仿下。一位同学当媒婆，一位当姑娘。（教师纠正学生念白）

学生评价刚才的表演。全体模仿：我要吃饭去了。

师：全班一起学念《卖水》念白，请同学搭配动作和念白一起表演。

3 京剧的唱腔

师：京剧又称为皮簧，为什么？因为她的唱腔分为西皮腔和二簧腔，
西皮腔有什么特点呢？

生：快、明朗，节奏鲜明，似行云流水。

师：我们刚才《卖水》就是属于西皮腔，我们完整的欣赏下这段京剧
的唱、念、做。

学生活动：一起学唱《卖水》，注意字正腔圆，并表演。

4、京剧的打

教师介绍打的分类。

学生活动：欣赏打的片段，教师中途关掉京剧片段。

师：感觉缺少了什么？有什么不好？

学生自由回答。

师：可见伴奏与京剧联系很紧密，看看老师这个动作适合什么伴奏音
乐？（学生选择伴奏音乐）

5、京剧的伴奏

师：老师这个动作叫亮相，大家一起来学习下。

学生活动：学生学亮相动作，学生用打击乐伴奏。

师：请大家为片段《三岔口》伴奏。（教师讲授剧情）什么时候加音乐合适，什么动作配什么音乐适合？

学生活动：复看原版片段，感受区别。

6、京剧的起源

师：大家知道京剧的起源吗？

生：安徽

一、知识运用

1、模仿与表演

分组表演两组题：A、模仿片段中的念白与表演。

B、观看《包公图打坐在开封府》，模仿包公捋胡须的动作。

四、结束

教师传授圆场动作，请学生配伴奏。全体学生用圆场步伐出场。下课。

这是2007年全国第五届音乐现场赛课的一等奖课例。教师在教学设计时，对教材课标及学情研究的很透彻，教学内容的内在逻辑结构处理得也非常合理。教师在课前针对京剧的教学，做了细致、认真的问卷调查，针对学生的兴趣点，确立了教学重点、教学内容。她根

据学生的不同喜好和特点,选择一些易学、易唱、易表演的剧目进行学唱与模仿,学生易于接受,缩短了学生对京剧的陌生感。如导入选择了《红灯记》的唱段,学生熟悉,剧情离学生相对比较近。《卖水》剧目中包含了唱、做、念的学习内容,且简单,学生学习起来有兴趣。

学生的全程参与是这节课的一个亮点。每个环节都与学生有很好的互动,让学生参与到京剧表演中,在最短的时间内,激起学生共鸣。导入部分教师展示了不少与京剧有关的物品,虽然是个小插曲,但看得出教师的用心,是让学生切身感受到京剧就在我们身边,国粹离我们并不远。

此外,教师的提问也很有艺术性、目的性、启发性,教师的语言幽默风趣,通俗易懂,如把票友与现代的“fans”相结合,具有时代的气息,很好的拉近了与学生间的距离。为了让学生感受到正宗点的京剧表演,教师还特意去了京剧院拜师学艺,上课时还穿了件画了脸谱的外套。从本堂课可以看出,教师只要用心设计、用心学习,是能够胜任京剧课堂的,是能解决师资问题的。

案例三: 京剧大师梅兰芳

瑞安市第十中学 叶丽霞

教材分析:

本课是《普通高中课程标准实验教科书音乐鉴赏》第四单元《国之瑰宝》第一节。本课选用《看大王在帐中和衣睡稳》与《海岛冰轮

初转腾》两个作品，通过作品的赏析，感受京剧中南梆子和四平调的唱腔特征。京剧离学生不近，京剧的唱腔更甚。

课中还设置模唱唱段、念锣鼓经的联系，课中还提供了京剧的视频，通过观看使学生更直观地感受、了解梅兰芳艺术生涯及梅派唱腔的风格特点。

学情分析：

经过初中对京剧的行当，伴奏乐器等知识的学习，学生已经逐步了解了京剧。

对于两百多年历史的国粹，学生只知其名而不愿闻其声，由于节奏缓慢等特点不能很快被学生所接受，部分学生对京剧依旧存在着偏见，必须正确引导并结合生活培养对京剧的爱好，实进一步健全学生的审美观。

