

中图分类号：

单位代码：10231

学 号：52009138



硕士学位论文

京剧进入中学课堂的实践研究

学科专业： 学科教学（音乐）

研究方向： 音乐教育

作者姓名： 贾 凡

指导教师： 张 磊 教授

哈尔滨师范大学

二〇一二年 十二月

中图分类号:

单位代码: 10231
学 号: 52009138

硕士学位论文

京剧进入中学课堂的实践研究

硕 士 研 究 生: 贾 凡
导 师: 张 磊 教授
学 科 专 业: 学科教学(音乐)
答 辩 日 期: 2012年12月
授 予 学 位 单 位: 哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

**BEIJING OPERA INTO MIDDLE SCHOOL
CLASSROOM PRACTICE RESEARCH**

Candidate	: Jia Fan
Supervisor	: Zhang lei professor
Speciality	: Teaching (music)
Date of Defence	: December 2012
Degree-Conferring-Institution	: Harbin Normal University

目 录

摘要	I
Abstract	III
第一章 绪 论	1
一、选题背景与研究意义	1
二、研究综述	3
三、研究方法	5
四、主要研究内容	5
第二章 京剧进入中学课堂的实践方案	7
一、教师京剧底蕴的培养	7
(一) 专业培训	7
(二) 自主学习	8
二、京剧进课堂教学内容的选择	8
(一) 渗透京剧常识 多角度了解京剧文化内涵	9
(二) 欣赏经典曲目 唱念做打学唱京剧	10
三、京剧进课堂教学策略的选择	11
(一) 京剧学习的评价标准定位	11
(二) 学习前学生问卷调查	12
(三) 多途径激发学生学习兴趣	13
第三章 京剧进入中学课堂实践方案的实施与反馈	15
一、实践方案的实施	15
(一) 课前准备	15
(二) 课堂实践	16
(三) 课外拓展	22
二、实践方案的反馈	23
(一) 提取反馈的方式	23
(二) 反馈的分析与思考	24
第四章 京剧进入中学课堂的启示和意义	26
一、京剧进入中学课堂的启示	26
(一) 京剧进入中学课堂的必然性	26

(二) 京剧进入中学课堂的可行性	27
二、京剧进入中学课堂的意义	27
(一) 传承功能	27
(二) 教育功能	28
结 语	31
参考文献	33
攻读硕士学位期间发表的学术论文	36
哈尔滨师范大学硕士学位论文原创性声明	37
哈尔滨师范大学硕士学位论文使用授权书	37
致 谢	38

摘要

京剧进入课堂是新时期以来基础音乐教育事业发展进程中的一件大事。它是在中国传统音乐文化日渐衰微，受众人群日益缩小的背景下出现的。作为中国传统戏剧的重要形态，京剧曾经在近现代的中国盛极一时，随着现代大众文化的不断繁荣和普及，京剧这门古老的艺术呈现出传播范围狭小，观众数量骤减的新情况。为了保护古老文化的根基，为了扩大传统文化的普及面，使广大青少年了解、认识、喜爱这门古老的戏曲艺术，教育部开展了京剧进入课堂的活动。由于京剧与当下音乐艺术课程中的歌曲内容有着极大的不同，因此教授京剧本身存在着亟待解决的诸多理论与实践问题。本论文就是从京剧进入课堂的实际出发，在实践操作设计、具体实践过程、课程反馈及启示意义几个方面展开论述，试图找到一条京剧进入课堂实践操作的理想之路。

论文由四章组成。

第一章绪论部分，主要对论文研究的背景和研究的意义，已有研究的状况，本课题研究的方法和具体内容展开论述。

第二章京剧进入中学课堂的实践方案，主要从教师的内涵素养、京剧课堂讲授的内容选择、教学策略的设计三个方面进行讨论，试图揭示教师在京剧进入课堂这一活动中的作用和意义，课程讲授的理论设想以及教学方式的选择。这一部分是教学实践的基础，为京剧课堂教学的顺利完成提供了各方面的准备。

第三章京剧进入中学课堂实践方案的实施及反馈，这是全文的重心，主要论述京剧进入课堂的实践操作手段和效果分析。通过这一部分的探讨，京剧课堂教学的常规手段和途径，实践中的细节和注意事项，实践效果和学生、教师反馈的获得等具体内容都会被一一剖析揭示，希望借此能将京剧进入课堂教学实践的一般规律和方式有所呈现。

第四章京剧进入中学课堂的启示和意义，这一章主要阐述通过课堂授课实践分析凝练总结所得认识。主要从教师自身、学生主体、授课方法、课程内涵、艺术教育、美育等几个方面探讨这一教学实践所带来的巨大意义。

京剧进入课堂的教学实践目前还处于起步阶段，本文所论述的内容也只是初

步实践中的一些理论分析。今后这一课程实践无论在深度上还是广度上的认知和理论探索将会更加强化，希望这方面的研究越来越扎实，为京剧事业在现代社会的发展奠定理论与实践的基础。

关键词 京剧；中学；实践研究

Abstract

Bringing Beijing Opera into the classroom is very meaningful for the development of elementary music education. It generated under the situation where traditional Chinese music culture gradually fades, and that specific audience population diminishes. As an important form of Chinese traditional drama, opera was once in full flourish in neoteric and modern. However, as the modern mass culture became more prosperous and more popular, Beijing Opera, as one of the traditional arts is facing a narrower propagation range, as well as the decrease in audience population. In order to protect the foundation of the traditional culture, to expand the traditional culture popularization, as well as to improve the Awareness, and also the popularity of this particular drama arts among adolescents, ministry of education has brought Beijing Opera into the classroom in Middle School. Since there is tremendous difference between Beijing Opera and the current music and art course content, there will be many issues exist in the transition between the theory of Beijing Opera and its practical application. The paper started from the practical situation, specifically discussed the design of practical operation, detailed practical process, course feedback as well as the long-run implications, trying to find an ideal educational methodology to help Beijing opera successfully entering into the classroom. The paper is composed by three chapters.

The introduction part is mainly focused on the background and the meaning of the research, the status of the existing research, as well as the research methods that are being used in this paper.

The first chapter talked about the practical scheme of the entrance of Beijing Opera into middle school classroom from three different aspects: the connotation of teacher quality, the content selection of Peking Opera lectures, and the design of teaching strategy. It tried to reveal the function and the meaning of the instructor roles in the Beijing Opera course, the theoretical assumptions of the curriculum and the selections of the teaching methods. This part is the foundation of the education practice, which helps to smooth the successful completion of the entering of Peking Opera into classroom.

The second chapter discussed about the practice plan implementation and feedback

of Beijing Opera course, this is the key part of the whole paper, it mainly focused on the practical operation and results analysis of the Peking Opera course. Through this part of the discussion, it revealed the regular teaching methodology and function, details and matters that needs attention, practical results, as well as the feedback from instructors and students in the Peking Opera course, providing useful information regarding the general patterns and methods of Peking Opera course.

The third chapter evaluates the meaning and inspiration of the entering of Beijing Opera into middle classroom, this chapter mainly elaborated the summary findings from practical teaching experience in the classroom. It focused on the teachers themselves, students as the “Main subjects”, the teaching methods, the course contents, art education, aesthetic education and so forth to explore the great significance that brought by teaching practice.

Beijing Opera in the classroom teaching practice is still in the initial stage, this paper explores some theoretical analysis based on preliminary practice. In the future, the understanding and theoretical exploration of this practical course will be strengthened both in depth and in width. It is desired that the research of Beijing Opera to become more and more solid, providing foundation of both theory and practice for the development of Peking Opera in the modern society.

Keywords: Beijing Opera; Middle school; Practice research

第一章 绪论

一、选题背景与研究意义

(一) 选题背景

京剧，又称平剧、京戏，是我国的国粹，它从汉剧、徽剧演变而来，同时也受到昆曲、京腔等剧种的影响，集我国戏曲艺术之大成，具有丰厚的文化底蕴，是中国影响最大的戏曲剧种之一。京剧，若从四大徽班进京算来，距今已有两百多年的历史。在长期的演变发展进程中，京剧逐渐受到社会各阶层的喜爱，受众遍及大江南北，而且出现了许许多多优秀的京剧表演艺术家。以梅兰芳命名的京剧体系与布莱希特表演体系、斯坦尼拉夫斯基理论体系并称为世界三大戏剧表演体系。如今，京剧在艺术上的发展已到达了美轮美奂的境界，成为我国民族艺术的瑰宝。2010年11月，在肯尼亚首都内罗毕（Nairobi）举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产会议上，京剧被列入“人类非物质文化遗产名录”。作为最具代表性的中国艺术之一，京剧被喻为“中华民族的DNA”。京剧是一门综合性的艺术，它融合了歌唱、舞蹈、杂技、美术于一炉，表演上讲究唱、念、做、打。它所形成的兼具程式化、虚拟化和独有意象特征的表演形式，既有极强的表现力，又给观众以美的享受。它不仅让中国人喜闻乐见，而且受到世界各国人民的喜爱。它是世界文化宝库中的珍品，是全世界优秀戏剧艺术的杰出代表。它是一种通过富有韵味的唱腔、丰富多彩的脸谱、虚拟化和程式化的表演等生动的艺术形象来表现生活的高雅的具有代表性的民族艺术。京剧作为世界上最早的三种戏剧文化形式之一，是唯一留存并广为流传下来的，它理应得到保护和推广传承，更应该作为中华传统文化的鲜明符号，被更多的青年人接受、喜爱。然而，现阶段我国京剧艺术遗产传承的现状却不容乐观。在科技高速发展的今天，对于年轻的一代来说，京剧已渐渐远去。现代通俗流行音乐已经占领了视听领域的大半江山，它的渗透是潜移默化的，只要我们留意身边的细节，就会发现，流行音乐无处不在。时下的中小学生对流行歌曲的热衷已经达到了痴迷的地步，但对于我们的传统音乐却知之甚少，甚至不屑一顾，他们不知道什么是徽班进京，谁是四大名旦、四大须生。对百年传唱不衰的戏曲剧目与代表人物同样也是一无所知。这种现实状况使我们在担忧的同时，也开始反思艺术教育本身，探讨改变这种局面的方式与方法。

作为国粹的京剧，她承载着中国传统文化厚重的意蕴，丢弃它将是中华民族的一大遗憾。如今，弘扬民族文化已成为世界艺术教育改革和发展的潮流，很多国家把具有民族特色的艺术元素纳入基础教育中。美、德、英、法等西方国家为了加强学生对本国文化遗产的了解，都开设了戏剧课。对此，全国政协委员、人民大学国剧研究中心执行主任孙萍建议：“‘基因’的传承要从少年儿童抓起”。全社会也逐渐认识到“作为教育工作者，更应为学生们营造一个开放的、立体的、多元的环境，同时采取有效的教学方法，培养学生们学习京剧的欲望和兴趣。

2008年2月教育部办公厅下发了《关于开展京剧进中学课堂试点工作的通知》，决定2008年3月开始，在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等10省市开展京剧进课堂试点工作，在已修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容，确定了15首包括《包龙图打坐在开封府》、《要学那泰山顶上一青松》、《穷人的孩子早当家》、《儿行千里母担忧》、《智斗》、《甘洒热血写春秋》京剧经典唱段作为中小学音乐课的教学内容，根据不同学段学生的具体情况，将15首京剧唱段安排在一至九各年级。^[1]《通知》还指出：此举将在试点的基础上逐步在全国推开。由此可见对京剧艺术的传承和保护受到越来越多人的关注，京剧艺术也进入了中学教育的殿堂，这有利于激发孩子对京剧的兴趣，有利于弘扬、传承优秀的民族音乐文化。

（二）研究意义

1. 学术价值

“京剧”是我们中华民族的“瑰宝”，是需要我们传承和发扬的。长期以来，我国音乐教育受到来自西方的教育模式的影响，传统民族音乐一直处于被忽视的尴尬境地，时至今日在学校音乐教育中它仍处于附属的地位。很多的家长让孩子学习钢琴、声乐、管乐等特长艺术，却忽视了我们的国粹——“京剧”。不仅仅是中学生不懂京剧，高校教师也有相当一部分不了解京剧，甚至很多的优秀剧目都不知道。京剧作为音乐教育的一个内容进入中学课程，对中学生而言有着深刻的教育意义和价值。首先，绝大多数京剧的内容题材都源自传统历史故事或事件，京剧唱段的学习有利于让中学生了解我国悠久的历史文化，了解历史上的英雄人物和事迹。其次，京剧经典唱段反映的是中华民族的优良品质和民族个性，如正义、忠孝、善恶分明等，京剧进入课堂有利于中学生的优秀品德的培养和完善，有助于其身心健康的发展。所以，从中小学开始，加强学生们对京剧的认识，让更多的人了解、喜爱并学唱京剧。只有让孩子们学习了京剧，了解了京剧，感受到京剧艺术表演的神韵，才能从根本上弘扬我国的民族音乐文化，最终使学生意

识到并主动参与到继承和发扬民族传统文化艺术的活动中。这样，不但可以补充学生的知识体系，而且对未来京剧的发展也有很大的帮助。不要让我们的国粹被我们淡忘。

2. 应用前景：

京剧进中学课堂是国家教育部在 2008 年正式提出的，由于提出时间较晚，现阶段对于京剧进中学课堂的实践研究少之又少，研究专著目前未见出版，大部分学术论文都未从理论上对教学方法进行系统的研究。所以，京剧进课堂的教学方法等实践层面的研究就变得日益重要。本文通过对“京剧进中学课堂”的音乐教学试点学校进行抽样调查，了解此项教学工作的开展程度、进展状况和取得的效果，展开调查问卷，了解京剧在当今中学生中的受欢迎程度，学习前和学习后的态度转变，京剧教学中出现的问题与困难及解决的方法，试图为京剧更好地进入课堂提供更为准确的理论与实践的指导，愿京剧艺术的传承事业，我国民族优秀传统音乐文化都能取得更大的发展。

二、研究综述

京剧的传承，在新中国成立以后得到了空前的重视，最初京剧的传承是在高等院校中进行的。“京剧进校园”，最早是与昆剧艺术一道被提出的，目的是拯救民族戏剧艺术。以京剧、昆曲为主的传统戏曲艺术在北京大学等高等学府有着深厚的基础。近几十年来，大批在高校从事教学的音乐教育理论和实践的研究者，以他们丰富的教学实践和经验，参与并指导着京剧进校园的活动。对“京剧进入高校校园”进行了深入的总结。例如，袁野的《高校弘扬京剧艺术的思考》，李小林的《美，遮不住视线——关于京剧艺术在大学校园传播的断想》等，为京剧进入高校校园提供了宝贵的资料。

在中学音乐教育阶段，京剧内容已纳入教科书中，在人民音乐出版社出版的中学音乐教材第十五册中，设有一个学习京剧的单元——梨园金曲。该单元以京剧欣赏为主，但学习层面较浅。京剧正式进入中学课堂是在 2008 年，教育部办公厅下发《开展京剧进中学课堂试点工作通知》，将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程中，并在已修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容，确定了 15 首京剧经典唱段作为中学音乐课的教学内容。根据不同学段学生的具体情况，新的《义务教育音乐课程标准》将 15 首京剧唱段安排在一至九年级。《通知》还指出：此举将在试点的基础上逐步在全国推开。《通知》中还传达：为帮助试点省(市)培训教师，提高京剧进中学课堂的教学水平，教育部将于 2008 年 3 月组

织开展试点学校教师培训工作。京剧进课堂在黑龙江、北京等地已经进入启动阶段。黑龙江省的 20 所中小学成为首批试点学校。

自从我国教育部颁布了《关于开展京剧进中学课堂试点工作的通知》之后,“京剧进课堂”受到了社会各界的关注。有关京剧进入中小学课堂的新闻在互联网上多达 30 万条。经查找发现,大多数文献资料都是报刊杂志对其事件的报道和期刊上一些针对此《通知》的评论。笔者通过中国知网(文献类型包括优秀硕士学位论文、重要会议论文、学术期刊等)搜索研究京剧进课堂教学实践方面的文献发现:教学实践的文章凤毛麟角,大部分内容大多是新闻的发布或相关的评论。如:《谈京剧进中小学课堂的深层意义》、《京剧进课堂的文化意义》等等。2011 年华中师范大学硕士学位论文《京剧进中学课堂现状调查与对策研究——以武汉市音乐教学试点学校为例》,作者马瑞主要对武汉市京剧进课堂的现状进行了调查,在教学实践层面少有论述。京剧进中学课堂的相关理论研究有:张滢的《经典京剧选段“试唱”中学课堂》(2008)、张旭东的《传统与现代携手 建构京剧新课堂——关于“京剧进课堂”的尝试与思考》(2008)、德永清的《浅谈中学京剧艺术教学》(2000)、王莉雯的《京剧进初中音乐课堂之实践探索》(2008)、李晓群的《浅议京剧进课堂与学生创新思维的培养》(2008)、华华的《中学阶段如何渗透民族戏曲音乐教育》(2008)等。由于“京剧进中学课堂”是 2008 年国家教育部以正式的文件公布的教育政策,之前虽然也有把京剧带入校园的做法,但是没有正式的相关文件,所以“京剧进中学课堂”的文献资料大多集中在 2008 年以后,并且核心的期刊和论文也甚少。从现有京剧艺术研究的相关文献层面看,有关中学京剧教学研究的论文可谓凤毛麟角。目前仅有的三十几篇学术论文主要从开展京剧教学的意义,对教学的建议,教师的经验总结或者调查某地区、某学校开展教学的情况这几个方面展开,缺乏系统的理论、方法的探索以及系统的实验研究。同时目前还没有成熟的教学经验和教学方法可供借鉴。这不仅不利于提高中学京剧教学的效果,也不利于激发和维持学生的学习兴趣,对中学京剧教学质量的提高产生不了正面的影响。

鉴于作为国粹的京剧急需很好的继承和发展,所以学习京剧、了解京剧、继承和发扬京剧要从基础教育抓起,要贯彻到中学生的音乐课程当中。而从京剧进课堂的实践层面考虑,教学方法、教学理念的研究应当摆到教育科研的议事日程之中,且巨大的指导意义变得日益重要。笔者作为京剧进入中学课堂试点校的音乐教师,在总结经验的同时,运用音乐教育的理论和方法,对“京剧进中学课堂”进行了一些理论和实践研究,提出若干较为科学可行的意见和建议。

三、研究方法

(一)文献研究法

充分利用图书馆、基础教育教材资源数据库、中国学术期刊网络出版总库、中国优秀硕士学位论文数据库、SpringerLink、中国博士学位论文数据库等电子资源,通过百度百科、wikipedia、google等网络资源的搜索,获取了相关资料以及有关线索。通过前人研究文献的分析总结目前研究的现状,从而确定本文的研究视角以及理论依据。

(二)案例研究法

通过对近年黑龙江省“京剧进中学课堂”获奖精品课程的分析,了解京剧在进入中学课堂教学中的实践情况,总结出实践教学的成熟经验,找出适合于中学京剧教学、有利于学生兴趣培养的教学策略,并结合学生的实际情况,设计了京剧教学课例,以期在实践中不断修正相关的方案。

(三)调查研究法

采取问卷和访谈两种调查研究方法进行研究。前期选择包括哈尔滨市京剧试点中学在内的一些学校通过发放调查问卷了解目前学生对京剧课的态度以及需求,从中发现问题。后期,以哈尔滨杨楚珊中学七年级为实验年级,实施预设的策略,课后再次发放问卷,进行教学效果调查。在策略实施之后,对学生和音乐教师进行了访谈,访谈内容包括学生对京剧的态度转变、掌握情况;教师在京剧教学中具体实践情况,遇到的问题和困惑等问题。

四、主要研究内容

论文由四章组成。第一章绪论部分,主要对论文研究的背景和研究的意义,已有研究的状况,本课题研究的方法和具体内容展开论述。第二章京剧进入中学课堂的实践方案,主要从教师的内涵素养、京剧课堂讲授的内容选择、教学策略的设计三个方面进行讨论,试图揭示教师在京剧进入课堂这一活动中的作用和意义,课程讲授的理论设想以及教学方式的选择。这一部分是教学实践的基础,为京剧课堂教学的顺利完成提供了各方面的准备。第三章京剧进入中学课堂实践方案的实施及反馈,这是全文的重心,主要论述京剧进入课堂的实践操作手段和效果分析。通过这一部分的探讨,京剧课堂教学的常规手段和途径,实践中的细节和注意事项,实践效果和学生、教师反馈的获得等具体内容都会被一一剖析揭示,希望借此能将京剧进入课堂教学实践的一般规律和方式有所呈现。第四章京剧进入中学课堂的启示和意义,这一章主要阐述通过课堂授课实践分析凝练总结所得

认识。主要从京剧进入课堂的必然性与可行性、教师自身、学生主体、授课方法、课程内涵、艺术教育、美育等几个方面探讨这一教学实践所带来的巨大意义。

[1]教育部办公厅关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知[J].中国音乐教 2008.(4).