教学目标：

- 1、初步认识京剧产生、发展的简单历史，知道京剧艺术在世界戏剧舞台上的重要地位，认识了解京剧大师梅兰芳。
- 2、聆听《看大王在帐中和衣睡稳》及《海岛冰轮初转腾》，感受、体验两个唱段的音乐特点及情感内涵。
- 3、初步认识和辨别细腻欢跃的南梆子和委婉缠绵的四平调的唱腔特点。

重点：感受、体验两个唱段的音乐特点及情感内涵；了解梅兰芳大师。

难点：念、奏锣鼓经

教学用具：多媒体

教学过程:

一、创设情景

课间播放影片《汉刘邦》片段,感受垓下大战,十面埋伏、霸王别姬的电影场面。

1、用通俗歌曲表达霸王项羽的感受,跟唱屠洪刚《霸王别姬》片段

2、师表演《看大王在帐中和衣睡稳》

(1)是什么表演形式?——京剧

(2)对比歌曲《霸王别姬》思考京剧唱段表现虞姬怎样情绪?——愁苦、忧闷

3、阅读课本了解四大徽班等有关京剧知识

师:京剧发展史上有一人物举足轻重,他就是梅兰芳(出示课题)

二、互动探究 作品赏析

(一)散花

情景:出示梅兰芳《天女散花》剧照。

学生介绍梅兰芳生平

1、《天女散花》中梅兰芳饰演的是哪一行当(旦角)?

2、学生讨论回答,并模仿《天女散花》手势

3、师:梅兰芳有唱旦角的祖父、父亲和一个戏曲音乐才子伯父,所

以当他呱呱坠地时,命运就已经为他铺就了一条艰辛却光辉

的艺术之路,梅兰芳被喻为四大名旦之首,其他还有哪三位?

生:梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生

(二)别姬

学生活动：学生代表简要汇报梅兰芳京剧代表作品，教师配合出示剧照，重点强调《霸王别姬》。

赏析：

1、结合曲谱思考唱段从哪些方面表现虞姬的忧闷愁苦情绪？

学生欣赏讨论：唱腔旋律慢速

2、用念白的形式念唱词一二两句，“看——大——王——在——帐——中——和衣——睡——稳……”。唱词有何特点？

唱词均为十字句

通过教师与学生的对话和实践，引出南梆子特点：结构为七、十字句三个词组首字为标志、抑扬格，只用于旦角与小生，擅长于表现细腻、欢悦耳的情绪。

3、跟唱片段，感受愁苦、忧闷的情绪。

4、尝试展开想像配上手势、眼神等表演，情绪

5、播放视频（李胜素），思考唱段如何结合表演表达情感的。记忆并模仿唱段中表演。

6、拓展

欣赏结合《看大王在长中和衣睡稳》唱段改编的舞蹈《江山美人》。

（三）祭江

师：从梅兰芳自身而言，文化素养的提高早已使他的眼光放得更远而不再只局限于“走红”、“成名角儿”，他的理想也从做一个好演员、开拓京剧剧目、丰富京剧舞台而扩展为做一个文化使者、提

升中国戏曲演员的地位、让中国京剧成为世界戏剧之一种，也将世界戏剧精华注入中国京剧。

1、出示梅兰芳与世界各名人交流图片

2、播放大型京剧交响诗剧《梅兰芳》《祭江》乐章视频片段

讨论：对于剧中的梅兰芳你有何看法？

学生结合作品回答。

师补充：日寇挥起的屠刀不仅是对中国人民的蹂躏，更是对人类良知的荼毒，而梅兰芳的“祭江”，抒发出梅大师“一个艺术家的抗战”的动魄情怀。

3、练习锣鼓经（课后第3题）分组练习，学生代表合奏

（四）蓄须

1、猜猜梅兰芳的学历——成为美国洛杉矶市波摩拿学院文学博士

2、观看梅兰芳蓄须照片，梅兰芳饰演的是旦角，但是这时的他为什么会蓄须？

学生回答（汇报成果）：抗日战争爆发后，梅兰芳身居沦陷区，严辞拒绝了褚民谊的威逼利诱和日本军阀的高压胁迫，并以自我打预防针发起高烧做至死抗争，依然蓄须明志，表现了崇高的民族气节。