第二章 京剧进入中学课堂的实践方案

一、教师京剧底蕴的培养

“学高为师，身正为范”，在我们开展京剧进课堂之前，我们必须清楚地认识到，要想让京剧真正进入课堂，要想让学生真正喜爱京剧，音乐教师自身的京剧底蕴是至关重要的。然而，随着社会的发展，戏曲艺术原来赖以生存的社会条件、受众因素等有了很大变化，京剧在大多数人眼里已经变得很陌生。由于传承链的受损，大部分的年轻人对于京剧艺术的魅力及其文化价值都缺乏正确的认识，致使现在的中学音乐教师不仅不懂京剧，不会唱京剧，而且有些甚至对京剧一无所知，同时作为培养中学音乐教师教育的高等音乐教育，其课程体系中没有涉及此类课程。对于音乐教师来说，要胜任京剧教学，自身必须对京剧有足够的了解，要熟悉它们的主要唱腔和代表性唱段，熟悉其伴奏形式和伴奏音乐，还要了解其表演形式和表演特点。教师自己能进行示范演唱，这些内容是京剧教育对教师提出的新的要求。而目前一般中学音乐教师中能达到这种要求的并不多。因此，师资力量是京剧进入中学课堂是否能够顺利开展的最大难题。为此，现阶段应该通过各种途径提高音乐教师京剧教学的水平。基础教育领域的音乐教师已经具备一定的音乐教学能力，虽然大部分教师对京剧了解不多，但通过专业培训、自我学习，以及向已开展京剧教学的学校学习成功的教学经验等方式，可以初步解决京剧教学的师资水平问题。这也是培养音乐教师京剧底蕴，提高音乐教师京剧修养，使京剧顺利进入中学课堂的较为现实和便利的方式，它将为京剧教育的成功开展提供前提和基础。

（一）专业培训

2008年，教育部办公厅下发《开展京剧进中学课堂试点工作通知》，通知中说：为帮助试点省（市）培训教师，提高京剧进中学课堂的教学水平，教育部将于2008年3月组织开展试点学校教师培训工作。为了推动实验，黑龙江省教育厅根据试点学校工作进展情况，在2008年11月3日-6日，由黑龙江省教育厅体育卫生与艺术教育处主办，黑龙江省教育学院承办，艺体部具体组织了“黑龙江省京剧进中小学课堂试点学校教师培训班”，对全省地市级音乐教研员、国家级京剧试点学校的实验教师（参加过国家级京剧培训的除外）及各地市推荐的非试点学校的部分中小学音乐教师，来自省内15个地市（企）的86名教师、教研员参加了三天

的演唱与教学的双重培训。笔者作为试点校教师参加了这两次国家和省级培训，培训的积极作用表现在充分体现了京剧专家的教学优势；充分调动了实验教师参与学习实验的工作热情。但培训也存在不足之处：京剧作为国粹，包罗万象，表演形式唱、念、做、打更是需要长年累月的刻苦钻研和练习方能初现成效，培训一周左右的时间，要学习十五首唱段，难度之大可想而知。同时，培训教师反映：学到的仅仅是“皮毛”。可见，一两次京剧培训对于音乐教师京剧教学示范还不能起到足够的作用，提高教师京剧底蕴还需要一线的音乐教育工作者们不断自修。

（二）自我学习

1. 培养兴趣

音乐教师自身对于京剧是否感兴趣对于京剧教学意义重大。“兴趣是最好的老师”，作为教育工作者，我们首先要热爱我们所要教的专业，在此基础上才有可能高质量地把知识传授给学生。然而在现阶段，相当一部分音乐教师对京剧缺乏了解，更可怕的是，教师自身对京剧不感兴趣，把京剧进课堂当成是任务去完成，这样的一种心理状态，又如何教得好学生呢？作为音乐教师，首先要培养自身对京剧的热爱，自愿为普及京剧艺术去扎实勤奋工作，要明确肩上的责任和义务。这样，才能有动力去学习京剧，钻研教学方法，京剧进课堂才能顺利开展。

2. 创设氛围培养京剧底蕴

京剧艺术包罗万象，不是一朝一夕能够学会的，所以，音乐教师要充分利用自身的专业特点，自己的专业特长，集中时间、集中精力去学习京剧。这就需要音乐教师们利用大量的课余时间多听多看京剧选段，为自己创设学习京剧的氛围。首先要了解京剧的经典曲目，其次要学会欣赏京剧，课堂示范从简单的念白、表演开始，在此基础上再学习京剧的唱腔。只有教师学好了京剧的基础知识，对京剧产生浓厚的兴趣并热爱这一戏曲艺术，才能最终具备在课堂上讲授、教唱京剧的基本能力。如果教师把自己培养成为了京剧的“票友”，那么，这份对京剧的热爱就会化成源源不断的动力。在讲授京剧的过程中，学生自然会感受到教师的教学热情，教师的京剧底蕴更加会激发学生的学习兴趣，教学效果也会事半功倍，京剧进课堂才有了最基本的保障。

二、京剧进课堂教学内容的选择

2008年，教育部办公厅下发《开展京剧进中学课堂试点工作通知》，将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程中，并在已修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容，确定了《穷人的孩子早当家》、《要学那泰山顶上一

青松》、《智斗》、《猛志在胸催解缆》、《甘洒热血写春秋》、《包龙图打坐在开封府》、《儿行千里母担忧》等 15 首京剧经典唱段作为中小学音乐课的教学内容。根据不同学段学生的具体情况，新的《义务教育音乐课程标准》将 15 首京剧唱段安排在一至九年级。^[2]在选定的 15 首曲目中，有些唱段表演起来难度很大，如果冒然地采取“填鸭式”教学，可能会激起学生不愿意学唱京剧的逆反心理。京剧艺术博大精深，作为一种古老的戏曲形态，它是由中国传统的民间文学、音乐、舞蹈、美术等综合而成的舞台表演艺术。它具有整体性、程式性、虚拟性等艺术特征，这些特征具体体现在唱、念、做、打的表演程式和表演手段上，体现在根据人物的性别、年龄、身份等特征所形成的京剧行当上。如果教学内容仅仅是欣赏和演唱是完全不能满足学生需要的。因此，在教育部所给出的学唱唱段的基础上，教师可以根据学生的具体情况，教师自身的专业特长，适当充实，调整所学内容，使学生从多个角度去感受京剧艺术的独特魅力。

（一）渗透京剧常识 多角度了解京剧文化内涵

京剧进课堂首先应该从感性、从基础知识入手，首先要让中学生明白什么是京剧？京剧艺术有哪些特征？京剧艺术的唱腔流派及其重要的代表人物；京剧唱腔的唱法、京剧的表演程式、京剧的伴奏乐器等方面的基础知识。^[3]这些对于现代中小学生来说几乎是一个空白。现今一部分人对京剧进课堂存在异议，认为京剧的唱腔曲调与时代脱节，表演程式化，语言与故事情节与现实生活相距甚远，不能表现当代人的生活感受和情绪体验，更加不适合年轻人的口味。那些认为京剧与生活脱节的人士，他们存在这样认识的根本原因在于对京剧的无知，对传统文化审美观念的陌生。其实，大多数京剧唱段的节奏还是快慢适度的。京剧中有多种板式，如慢板、快板、流水等等。京剧是由鼓和板的敲击来掌握节奏快慢的。强拍称为板，弱拍称为眼。击板表示强拍，击鼓表示弱拍。现场表演往往根据剧情的发展、人物性格的差异设定不同的板眼的组合，如“一板一眼”、“一板三眼”等。有时甚至“有板无眼”，也就是只有强拍没有弱拍，节奏急促紧凑，表现人物的紧张急切的心情。^[4]那些只听过慢板就断言京剧是缓慢拖沓的人，只能说明他们对于京剧是不了解的。因此，在教学中，教学内容不能仅是教唱和欣赏，更应该多角度的让学生了解京剧。开展过京剧进课堂的教师反映：“京剧武功刚劲有力，对孩子能起到强身健体的作用；京剧脸谱色彩丰富，线条多变，能提高孩子的审美情趣。学过京剧的孩子精气神都不一样，出操时与别的孩子站在一起，男孩子显得气宇轩昂，英俊挺拔；女孩子则亭亭玉立、气质高雅，让人看了特别舒服。京剧的每个故事都有着鲜明的特色，能教给孩子明忠义，辨善恶。”由此可见多

角度让学生了解京剧文化内涵的重要性。所以，在教授的过程中教师需要使学生明确：“京剧是一门综合性很强的艺术，它融诗词歌赋、唱腔、作曲、配器、服饰、脸谱、美术等多学科的知识为一体，因此学习京剧不仅是学习它的唱腔，还应包括它的韵味和丰富的人文内涵，要让每位学生了解京剧艺术最深刻的文化积淀。”

[5]

（二）欣赏经典曲目 唱念做打学唱京剧

1. 精挑细选欣赏经典曲目

京剧中的经典曲目可以激发学生求知的欲望，为使学生充分感受京剧艺术作为国粹的无穷魅力，教师一定要在欣赏内容上选择经典的京剧选段。京剧进中小学课堂的十五首选段是教育部针对一至九年级的学生选择的。这十五首选段，其中有《儿行千里母担忧》、《包龙图打坐在开封府》这样比较经典的传统戏唱段，也有《趁夜晚》，《要学那泰山顶上一青松》这样传唱度比较高的样板戏。由于样板戏占有很大的比重，曾经遭到社会各界的质疑，不少人提出疑问：既然是弘扬传统文化，为何多选用现代戏唱段？国家京剧院院长吴江表示：选定曲目主要出于这几方面的考虑：一是通俗性和趣味性，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，孩子很容易理解和接受。二是知识性。京剧是整个中华文化的重要组成部分，有很多文学、历史、伦理知识，要让孩子通过唱戏来对中华文化产生兴趣，这是最主要的目的。三是艺术性。京剧的演唱上有各种板式和节奏，现在有人把它和流行的RAP联系在一起，京剧旋律可以给孩子们带来美的感受。四是思想性，比如《智取威虎山》中《甘洒热血写春秋》弘扬爱国主义和英雄主义，相信能得到孩子们的喜爱。作为教师我们应该充分利用这些现代戏的优势。首先，它的唱词和念白都是普通话的音，唱起来朗朗上口，对京剧学唱更加有利。传统戏有上口字和韵白，孩子们接受起来有一定困难。等有了兴趣，再去学传统戏，也不失为一个好方法。其次，样板戏传唱度较高，很多家长都会哼唱，这对于营造学生的课外学习氛围也能起到一定的积极作用。总之，选择优秀的经典曲目，会使学生在赞叹京剧艺术魅力的同时，潜移默化的使学生热爱自己的民族优秀传统文化，激发他们的民族自信心与自豪感，充分发挥戏曲艺术教育中的育人功能。

2. 充分利用京剧的其他表演形式学唱唱段

学唱京剧是京剧进课堂的重中之重，只有会唱了，学生才会对京剧真正的感兴趣。然而京剧的学唱也是京剧进课堂最大的难点。京剧的唱腔主要以“西皮”和“二黄”两大声腔组成，即所谓的“皮黄腔”。在旋律发展中，由于“西皮”

跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以“宫”调式为主，因此，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，长于抒情、叙事、说理、状物。相比之下，“二黄”则以级进音程为主，整体音区偏低，其调式多以“商”调式为主，其旋律的色调暗淡、凝重、平静，适合表现忧郁、哀伤的情绪。多用于悲剧型的剧情中。前者由于是弱拍入唱，且强弱关系时而模糊又时而清晰，增强了节奏的不稳定感和旋律的流动感，因此，西皮唱腔总是给人以婉转流畅如行云流水之感。后者由于是强拍入唱，强弱关系比较明确，节奏扎实、稳定，增强了旋律的凝重感和力度感，因此二黄唱腔总是给人以沉静、悲凉之感。^[6]京剧唱腔的学唱对于活动力强，兴趣点广泛的中学生来讲是很难的。在学习体验中，教师可以根据学生的不同特点与喜好，选择一些易学、易唱、易做的剧目进行学唱与学做，若从激发其兴趣的角度入手，学生则更容易接受。教学内容还应加入京剧其他的表演形式，唱、念、做、打学唱京剧。京剧的念白分为京白和韵白，京白是以北京话作为标准，有着浓郁的北京方言味道；韵白的四声调值具有鲜明的节奏感和韵律感，语调抑扬顿挫、铿锵有力。有句话说到“千斤话白四两唱”，可见京剧念白的重要性。在教唱的同时选择一些比较简单，有意思的念白进行学习，可以更好的激发学生的学习欲望。伴奏音乐也是京剧的重要组成部分，与唱腔唱段密不可分，因此伴奏形式也需要让学生了解和熟悉。这其中就包括乐队的组成，主要伴奏乐器以及伴奏方式，如京剧的文场、武场，紧拉慢唱等。还需要让学生了解相关戏曲的表演知识，例如京剧的行当有“生、旦、净、丑”之分，不同的行当扮演不同的角色类型，并有相应的脸谱和服饰。表演方式包括“唱、念、做、打”，成功的京剧表演具有无声不乐，不动不舞的特点，这些都与唱腔密切配合。京剧的表演形式“做”更是具有鲜明的特点，正所谓“三五步万水千山，七八人百万雄师”。它的程式性，虚拟性的特点很适合喜爱模仿的中学生学习，看懂这些虚拟动作是真正了解京剧，甚至是喜欢京剧的必要手段。在教学中选择京剧中开门，关门的动作，手势及其含义，走台步进行学习，可以进一步强化京剧学习的兴趣，使学习更容易。一边教唱，一边加上动作表演，在创设了良好课堂氛围的同时，也为京剧唱段的顺利学唱奠定了基础。

三、京剧进课堂教学策略的选择

（一）京剧学习的评价标准定位

京剧进课堂，要学到什么程度，达到什么标准，教学目标是什么，这是广大音乐教师迫切想了解的。要想京剧进课堂得以顺利开展，我们首先要把京剧学习

的评价标准进行定位。笔者认为，在义务教育阶段京剧课的任务，不是简单地学唱几段京剧，我们的教学重点应该是培养中学生对京剧艺术的兴趣爱好，进而使学生热爱京剧艺术，热爱祖国的传统文化；培养学生的审美情趣，提高对京剧艺术和各种传统文化艺术品的欣赏能力。京剧进课堂并不是要培养专业京剧演员，而是让学生学点京剧，唱点京剧，让学生近距离接触、感受国粹艺术，了解和热爱祖国的优秀传统文化，因此教学的核心并不是让学生如何唱好京剧，怎么样去唱好一出京剧。从长远来说，京剧艺术走近年青一代是传承文化的一种必要形式。在京剧教学过程中，要让学生在“充分体验、尽情展示、体会成功”的氛围中发展自我、展现自我、表达自我，让每个学生的潜能都得到开发，个性得到充分的发展。学生唱得不标准甚至完全跑调也没关系，只要他们能喜欢上京剧，成为京剧未来的观众，能够试着欣赏京剧，那么京剧进课堂就达到了目的。

（二）学习前学生问卷调查

在以往的教学过程中，教师一般是对钻研教材比较重视，而对学生的分析研究则远远不够，不及时清楚地了解教学的对象，又如何能教好学生？要让学生愿学、乐学，了解学生的兴趣点至关重要。因为兴趣是学生学习的动力，要想顺利的开展京剧教学并达到预期的效果，必须调动学生学习京剧的兴趣，这需要教师在京剧教学的过程中不断探索与创新，发现学生对京剧最感兴趣的方面，若能从兴趣入手那么京剧教学的开展就会更加顺利。所以，教师要放下“身段”，走到学生当中，去研究学生的学习愿望，进行学前的调查问卷。

笔者在哈尔滨市的京剧试点学校杨楚珊中学对实验学年七学年五个班级的203名学生进行问卷调查，根据学生对——你喜欢京剧吗？为什么？你对京剧有哪些了解？你想知道京剧的哪些知识和常识？你的家人对你学唱京剧有哪些看法？你想怎样学唱京剧？你有哪些好的建议？——六个问题的调查问卷，初步了解学生对京剧的认识和学习京剧的兴趣。在此次学前调查问卷中，七学年203人有86人表示不喜欢京剧，占总人数的42%。这些学生表示不喜欢的原因大都是：“京剧太刻板”、“听不懂在唱什么”。在问及“你想知道京剧的哪些知识和常识”时，学生的回答大部分是：“怎样才能唱好京剧？”、“唱京剧要准备什么？”、“京剧是怎样产生的？最不好唱的是哪一种音调？”在问及“你有哪些好的建议”时，学生给出的答案大都是“希望在学之前让我们多了解一下京剧”、“应该让老师模仿”、“从简单的学起”、“我想多多的和老师同学互动”。学生的答案给了教师备课的基础，根据学生的心理需求，教师在京剧教学中更应注意采用多种教学手段进行教学，以期收到预期的效果。

（三）多途径激发学生学习兴趣

中学生大多是十四、十五岁左右的学生，他们求知欲旺盛，活动范围大，模仿力强，但持久性和耐力差。所以，在京剧教学中更应注意采用灵活多样、生动活泼、通俗易懂的方法进行教学，课堂教学活动应具有开放性、多样性、趣味性和有效性。在新课程理念的指导下，教师要把兴趣作为学生最重要的特长来培养，利用各种教学资源发挥京剧艺术特有的魅力。

1. 营造带有浓厚京剧韵味的教学情境

在京剧教学中，注意根据教学内容，创设一种适合的环境，让学生有身临其境之感，从而使学生更能加深对京剧教学内容的领悟与感受，激发学生的创造表现欲望。在音乐中体验丰收及成功的喜悦，同时又提高了学生们动手实践能力，激发了学生的创作表现欲望，激发了学生的学习热情。例如教室里摆放一些京剧脸谱的饰物，教师的服装可选择中国红，电脑课件的配乐，效果音，可以选择带有浓厚京剧韵味的锣鼓音。这样营造的教学情境可以把学生很自然的带入与京剧学习的氛围中，师生在此情此景中进行情景交融的教学活动，教师是创设情境的主导者和调节控制者，通过设置一定的情境，让学生感知京剧的独特魅力，并产生探究欲望。采用欣赏录像或多媒体等教学手段创设情境，动静结合，能丰富学生的感官，增强他们学习京剧的兴趣。

2. 设计条理清晰、衔接巧妙的教学环节

在用京剧本身的魅力感染学生的同时，教师设计条理清晰、衔接巧妙的教学环节也能够让学生自然地接受京剧，喜爱京剧。例如，在课堂许多环节中教师把轻松有趣的京剧行当、京剧场面等知识点穿插其中，不仅能够贴近学生，使学习愉悦、轻松、印象深刻、易于记忆，并且能够提高课堂情趣。还可以打乱唱念做打的顺序，在学习唱段时先学习“做”，唱腔作为背景音乐，再学习“念”，再次熟悉唱腔旋律，在潜移默化的聆听中熟悉了唱段，再学习“唱”就容易多了。在学习了京剧唱段之后，创设利于学生模仿、表演的平台，例如“京剧大擂台”，让学生在竞争中感受京剧，在体验中了解京剧，这样不仅锻炼和培养了学生的创作和表现能力，而且极大地激发了学生学习京剧的兴趣。

3. 创造良好的的学习氛围

学习环境，是指供学习者学习的外部条件。狭义地讲，学生的学习环境可分为学校学习环境、家庭学习环境和社会学习环境。所以京剧教学可以在课堂上进行教学，也可以在课外进行教学。因为自古以来，京剧的传唱都是一对一的口传心授，班级的集体学唱很难把握京剧细致的韵味。所以，开展课外活动，例如京

剧兴趣班、兴趣小组将京剧教学进行课外拓展，是培养京剧“小票友”和京剧“接班人”的有效的方法。因此，培养学生对京剧的兴趣不仅仅要依靠学校，还需要家庭和社会这个大的学习环境。现今，大部分的中学生都喜欢流行音乐，因为流行歌曲易学易唱，还有一个重要因素就是社会大环境到处都是流行音乐的“身影”。商店、饭店，大街小巷到处播放着流行音乐，电视机、网络，处处都是流行歌曲。学生们在这种大氛围的熏陶下，对这些流行音乐随口就能哼唱。试想一下，如果我们给孩子们创造聆听京剧的社会大环境，经过一段时间的熏陶，学生们一定会转变对京剧的态度，开始想了解京剧，学唱京剧。

京剧课要以“感受京剧——了解京剧——表现京剧”为主线，将欣赏、演唱、表演、实践等教学形式有机结合。要强调学生的情感体验和对京剧的学习兴趣，京剧课程应体现其民主性、开放性、科学性、趣味性和实践性，更加注重学生的内心体验，使音乐教育面向全体学生。

[2] 教育部办公厅关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知[J].中国音乐教育, 2008.(4).

[3] [5]姜仁武.由京剧进中小学课堂引发的思考[J].中国音乐, 2009.(3).

[4] 严峻.浅析“京剧进课堂的现实意义” [J].科教文汇, 2008.(10)

[6] 柏延波.浅谈京剧的唱功[J].青年文学家, 2010.(21).