（五）醉酒

师：抗战胜利的消息一传出，梅兰芳高兴地当天就剃掉了胡须。没出两个月，他就上海美琪大戏院重登舞台了，那时，他已经52岁了。

《海岛冰轮初转腾》赏析

1、出示剧照，了解剧情（学生汇报）

2、对比《看大王在帐中和衣睡稳》欣赏

唱段的情绪如何？杨玉环自怨自哀的惆怅心情

师：简介四平调有关知识。

3、播放四段京剧片段，辨别属于南梆子还是四平调？

三、开放生成——梅花虽落 芳犹在

出示日本漫画《武神戏曲》。

师：日本漫画作家上田宏《武神戏曲》中，梅兰芳成为书中的灵魂人物。日本作家用读图时代最流行的方式，诠释了地道中国韵味
的文化——国粹京剧，你有何感想？

思考讨论：以开火车形式每人用一句话概括。

结语：这世界上有这样一个梅兰芳，是因为这世界上有这样一个戏曲剧种——京剧。京剧成就了梅兰芳，梅兰芳光大了京剧。他这个人属于中国，而“梅兰芳”这个名字却属于全世界。

这节课是浙江省教学设计的一等奖。该教学设计以人文主题为明线，知识技能为暗线，采用发现探究、开放生成式教学模式。教学设计充分发挥学生在课堂实施中的主体性，引导学生多渠道的参与体验。启发学生通过观察分析、比较讨论、归纳等方法获取新知识。它既与初中阶段的相关内容有区别，又与初中阶段的学习内容有联系。

教案的导入部分通过跟唱通俗歌曲感受项羽“力拔山兮气盖世”的悲壮，京剧唱段的出现顺理成章，加上教师的表演，大大拉近了京

剧与学生的距离,学生欣然接受,后面的拓展部分欣赏舞蹈《江山美人》,是经典唱腔与舞蹈相结合,极富感染力,使学生对作品的理解得以升华。且通过音乐作品构建起与其他艺术门类的联系。

让学生用开火车的形式谈自己的感受,音乐教学内容向真实生活情境转化,联系学生的生活环境,增加与现代社会生活联系,且一反总归纳式的课堂常规,代之以采访式的交流心得体会,突显了学生主题,强调了自主学习,顺应了新课程的教育理念.在学生之间的相互交流中,一节课的教学内容被内化了,教学效果被拓展了,情感态度被延伸了,教学的潜效应被体现了。从学生的发言中,教学自然获得了教学反馈。

3. 6 课内与课外协调结合

教育是一项艰巨、复杂的系统工程,不应该只是一个教室中、一所学校中进行,而是通过社会资源的整合,使各方教育达到最优化。艺术是社会文化的组成部分,只有与社会发展一起跳动的艺术才是有生命的艺术。因此,京剧艺术要充分挖掘和发挥社会教育资源,注重课堂内外结合,让学生感受京剧艺术的源头和价值都与社会紧密联系,这样教育才是丰满的,学生对它的理解才是正确的、科学的,才有可能让学生终身难忘。^①