第三章 京剧进入中学课堂实践方案的实施与反馈

一、实践方案的实施

(一) 课前准备

1. 在欣赏中认识京剧

京剧欣赏和京剧学唱是学习京剧的重要组成部分，将二者有机的结合，便于学生学习，是音乐教育工作者都需要思考的问题。那么，在怎样的条件下欣赏京剧才能够有利于学生学唱呢？实践证明，以往只在音乐课上欣赏京剧，然后学唱的课堂教学，效果并不好。原因在于京剧唱段较其他教材上的音乐作品难很多，旋律比较复杂，一节四十五分钟的音乐课欣赏后学唱难度太大，如果另外加课时学习京剧，就加重了学生的课业负担，适得其反。我们知道，音乐是一门听觉艺术，了解音乐，欣赏音乐主要靠听。所以，课前聆听，后教唱的方法就解决了这个问题。教授京剧唱段之前，利用音乐的弥漫性，坚持反复多次的聆听，坚持每周音乐课上聆听五分钟，坚持每天课间聆听十分钟的做法，为教唱奠定基础。让学生聆听跟唱，可以熟悉唱腔的曲调旋律，还可以了解不同的发声方法所导致的不同的声乐效果。京剧中的不同行当发声方法不同，如京剧中的老生、老旦以真声为主，青衣、花旦、小生以假声为主，花脸用真声大嗓唱法，唱法的丰富多样增加了声音色彩的对比性。课前聆听，不但使学生熟悉了京剧唱段的旋律，更使得校园中处处弥漫着京腔京韵的味道，京剧不再是高高在上，遥不可及，只出现在舞台和电视中了，在校园中，在班级里都可以欣赏京剧、认识京剧。

2. 在参与中走近京剧

在我们反复强调京剧是国粹的时候，也在不知不觉中拉开了孩子们与京剧艺术的距离，那么，如何消除学生和京剧的距离感呢？通过问卷调查，学生对京剧脸谱有着较浓厚的兴趣，而京剧在生活当中与我们接触最多的，就是脸谱饰物了。所以，在上课之前，要发动学生去发现、寻找生活当中能找到的各种京剧脸谱，使学生在参与中走近京剧。只有学生动手去查找了，他们就会感受到发现的快乐。学生们找到了有京剧脸谱的中国结，邮票、扇子、钥匙扣……结合他们找到的“成果”，通过代表人物，研究不同颜色脸谱和人物性格的关系，当教师手中拿着一件件学生们在生活中寻找到的脸谱饰物时，不用教师过多的言语，学生们也能感受到脸谱在生活当中是随处可见的，只要我们用心去发现，就会感受到京剧艺术

就在我们身边——国粹离我们并不远。

（二）课堂实践

1. 创设最佳教学情境的探究

在教学中创设恰当的教学情境，可以起到激发学生学习热情，提高学生学习兴趣，提高课堂教学效果的作用。情境教学特别强调宽松的学习情境的营造，让教学情境中的师、生、境诸因素产生互动，从而形成有利于学习的良好氛围。课程标准要求：“教学内容应重视与学生的生活经验相结合，加强音乐课与社会生活的联系。”如果教师一味地向学生传授京剧知识，学生机械枯燥地接受知识，长此以往，必然会扼杀学生学习京剧的兴趣，会产生厌烦甚至恐惧的心理。心理学研究表明：学习内容和学生熟悉的生活背景越贴近，学生自觉接纳知识的程度就越高。从学生熟悉的生活经验入手，让学生置身于日常生活中来感受和体验音乐，这样既激发了学生的求知欲，又让学生感受到京剧就在我们的生活中。

（1）贴近生活的选材

合理的把“在生活里找教育，为生活而教育”运用在京剧教学设计当中，对于学生的“学”是非常有效的。

首先，教具的选用贴近生活。可以选择京剧在生活当中与我们接触最多的脸谱饰物。例如在学习《包龙图打坐在开封府》这一唱段前可以先让学生在课前搜集生活中可以看到的脸谱饰物，然后再给学生简单介绍一下脸谱的知识，如脸谱按着色分类可分为揉,勾,抹,破四种基本类型，按图案分类可以分为整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸和碎脸四种类型。可以用投影展示这些脸谱。还有脸谱的不同色彩所代表的人物性格的含义，红色：忠勇侠义，多为正面角色；白色：阴险奸诈、刚愎自用；黑色：直爽刚毅,勇猛而智慧；黄色：勇猛而暴躁；金色：神仙高人；银色：神仙，妖怪；绿色：勇猛,莽撞；蓝色：刚强阴险等等。然后再给学生出示不同的脸谱道具，可以让学生戴上，表演相应的人物性格，在此基础上学习《包龙图打坐在开封府》这一唱段，学生的学习兴趣高涨。通过学生的课前搜集，教师的课上展示，不用过多的言语，学生便能感受到脸谱在生活当中是随处可见的，只要用心去发现，就能感受到京剧艺术就在我们身边，从而拉近了学生与京剧的距离，为继续学习打下良好基础。

其次，欣赏内容的选择也要贴近生活。例如：经典剧目《拾玉镯》中轰鸡、喂鸡的表演，是最贴近生活实际的。这段表演没有唱腔，并且是无实物的，在播放这个片段时，教师引导学生发现表演者在“做”什么，好奇心使学生们聚精会神的观察着，争先恐后地抢答着，课堂氛围非常活跃。如果将这样生动形象、有

趣味的、贴近生活的欣赏内容放在学习京剧的第一环节，就可以在快速激发学生兴趣的同时，很好的帮助学生理解京剧“做”的虚拟性，对整节课也能起到很好的铺垫作用。

(2) 贴近生活的语言

进入到初中阶段的学生，学习压力逐渐增大。学生从心底渴望愉快的课堂，渴望老师用伙伴式，幽默生动的语言与他们交流。针对于这种情况，在京剧教学时，教师的教学语言要人性化，贴近学生。所以，教师授课的语气尽量是询问、建议、激励式的，而不是要求式的。这样才可以促使整个教学在愉快、轻松的课堂氛围中进行。

在《唱念做打学京剧》一课学生模仿花旦动作不准确时，教师便提醒他们：“是梳头不是挠头”，“擦粉别打着自已”……学生觉得这样的语言生动幽默，使他们消除了内心的紧张感，特别是男同学也克服了心理障碍，大胆表现“花旦”的动作。在学生尝试用绕口令“数枣”练习气息时，嘴张得大不利于气息的延长，教师评价：“要注意咱们数的是‘枣’不是‘桃’，开口别太大”。在学生的欢声笑语中，消除了对京剧的陌生感、距离感，有效的激发了学生内在的求知欲。由此可见，在京剧教学中，我们一定要注意把师生间单调枯燥的知识交流转化为师生间生动有趣的情感交流，这样才会收到更好的学习效果。

(3) 贴近生活的实践

作为音乐教师在进行京剧教学的同时，不仅要抓住学生的生活经验，还要让学生学会充分利用身边的一切事物，在生活中发现京剧、寻找京剧、感受京剧，并在京剧的学习中感受美好的生活。

在《唱念做打学京剧》一课中，教师利用了学生的直接生活经验。“开门”、“梳头”是生活当中每天都会做的事情，当教师抓住了学生的生活经验，进行形象化的教学，就可以充分的发挥学生的想象空间。以“开门”这个生活中简单的动作为起点，打开学生走进京剧的大门。当学生消除顾虑，主动的“动起来”，再从“梳头”这个简单的生活动作过渡到京剧表演形式当中的“做”，这样巧妙地将教学过程贯穿起来，引入下面要学习的《卖水》片段。让学生们觉得京剧其实并不远，它就在生活当中，是随处可见的，从而潜移默化的消除了学生对京剧的距离感。由此可见，只有将学生的心理特点牢牢抓住，才能让学生把学习京剧当成是生活中的一项乐事，让学习京剧成为学生的一种愉悦的感受，而不是负担。

2. 京剧学唱方式的探究

京剧教学的学唱方式是京剧进课堂最大的难点，原因在于，京剧唱腔分为很多门派，各门派的咬字、归因是有各自特点的；京剧的板式较为复杂，对于中学生来说难度很大；京剧的世代相传都是一对一的口传心授，班级学唱很难掌握京剧细致的韵味。所以，我们教唱的教学策略应该是灵活多样的、生动活泼的、通俗易懂的。

（1）体验感受从聆听开始

音乐是聆听的艺术，京剧教学中以聆听作为开始的导入是最佳的。以何种方式聆听才能取得好的教学效果呢？通过实践，我们可以通过不同教师的自身特点进行聆听的导入。例如在《猛志在胸催解缆》一课中，女教师可以进行范唱的导入，开门见山从听觉上感受旦角唱腔的特点。再结合视频，对比旦角中青衣与花旦的区别，为学唱青衣唱段做知识铺垫。我们知道，京剧艺术的百年传承靠的是师徒间的口传心授，从这个意义上而言，教师自己在课堂上的亲身示范是学生在课堂上学习京剧的关键。教师的演唱虽不专业，却能拉近教师与学生之间、京剧与学生之间的距离，淡化学生对京剧学习的恐惧感。通过师生之间的演唱表演的模仿活动，既可以提高他们的表演能力和京剧素养，又可以身临其境的感受到京剧艺术的独特魅力，从而进一步增加了学生对京剧的喜爱之情。“良好的开端是成功的一半”，激起了学生的学习兴趣 and 探究欲望后，接下来由浅入深的教学过程势必能够引领学生对京剧不再望而生畏，对“国粹”不再敬而远之，才能深深感受京剧艺术的魅力。

（2）感受板式、掌握旋律从动作体验开始

京剧的板式多样且复杂。例如西皮流水：是一拍子四分之一形式，是由二六板进一步紧缩而成。其结构是第一句从板上开口，最后一处亦落板上，随后的句子无论上下句均从板后（即板的后半拍）开始，最后一字落板上，流水板的唱句节奏比较紧，故在每个分句之间的停顿不太明显，各分句的落音变化亦较多。流水板是叙述性较强的一种板式，适合表现轻快的或是慷慨激昂的情绪。《猛志在胸催解缆》一课就是西皮流水板式。学生在欣赏过后的第一反应就是——速度快、旋律复杂。在教授时，可以跟随唱段做动作，使学生在动作体验的过程中感受节奏板式及气口，同时为解决唱段难点做铺垫。针对唱段的散板拖腔部分，除了聆听感受之外，还可以借鉴柯达伊教学法中的手势教学的精髓，利用手势这一视觉辅助手段在空间表示位置和运动方向，帮助学生感觉和辨别京剧复杂拖腔的空间距离，使抽象的音高概念具有一定的形象意义。根据京剧的特点和学生的实际需要利用简单易懂的手势、动作使学生随拖腔部分一起律动，帮助学生迅速发现其