3. 6. 1 课堂教学与课外活动结合

^①王月萍 赵才欣 周初刚. 促进音乐教学最优化—音乐艺术学科利用社会教育资源的若干建议.上海教育,2009,(03) :28。

学校课外艺术活动是音乐课程资源的重要组成部分。虽然音乐课堂教学是实施音乐教育的主渠道,但课外活动对于拓宽音乐教育的空间、提高教学效率、丰富学生情感等具有重要意义。例如在课堂教学中已经学习了一些京剧唱段,了解了京剧的四大功,在课外活动中可设立京剧表演社团,让有兴趣的孩子进一步深化、细化京剧的表演。课堂中也了解了京剧脸谱的知识,可在课外活动中建立京剧脸谱绘画社团、剪纸社团等。此外还可以配合一些展示活动,如进行“京剧知识知多少”的知识竞赛,进行“我是小小京剧家”的京剧秀,开展京剧服饰创新大赛等,这样课堂教学与课外活动就能相互补充,相互照应,相互促进,将更好的实现教学目标

3. 6. 2 学校与文化场馆密切合作

音乐厅、剧院、文化场馆中有大量的音乐教育资源。京剧是一种舞台艺术,高雅的艺术体验,应该在艺术场所中进行,学生才能真实的感受到艺术的魅力,提高艺术品位和拓宽艺术视野。不少城市为小学生开放一些剧院场所,节目丰富,价格较优惠,让高雅音乐、传统艺术的欣赏不再成为少数人的“奢侈品”。各学校可在每学期组织学生看一场剧目,拓展学生的学习空间。上海市还开放了不少场所为京剧进课堂开辟了新园地,如上海戏剧学院戏曲艺术博物馆,该场馆把京剧知识分成京剧的形成发展、艺术特色、流派行当、音乐舞美等部分,学生可以在展厅参加或听讲座。又如位于上海市徐汇区的“梨园新蕾”戏曲艺术培训基地,拥有专业的排练教室、演出剧场和培训教师,还有京剧数字图书馆、影像视听空间、京剧服饰展示馆等。这

些场所的开放,给学生提供了参与模拟表演、探究作品的机会,真正让学生体验一种新型的艺术学习情境,产生对京剧的学习兴趣,提高审美素养。各个城市应该也多提供一些这样的机会给我们的学生,真正实现课堂与文化场馆相结合,社会应营造一个良好的艺术环境给我们的学生。

3. 6. 3 学校与社区资源形成合力

近年来,社区文化艺术进行得红红火火,为我们的学校音乐教育提供了不少资源。社区资源中也不乏京剧专业的退休人员或京剧爱好者和票友,有的地方甚至成立了京剧票友团,晚上在公园练唱。笔者在公园就目睹了一些京剧爱好者的自娱自乐的表演,他们对京剧的把握和熟练不会比我们音乐老师差,甚至有的还要高。如果把这样一支力量动员起来,将十分可观。票友是戏曲界的行话,和一般的京剧爱好者不同,他们不仅爱看京剧,也喜欢演唱京剧,甚至还参与演出,有些票友还把伴奏、服装、化装等都当作爱好加以研习,他们具有广泛性、群体性、自娱性、研习性等鲜明的个性。票友是中国文化中特有的现象,他们对京剧艺术的传播,演员表演技艺的提高,都发挥了重要的作用。有的学校就有请了票友来教京剧或举办讲座的,效果也还不错。学校若能把社区这个大资源利用起来,引导学生在课余时间观赏票友们的活动,参与到其中,将受益非浅,甚至能比课堂中收获得到更全面、更专业的知识。

以上措施、对策虽不全面,但是是有一定成效的,我曾经做过调查:在学习京剧之前 87%的学生不喜欢京剧,但通过课堂教学表示

愿意上京剧课的有了 80%，这就说明孩子们在逐渐接受京剧、对京剧有了些许的兴趣了，这也是教育部门、教育工作者实施京剧进课堂的初衷。

结 语

本文从论述京剧进中小学课堂的意义和价值出发,在了解了京剧进课堂试点中遇到的困境的基础上,较全面的分析了造成这些困境的原因。针对实践中的困境找出了解决困境的对策,并结合三个教学案例进行了案例分析。这些措施也只是笔者在当今新课程的教育教学理论的指导下,结合自己这几年来的调查研究、教学实践而提出的一些初步看法,本文对京剧进课堂的对策还研究得不够透彻,具体怎么进才更科学,还有待在以后的教学实践中去发现、探索。