特点，教学效果显著。再例如：《军民鱼水情》中沙奶奶和郭建光的对唱表演，《智斗》中阿庆嫂，刁德一，胡传魁的表演，不同的人物性格、年龄特征更容易激发学生模仿的欲望，试验结果证明学生对京剧的表演动作很有兴趣，教师完全可以通过动作的学习做为切入点，进而引导学生学习京剧唱段。

（3）学习唱腔从探究韵味开始

在调查问卷中，很多学生都对京剧特别的腔调和韵味感兴趣。针对于此，从探究韵味的角度去学唱，可以使教师教得轻松，学生学得轻松。教师在学习京剧时，发现了汉语拼音中的“拼读”有利于京剧韵味的掌握。在教唱时有意识的放慢唱腔的范唱速度，让学生主动去发现唱腔演唱的“奥秘”，当学生自己发现是拼音的规律使得京剧这样有韵味时，自然对学习唱段兴致勃勃。发现的快乐给了他们自信，激发了他们求知的欲望，学习的劲头更足了，唱腔的演唱也像模像样了。京剧艺术代代相传靠的就是梨园行“口传心授”的方法，这种方法可以让学习者在短时间内直观的感受京剧独特的韵味，省时、高效。当教师以“口传”这种形式在课堂上教唱京剧唱段时，实际上已经把京剧的旋律连同教师自身所领悟到的语言美、线条美、意境美、韵味美等通过这种简单的方式让学生心领神会了，为学生学唱京剧提供了一条捷径。教师在亲自示范时也在用自己的行动证明给学生看：“我们一起做，我能做到的，你也行，我们一样棒！”教师走下讲台，把京剧还原于生活。让学生直接接触京剧表演艺术实际，通过真真切切的看和明明白白的听，教师与学生间的距离感就明显的缩小了，师生间的交流也频繁了。教师教唱时生动的表情、优美的唱腔、细致的讲解，很能吸引学生的注意力；而学生在逐句的跟唱中体味到了京剧的韵味美之后，也将对京剧学习产生浓厚的兴趣。在最短的时间内，创设京剧艺术氛围，用自己对于京剧艺术的感悟激起学生的情感共鸣，形成艺术共鸣点，被激活的学习热情才会转换成表现欲。教师的教在此刻是在满足学生的求知欲，化被动为主动，使学生很快进入学唱阶段和学习表演阶段。

（4）解决难点从激发兴趣开始

复杂的旋律和拖腔的长音对于学生来说，很难掌握。教师应充分利用学生们对于一切新奇的事物的好奇感和表现欲。因此，教师就要把课堂京剧教学设计得生动、有趣，以此来激发学生学习京剧艺术的兴趣。以鼓励表扬的引导方式让学生们在游戏、表演中找到自信，让寓教于乐的教学原则在音乐课堂上充分体现。例如在教授《猛志在胸催解缆》一课时，由于此唱段旋律复杂，西皮流水的板式速度较快，所以在学唱之初，可以让学生们采用双簧游戏的方式。教师引导学生：

“我们来跟随音乐配动作。咱们以双簧的方式，放音乐一起表演，重要的一点，不能让观众看出来这是假唱呦。咱们先一起做一做”。在学生参与时，教师提示：“做的时候注意几点：口型配合要默契，拍节要准确，表现气口要形象。”这样采用“动中学，玩中学，乐中学”的方式，运用学生参与、加强表现、加入竞赛的教学模式，使学生感受到音乐课的快乐感，避免学生在学习京剧音乐理论的过程中产生枯燥情绪，使学生在游戏的过程中体验唱腔的板式。这种符合学生年龄特点的方式，起到很好的教学效果。再者，拖腔的长音是学生觉得最难的部分，同时也是一节课解决不了的问题。在这里，可以采取说绕口令的方式，利用绕口令“数枣”，既增加了学习的趣味性，同时也给学生提供了一个练习京剧长音拖腔的方法。

3. 京剧体验方式的探究

教师应在京剧课堂中建立一个民主，和谐的教学氛围，教师的主导作用是唤起学生的主体意识，让他们的主体能动作用充分发挥出来，主动积极地参与教学活动。在欣赏京剧的同时，也要让学生们参与到京剧艺术的表演中，让不同层次的学生都有同等的参与机会。

(1) 精引巧导，创设集体表现的空间

课改以来，我们在教学中经常为学生创设很多表现的空间。不论是否有值得探究的问题，学生都有合作，有讨论，也有交流，每节课上都热热闹闹，但这就是好的音乐学习方式吗？实际上，看似热闹的课堂教学，其目的性不强，还具有很大的盲目性。在这样的表现空间里，只是几个音乐特长生和接触音乐比较多的学生在表演，而多数学生只能跟在少数学生后面跑。他们没有时间思索，也没有勇气发表自己的意见，别人的意见就代表他们的意见。这样下去，教学就成了少数学生的事，有悖于“面向全体学生”的宗旨。这样的课堂显然不是我们所想要的。在京剧教学中，我们更应针对学生实际，有目的地创设集体表现的空间，并要在面向全体学生的基础上去“精”引“巧”导。

在《唱念做打学京剧》一课中，教师设计了加入打击乐的环节，创设了集体表现的空间。京剧当中的“打”是长期磨练的结果，在课堂上不便于让学生模仿。但为了使体验京剧“打”的特点，同时使教学气氛活跃、和谐，教师还是为学生提供了表现的机会——为京剧《三岔口》的一段武打片段配打击乐伴奏。在这节课的试讲阶段，学生不是不敢打，就是打得很乱。针对于这种现象，教师及时调整，在为《三岔口》配伴奏之前先学习亮相的动作，让学生配简单的伴奏，使学生对为动作配伴奏有了初步的了解，进行充分的“热身”。之后，在学生观

看消音的《三岔口》时，提醒他们：乐器在什么时候加进来最合适？每样乐器配哪个动作最适合？欣赏的整个过程，学生都在认真地观察，注意力非常集中，仔细的找出加进伴奏的“点”。学生们开始跃跃欲试，争先恐后一显身手。虽然一些学生演奏初始节奏并不准确，并不时引起同学们善意的笑声，但这并没有挫伤演奏者的积极性，反而激起他们探索的决心。由于他们的竞争意识和兴趣被调动起来，配乐效果立刻就有了改善。许多经过配乐的地方都很精彩，有的同学还利用上了刚刚学习的亮相的伴奏，打在了“点”上，引来同学们的阵阵掌声。课堂气氛和教学效果都达到了预期的目的。可见，在京剧课创设集体表现的空间，注重细节、教师合理引导是非常重要的。学生应该在教学设计和教师的引导下，发现问题，合作、交流，最终解决问题。教师要善于发现学生思维中的亮点，从亮点出发，把学生“导”向自信，“引”向成功。

(2) 培养自信，创设个体表现的空间

学生常常反映“京剧课太难了！”“学些容易的知识吧！”当我们了解了学生的心声后，就应满足学生的要求。通过引导，培养学生的自信，缩短学生与京剧的距离。尽可能的引导学生发挥主观能动性，使其成为音乐课的主导因素，进而让学生在参与京剧及表现京剧的活动中体验成功的愉悦。如果在课堂上不注重创设个体表现的空间，学生个体不经过一系列的质疑、判断、比较等认识活动，没有多种观点的碰撞和论争，结论就难以获得，个体也就难以获得发展。

在《唱念做打学京剧》一课中，教师利用念白的学习过程为学生创设了个体表现的空间，收到了良好的教学效果。这个教学环节的难点在于从京白到韵白不好过渡。所以，在模仿前，先给出念白台词，让学生尝试用生活语言朗读，再让学生欣赏这段京剧念白的片断，让学生自己发现生活念白与舞台念白的不同，再通过个体模仿加深体验。学生在相互弥补、借鉴、相互启发、互动的过程中形成立体交换的思维网络。当学生的兴趣被激发，教师因势利导，给他们提供主动学习的机会、创作的空间——用“韵白”来创造生活用语。学生们争先恐后的用韵白表现“我要吃饭去了”，虽然发音不是很标准，但韵律感十足，表现出了韵白最大的特点，并且在最短的时间内培养了学生的自信，激发了学生的学习兴趣。在这个环节中，教师所扮演的角色只是一个引导者、参与者，学生不是被动地学念白，而是在参与中自然的成为创造表现的主人。再例如：《军民鱼水情》的唱段，教师可以根据学生的演唱水平，因材施教，喜欢学唱的可以演唱唱段，不喜欢学唱的可以表演对白，为了使学生们都参与到京剧表演中来，课堂中还可以分几组角色共同参与表演，这样既满足了他们好动的心理特点，同时又发挥了每个

学生的特长，充分展示自我，最大限度的让学生体验成功的喜悦，同时极大的提高了他们学习京剧的兴趣和积极性。在表演学习中教师给学生创造了一个充分发挥自由的空间，这样使每个学生都可以根据自己的喜好、特长来进行自由想象、自由的表现和自由的创作。亲身体验后，学生们感觉如同身临舞台，一个个情绪高昂、兴奋不已，完全陶醉在充满乐趣的想象创作和京剧表演活动中。学生在教师的目光、笑容、手势、话语中得到鼓励，在教师的启发中增加勇气，每个学生都投入到创造之中。在京剧的参与创造活动中，学生的意志得到锻炼，主体作用得以发挥。由此可见，个体表现的空间不仅丰富了课堂教学，拓宽了学生视野，更给学生提供了主动学习的方法，从而真正实现了师生间、学生间的交流互动，使学生在学习和体验的过程中获得愉悦的感受，加深了对京剧艺术的认识和了解，充分挖掘了学生的京剧艺术表演才能，使学生体验到了成功的快乐。

（三）课外拓展

1. 观看演出

京剧教育最好的地方是剧场，当学生有一些初步的京剧知识后，教师利用课余时间组织学生收看戏曲演出录像，观看现场演出，让学生亲身接触京剧，用京剧艺术本身的魅力感染学生。“百闻不如一见”，让学生在欣赏音乐的同时，领略戏曲的各种表演，丰富了学生对京剧的整体感受。学生们最喜爱看的就是京剧的“打”，当他们观赏武戏的精彩表演时，往往一个亮相就能博得学生们的热烈的掌声。在演出过程中，翻跟头、三节棍、九节鞭的对打功夫，一系列流畅动作的一气呵成，使学生对此着迷而流连忘返，从而对京剧产生浓厚兴趣，愿意再次走进剧场。观看表演，一方面可以增长学生对京剧的知识和欣赏能力，另一方面，可以培养学生对京剧的兴趣和爱好，较好地达到教育目的。

2. 兴趣小组

京剧进课堂的目的之一是为了让学生能够试着欣赏京剧，培养京剧未来的观众。所以，单单依靠课堂上四十五分钟的京剧课来了解京剧是远远不够的，学生需要教师为他们创设更多的平台去学习京剧，了解京剧。针对于此，教师在每周二、周四选择下午自习课一节，作为京剧兴趣小组的活动时间，鼓励有兴趣的同学参加。兴趣小组内容包括学习京剧唱腔、制作京剧脸谱、了解京剧常识，观赏京剧经典曲目、熟悉京剧场面、尝试打击乐伴奏等等。京剧兴趣小组的开展使得学生们学习京剧的兴趣更浓了，在课下，学生们谈到的不只是流行音乐，还有让我们自豪的国粹——京剧。在校园艺术节上，兴趣小组的成员自己动手，在美术老师的帮助下，制作了各种形式的京剧脸谱：画在纸上的、蛋壳上的一张张、一

个个惟妙惟肖、色彩纷呈的脸谱在学生们的双手诞生了。更有班级开展了设计制作“京剧手抄报”的综合实践活动，还有学生组成小组，集体表演精彩唱段，赢得了全校师生的热烈掌声。这种定期举办的京剧学习成果展示活动，为学生学习京剧创设了极好的校园文化氛围，使得学生们学习京剧的兴趣更浓了！

二、实践方案的反馈

（一）提取反馈的方式

1. 调查问卷

京剧进课堂教学实践完成后，对学生学习感受和学习体会的反馈可以采取调查问卷的方式完成。反馈所得的结果能够比较准确的反映学生的学习状态，也能给以后的实践提供宝贵的经验。针对七年级试验班级在试验后所做的调查问卷显示：学生对学习京剧的态度发生着巨大的转变。不喜欢京剧的人减少到9人，占5.4%，喜欢京剧，觉得可以接受的提高至96%。老师逐字教唱，学生都能开口放声演唱。经过两节课的学习，学生能够单独唱出一段的人数占全体同学的70%。上课前对京剧有所了解并且有兴趣的学生比例为22%，上课后为83%，且对课程感觉很好。回家后练唱或继续听的学生所占比例为85%，而且家人普遍都支持学生学唱京剧。另外，希望学习唱腔的学生为89%，希望学习动作的占78%，希望学画脸谱的学生占39%。由此可见，学生最感兴趣的还是唱腔。这种飞跃式的提高充分证明了本阶段实践的有效性。

2. 课后访谈

课后访谈也是获得学生反馈的一种很好的方式。笔者曾对七学年实验班级的学生在课程实践后进行访谈，在问及上课后你有什么感觉时，一部分学生们表示：“没有那么难，其实如果你跟着去唱，再加上动作，也是生活的一种乐趣。”“知道了不少知识，知道脸谱颜色原来和人物性格有关。”“可以渐渐地接受京剧，慢慢地去感受，但还不是特别明白。”“京剧不是一味的枯燥，它其中也有好玩有趣的地方。”“很开心，课上非常热闹，还学到了知识。”“非常喜欢它，课后还了解了有关京剧的其他知识，对它的好奇感越来越强。”对于实践前不喜欢京剧的学生进行访谈，很多学生的想法发生了变化：“开始有一点喜欢京剧了，因为我知道了关于京剧的很多知识。”“我很吃惊，原来京剧挺好听的。”“上课时听到的京剧并不像有些那么难听，很有特点。”也有一部分同学认为：“没什么特别的，不太好唱。”大部分学生能够对京剧有一定的认知，感觉京剧比流行歌曲内容丰富，通过学习京剧可以了解一些历史知识。

对京剧进课堂的一线教师进行访谈，他们表示：经过一段时间的课堂实践和课外拓展，学生们对京剧的兴趣增加了，但中学生阶段正处于学生变声期阶段，处在变声期的男生感觉学唱京剧比较困难，特别是旦角的小嗓，很难发出声，在教学中出现喊唱的现象，不利于学生的嗓音保护；其次，京剧方面的教具很匮乏，例如，京剧的头饰、服饰、乐器等只能通过图片来展示，如能得到京剧院的协助，借来给学生们现场观看一下，学习效果更佳。再次，学校资金紧张，学生课外时间有限，学生能观看京剧现场演出的机会微乎其微。

对实验年级的家长进行访谈，大部分家长认为，学习京剧是好事，但中学生有升学压力，课业量大，在课堂学习就可以了，课外尽量避免，有家长提出如果在考学方面给京剧特长加分学生会更有兴趣学京剧。

（二）反馈的分析与思考

1. 成果分析

综合调查问卷和学生访谈的结果可以看出，京剧进中学课堂实践方案的设计和实施是有利于学生了解京剧，走进京剧的。通过课前聆听，课上探索演唱韵味的方式学唱京剧，加上教师的亲自范唱、教唱，学生对京剧的学唱不再感到为难和惧怕。通过欣赏经典的京剧作品，可以从学生的眼神和表情中发现学生对这些京剧唱段的欣赏是很有兴趣的，他们时常表现出惊奇声、赞叹声和热烈的掌声。可见学生并不是不喜欢和排斥京剧，而是没有时机接触和了解这些京剧的经典之作。京剧脸谱色彩丰富，线条多变，通过课前搜集，课上展示，课外绘画、制作脸谱，极大地提高了学生的审美情趣。京剧的每个故事都有着鲜明的特色，在教师精心创设的课堂情境中，学生们学习京剧艺术的积极性增强了，在轻松愉快的教学环境中得到了情感的熏陶，同时也轻松的获取了京剧的历史文化知识。教师通过多种教学手段引导学生去感受和体验京剧艺术的美——令人拍案叫绝的表演，长久传唱不衰的乐曲，传播范围极广的民间传说……，可以唤起学生的民族自豪感，激发学生求知的欲望，为使学生充分感受京剧艺术作为国粹的无穷魅力。由此可见，精心设计的课堂教学，丰富多彩的课外活动是可以激发学生对京剧的学习兴趣的，作为一线的音乐教育工作者，只要我们坚持下去，相信京剧未来的小票友会越来越多！

2. 问题思考

在调查问卷和访谈中也有一些问题需要我们进行思考：首先，不少学生和教师反映，京剧唱段音响资料均为原唱，音调偏高，不适合学生音域，处在变声器的学生们学唱有困难。经过研究和商讨，一致认为唱段音域需要根据中学生的实

际情况降调。实践中发现，如果听和唱调高不统一，出现频繁变调的现象，学生很难适应。有的唱段尤其是“青衣”的唱腔变调后，唱段的韵味就变了，致使学生分不清调的高低，学唱出现混乱。但是降得多了，同样不利于学生学习。针对这种现象，调整统一了听与唱的调高，尝试采用降低一、二个调的方法让学生学唱，方便学生使用小嗓即假声方法进行演唱，使学生学习唱段的尝试，变得饶有兴致。其次，京剧教具欠缺对京剧进课堂来说不得不说是一种遗憾。由于初中属于九年义务教育范畴，学校缺乏足够的资金是情理中事。剧场观赏京剧的机会少，使得一线的教师感到很无奈，要想让京剧真正走近学生，培养京剧未来的观众，让学生切身到剧场去观看时非常必要的，如果能得到省市京剧院的协助，相信京剧进课堂会进行的更加顺利。再次，京剧的相关知识比较多，内容如何安排。在后期实践中，教师尝试灵活地分期分批地加入到京剧唱段学习中。知识穿插在学唱过程中，使学生的学习兴趣得到保护，很多学生还积极在课外搜集有关京剧的资料，引发了学生积极地了解京剧知识的热情。最后，在学校中，面临的是全体教师要对京剧进课堂的意义达成共识。目前，仍有部分教师认为此举仅仅是学校领导和少数骨干教师的职责，自己只要“拿来”教一教就可以了。要转变长期形成的课程“被动消费者”的角色意识，并不是一朝一夕的事情。在学校外，面临的是如何争取学生家长和社会的支持，特别是学生家长的支持。长期以来，学生家长中形成了考试第一的意识，如果只有给京剧特长生加分才会有兴趣学京剧，那么学习京剧的目的就变了“味道”，这些现实存在的问题确实给京剧进课堂的实施带来很多困难，需要我们逐步去解决。

总之，京剧进入中学课堂，不只是一项课程任务，而是我们音乐教育者应该肩负的责任。它的教育载体除了在课堂上，也在广阔的校园和社会当中，京剧教育的观点不应该只局限在学校教育这个圈子内，我们应该放开视野，把社会环境都纳入京剧教育的视野之内，构建一个大的京剧教育观，营造京剧艺术教育的大环境，拓展学校教育的空间和时间。只要师生、家长、学校和整个社会共同努力，京剧进课堂必定会成为学生音乐学习的重要组成部分，成为传统文化教育和民族精神引导的重要手段。

第四章 京剧进入中学课堂的启示和意义

京剧进入中学课堂对于基础阶段音乐教育来说是一件大事，它不仅关系到民族音乐的未来，而且对于培养学生和教师对于传统音乐的认知和审美品位有着重要意义。虽然目前这一尝试仍处于起步阶段，但其实践方面所取得的显著效果，以及给予教育者、受教育者、教育本身的诸多启示和教益已经张显。

一、京剧进入中学课堂的启示

（一）京剧进入中学课堂的必然性

2011年新版修订的音乐课程标准指出：“弘扬民族音乐，理解音乐文化多样性。应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐教学的重要内容。通过学习，学生熟悉并热爱祖国的音乐文化，增强民族意识、培养爱国主义情操。随着时代的发展和社会生活的变迁，反映近现代和当代社会生活的优秀中国音乐作品，也应纳入音乐课的教学内容。在新版音乐课程标准的课程内容中要求：“聆听中国民族民间音乐，简单描述其不同的地域特点或民族风格，能够说出戏曲、曲艺的主要种类和代表人物；”“学习表请简单的歌剧、音乐剧、京剧或其他戏曲、曲艺片段，并能耐自己与他人表演做出评价。”^[7]可见，京剧作为培养学生素质的重要组成部分，越来越引起教育领域的高度重视。