笔者在这几年的京剧进课堂的活动和对这个课题的研究中,感受到了京剧的教育意义和无穷魅力,自己也从过去的对京剧知之甚少到今天对京剧有一定的了解,确实受益非浅。做为一名一线音乐教师,我有能力和义务为如何深入地推广京剧进课堂方面投入自己的工作精力,身体力行地进行有益的探索。与此同时,希望全国人民能看到京剧进课堂的价值和作用,给京剧进课堂这个举措多一些理解与宽容,让我们的京剧课堂真正的给学生带来收获。我们应该以京剧进课堂为契机,共同为传承文化尽自己的一份力量。希望京剧这朵奇葩在大家的呵护下越开越美,绽放出更加鲜艳夺目的光芒!

参考文献

- [1] 肖晓玛. 关于“京剧进课堂”的几点认识. 中小学音乐教育, 2008, (06): 04-05.
- [2] 张旭东. 传统与现代携手构建京剧新课堂-关于“京剧进校园”的尝试与思考. 江苏教育, 2008, (11): 58-59.
- [3] 德永清. 浅谈中学京剧艺术教育. 北京教育学院学报, 2000, (03): 76-78.
- [4] 呼延梅文. 梨园奇葩的教学之旅-浅谈“京剧进课堂”. 民族音乐, 2009, (03): 123-124.
- [5] 严峻. 浅析“京剧进课堂”的现实意义. 科教文汇, 2008, (10): 44.
- [6] 司亚丹. 京剧进课堂为衰落的戏曲打开天窗. 音乐周报, 2008, (04): 05.
- [7] 于艺. 京剧进课堂 文化入人心-浅谈京剧进中小学课堂的深层意义. 艺术教育, 2009, (03): 139-141.
- [8] 欧玲. 怎样激发中学生对戏曲音乐的兴趣. 新课程学习, 2010, (01): 52.
- [9] 孙惠柱. 戏剧在教育中的地位与作用. 上海戏剧学院学报, 2002, (01): 04.
- [10] 台慧. 弘扬民族文化、传承国粹艺术-小议京剧进课堂. 大众文艺, 2009, (03): 206.
- [11] 潘子健. 寻找京剧. 长春师范学院学报, 2005, (03): 72.
- [12] 王敏. 由“京剧进课堂”所想到的. 中国校外教育, 2008, (07): 61.
- [13] 周丽玲. 追踪京剧进课堂. 湖北教育, 2009, (05): 04.
- [14] 徐百昂. 晒我姚剧进课堂事例 解你戏曲进课堂问题-京剧进校园之我见. 中小学音乐教育, 2008, (06): 06-07.
- [15] 中华人民共和国教育部制定. 全日制义务教育音乐课程标准. 北京: 北京师范大学出版社, 2001. 3.
- [16] 刘冠军. 传统戏曲进校园 综合实践活动. 教育与管理, 2008, (11): 11.
- [17] 韩本秀. 弘扬传统文化, 丰富学校内涵. 科技创新导报, 2010, (05): 37.
- [18] 吴海刚. 京剧进课堂有利于传承国粹. 金华日报, 2008年3月: 第三版.

- [19]刘冠军.传统戏曲与民族文化.教育文摘,2008,(06):7.
- [20]曲润海.认识京剧的现代化.传承与发展.上海社会科学院出版社,2005.3.
- [21]周思明.为京剧振兴支几招.传承与发展.上海社会科学院出版社,2005.499.
- [22]王月萍 赵才欣 周韧刚.促进音乐教学最优化——音乐艺术学科利用社会教育资源的若干建议.上海教育,2009,(03):28
- [23]毕朝霞 于华新.让京剧轻松进课堂.中国音乐教育,2009,(04):45.
- [24]李永东.关于戏曲进课堂的思考与策略之我见.新课程研究,2009,(06):73.
- [25]程念祺.样板戏的艺术性和导向问题.探索与争鸣,2008,(05):23-26.
- [26]傅谨.让什么样的京剧进校园.中国新闻周刊,2008,(08):72-73.
- [27]胡胜盼.京剧进课堂,好.中国京剧,2008,(06):37.
- [28]晓罗.京剧演出进入京城中小学校园.中国戏剧,2008,(05):11.
- [29]徐国昌 蒋亚娟.关于京剧进入小学课堂教学的几点感触.艺海,2009,(08):100-101.
- [30]张亚红 刘青莲.为京剧架设一座桥梁.中国京剧,2009,(06):82.
- [31]高妮娜.京剧进课堂的思考.大众文艺,2009,(02):154.
- [32]宋爽.我谈京剧进课堂.中国京剧,2008,(06):44-45.
- [33]翟群.“京剧进课堂”在争议中走过一年.中国文化报,2009年3月25日.
- [34]佚名.90后学生对京剧的看法及形成原因调查报告.百度文库
<http://wenku.baidu.com/view/55ff0e37a32d7375a41780e5.html>,2011年03
年12日.
- [35]佚名.周济:京剧进中小学是在音乐课中加京剧曲目.新华网
http://news.xinhuanet.com/edu/2008-03/14/content_7788336.htm,2008年
03月14日.
- [36]佚名.天津文化产业一大创新 三维动画技术诠释国粹魅力.
来源:中国网滨海高新 <http://news.022china.com/2009/09-20/153131-0.html>
- [37]张 凌.谈京剧进课堂的坚持与改进.人教网

[http://www.pep.com.cn/yinyue/yyjs/jxyj/jylw/201009/t20100902-865311.h](http://www.pep.com.cn/yinyue/yyjs/jxyj/jylw/201009/t20100902-865311.htm)

tm, 2011 年 8 月 13 日。

[38] 崔长武. 京剧现状研究. 北京: 中国戏剧出版社, 1996.

[39] 吴跃跃. 学生音乐学习心理研究. 长沙: 湖南大学出版社, 2008.

[40] 吴跃跃. 实用音乐教学论. 长沙: 文化艺术出版社, 2004.

[41] 石呈祥. 京剧艺术 中国文化的一朵奇葩. 石家庄: 河北大学出版社, 2003.

附 录:

攻读硕士学位期间发表论文

许靓.从音乐社会学角度看超级女声.新课程学习, 2011, (06): 176.

许靓.浅谈如何培养初中生学习器乐的兴趣.新课程, 2011, (06): 47.

致 谢

值此论文完成之际，首先感谢我的导师郭声健教授在论文题目的选择、论文的研究过程中所给我的悉心指导和关怀。在写作过程中老师给我多方面的帮助，让我在迷茫中找到了方向，得以顺利完成论文。导师的严谨、敬业、高尚宽厚的学术情怀和人格魅力指引着我在学术的道路上前进，让我在求学道路上又上了一个新台阶。

衷心感谢湖南师范大学音乐学院的所有老师和领导，在这三年的学习期间，我感受了恩师们严谨的治学态度，一丝不苟的工作作风，奋进不息的人生态度和勇于开拓的进取精神，让我受益非浅。老师们精彩的讲授，亲切的指导，这将对我以后的工作和学习产生深远的影响。

衷心感谢和我共同学习的同学们，和一直培养、关心我的单位的领导和同事们，感谢他们在工作和学习中给予我的帮助和支持。同时也感谢我的学生们，你们蓬勃的朝气催人奋进。

衷心感谢我的家人，在我攻读硕士学位时给予我的理解和鼓励，是他们的支持、勉励让我顺利完成了学业。

我要特别感谢审阅和参加论文答辩组的各位专家和老师，对你们所付出的辛勤劳动和悉心指导表示深深的谢意！

再次感谢所有关心、支持和帮助过我的老师、朋友和亲人们。祝各位万事顺心，生活愉快！