如今，弘扬民族文化已成为世界艺术教育改革发展潮流，很多国家把具有民族特色的艺术元素纳入基础教育中。美、英、德、法等西方国家为了加强学生对本国文化遗产的了解，都开设了戏剧课。同为亚洲国家的日本，明治维新以后，受西方文化思潮之影响，也曾一度出现崇尚西洋音乐，全面否定传统音乐的倾向。为扭转本国传统音乐日趋衰败的趋势，早在1950年日本政府采取了一系列有效的保护措施，其中一项重要举措，就是把传统音乐纳入中小学音乐教育之中。日本在对下一代人的培养上，及早从基础教育阶段入手，把本民族传统音乐文化予以多形式、多途径的渗透，构建起一个能够使其传播、发扬和发展的教育环境，这是日本传统音乐文化得以世代弘扬的重要保障。^[8]可见，传统音乐文化教育的传承要从基础教育阶段入手，是十分必要的。这就要求我们在教学中将我国优秀的传统音乐文化作品作为重要的教学内容。京剧作为国粹，作为传统音乐文化的代表艺术，进入中学课堂是必然的。

（二）京剧进入中学课堂的可行性

从2008年教育部下发京剧进课堂的通知起就出现了不同的声音，有支持的，有反对的。在京剧进课堂的实践过程中，确实遇到了很多的困难：师资紧缺、学生缺乏学习兴趣等等。要让京剧进课堂顺利的开展需要研究切实可行的教学方法。我们首先要明确京剧进课堂的培养目标定位，是培养中学生对京剧艺术的兴趣爱好，进而使学生热爱京剧艺术，热爱祖国的传统文化；培养学生的审美情趣，提高对京剧艺术和各种传统文化艺术品的欣赏能力；不是培养京剧演员，而是让学生了解我们优秀的传统音乐文化，懂得去欣赏京剧。在这个大前提下去开展京剧进课堂就变得可行了。实践证明，通过培养教师京剧底蕴，选择京剧经典剧目，在学前开展调查问卷，了解学生的心理需求，依据学生的年龄特点，合理运用生活经验，合理创设表现空间，把教学组织成学生乐于接受并能够积极参与的形式，确实可以转变学生对京剧的态度。学生从不喜欢、不接收到喜欢、接受，从认为京剧难听、难唱、难学到主动开口学唱，充分证明了京剧之所以在以往被认为是老年人的专利，是因为我们过去欠缺合适的方式方法，欠缺大的聆听氛围。如果我们多为学生创设欣赏京剧的氛围，认真的研究京剧教学的方式方法，就一定可以调动学生的学习积极性，只有将学生的心理特点牢牢抓住，才能从根本上让学生喜欢京剧。

二、京剧进入中学课堂的意义

（一）传承功能

1. 有利于戏曲音乐的发展

中国戏曲是中华民族音乐文化的一个重要组成部分，她以富于艺术魅力的表演形式，为历代人民群众所喜闻乐见。它是蕴含着传统文化精髓的东方瑰宝，理应代代传承，发扬光大。但是，随着现代社会生活节奏的加快，网络等新媒体的出现对戏曲艺术的生存造成巨大的冲击。当下的年轻人认为戏曲是过时的艺术，出现戏曲演出上座率低的尴尬局面。京剧，作为戏曲音乐文化的代表艺术，也同样处于这种即将衰落的状态。作为音乐教育工作者，我们应该从弘扬传统民族优秀文化的背景下进行思考，戏曲的兴衰在影响着传统民族音乐文化的命运上有着重大的意义。为戏曲的普及作出贡献是音乐教育者义不容辞的责任。对于戏曲的振兴，继承和发扬，仅仅依靠剧场和舞台来维系它的生存是远远不够的，只有将它进入到人们的生活中，进入学校的教育中，从基础教育抓起，普及戏曲知识，使孩子们了解戏曲，欣赏戏曲，进而接受戏曲，戏曲的振兴、传承才有希望。京

剧作为国粹有着上百年的历史，它的艺术魅力得到世界各国艺术界的承认。以梅兰芳命名的京剧表演体系，被视为东方戏剧表演体系的代表。京剧在与世界音乐文化沟通、交流上起到重要的作用。教育部也正是为了传承戏曲艺术，把作为中国戏曲的代表剧种——“京剧”走进中学生课堂。

2. 有利于弘扬传统音乐文化

中华民族是一个有着五千年历史文明的多民族国家，民族传统音乐文化博大精深，源远流长，这些散落在民间的优秀音乐文化是祖先留给我们的丰厚遗产。然而中华优秀传统文化正在被当下的年青人逐渐淡忘。如何弘扬中华民族优秀的音乐文化呢？在这种情况下，京剧作为民族音乐文化的代表被推上前台，优先推广是理所当然的。人们把传承和弘扬我国传统音乐文化的希望自然而然地寄托在了青少年身上，弘扬民族音乐，理解多元文化是音乐新课标的要求，使学生了解和热爱祖国的音乐文化，增强民族意识，培养爱国主义情感。“推动社会主义大发展大繁荣，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，我们必须相信党的选择，必须始终保持对民族文化的自信心，坚持以中华优秀传统文化为根基，以外来健康有益的文化为补充，大力繁荣发展中国特色、中国风格、中国气派的优秀文化，让中华文化的魅力和生命力焕发更加璀璨的光辉。”^[9]京剧进课堂不仅是继承和发扬中华民族的传统艺术，从而且是继承和发扬中国传统文化。陶冶学生的情操、净化学生的心灵，学唱的目的就是让优秀的传统音乐文化和民族精神在学生头脑中扎根，从而将传统文化和民族精神发扬光大。弘扬传统音乐文化，是教育承担的一项重要职能，也是对于文化传承的一种责任和担当。

（二）教育功能

1. 丰富了中学生音乐课堂教学的内容和形式

长期以来中学音乐的内容和模式都模拟、学习现代西方音乐教育的形式，传统音乐所占比例非常低。如何打破这一局面，使学生和教师在学习和讲授中逐渐认识传统民族音乐并逐渐形成独具特色的教育教学授范模式和思想，这成为音乐教育的一个难点，京剧进入课堂给这一问题的解决提供了有利的帮助。

京剧艺术包罗万象，内容丰富，其程式性、虚拟性的特点非常适合中学生模仿，学习。在课堂上结合京剧的经典唱段、图片等资料，配合京剧丰富的表演形式唱、念、做、打让学生参与其中，可以改变我们传统的音乐教学模式，丰富我们的音乐课堂。例如：可以让学生尝试制作京剧的脸谱，结合京剧的经典剧目，使学生们了解不同脸谱代表不同性格的人物形象，从而增强学生们对脸谱的认识。这样，不但丰富了音乐课堂教学内容，还培养了学生的表演能力、创造能力和想

象能力，激发了学生的学习欲望，使得原本很枯燥的京剧音乐，变得生动、有趣。更使得我们单一的音乐课变得丰富多彩。

2. 提高学生与教师的文化修养

义务教育阶段，是儿童和青少年生理、心理的快速发展期，也是人生接受音乐教育、增进音乐素养、促进身心健康发展的重要时期。^[10]京剧里有深厚的文化知识：艺术的、历史的、美学的、文学的、……“京剧的美不仅在于角色、脸谱、服饰这些京剧艺术的构成要素，也不限于唱、念、做、打等表演方法，还在于以京剧为聚合点而构建的民族文化特质”。^[11]京剧剧目历来有“唐三千，宋八百”之说，以历史题材居多，中华民族源远流长的历史在京剧中得到完整、全面、生动的反映。解放以后，出现了从红军时期到抗日战争、解放战争到抗美援朝的体现当代现实生活的大批现代戏。中国惊天动地的历史事件、轰轰烈烈的战争场面、叱咤风云的历史人物都囊括其中。京剧中的许多经典剧目都在热情弘扬爱国主义精神，赞美以国家兴亡为己任的英雄人物，颂扬民族大义。所以，京剧进课堂工作的推广，对学生了解历史进程及历史人物具有较好的辅助教育作用。

学习京剧有助于学生了解祖国悠久的历史，培养学生的文化修养，并且增强他们的民族自豪感。通过学唱京剧，或者扮演京剧中的一些英雄人物，让他们更深刻地体会巾帼英雄的光荣事迹。在中学这个特殊的年龄阶段，优秀的曲目对塑造道德人格发挥着重要的作用，因此京剧教育具有更重大的意义，对于教师也具有极大的研究价值。

3. 增强学生的音乐审美能力

新课标指出：“提高音乐审美能力，陶冶高尚情操”，通过训练学生对音乐作品情绪、格调、人文内涵的感受和理解，培养学生音乐的欣赏能力，养成健康向上的审美情趣，使其在真着美的艺术世界里受到高尚情操的陶冶。音乐艺术的本质是审美，所以，音乐教育在本质上应该说是审美教育，其最主要的作用是提高学生的审美能力。京剧又是一种高度综合性的艺术，它融合了唱、念、做、打为一体，“京剧的审美系统是一个复杂的信息世界，流动着千变万化的信息，这就使京剧的演呈现动态的不确定性。脸谱、服装、色彩和图案等方面都给人美的享受和精神的净化在京剧表演过程中，欣赏者能够充分享受着虚拟化和程式化的神韵，领略其中美的蕴含而获得审美愉悦。”^[12]京剧教学可以从听觉和视觉上给学生带来愉悦的审美体验，这种审美体验能够激发学生的审美能力。

京剧进课堂的意义在于我们要教会学生怎样欣赏京剧，学生们只有了解京剧了，才会感受到京剧艺术独特的美。当他们明白什么是“三五步走遍天下，六七

人百万雄兵”，在欣赏时会注意到戏曲舞台上场景、道具代表什么意思，他们才会看懂舞台上用手做出开门或关门的动作就表示这里有扇门，扬起皮鞭代表着骑马。这种由浅变深的教育方式很适合学生了解京剧的常识知识，从而激发学生学习的欲望，引导学生从美学的视角审视京剧艺术，挖掘京剧艺术的文化内涵。所以我们的基础音乐教育应该给受教育者提供一个审美的舞台，从而达到提高学生的审美能力，强化京剧的美育作用。

京剧是中国传统戏曲艺术的代表，是立于世界之林的民族艺术。“在京剧如此漫长的发展史中，从它艺术特征的各个方面都显示出具有中华民族特点的美，丰富的民族美学思想、民族哲学思想。时至今日，京剧甚至成为一种世界性的文化现象，在世界各地，只要有华人的地方就会有锣鼓，就能听到京剧悠扬的曲调和声腔，就会给人一种文化传统的认同感”^[13]教育部在此时开展京剧进中小学课堂试点工作，体现了对弘扬、传承中华民族优秀传统文化的重视。学习京剧可以丰富学生音乐课堂的教学内容和形式，提高了学生和教师的文化修养，陶冶了学生的情操，增强了学生的音乐审美能力，提高学生的艺术鉴赏力。京剧进课堂是弘扬传统艺术的先声，也是让传统艺术重新获得活力的一种有效尝试。

京剧是中华民族传统音乐文化的瑰宝，它承载着中华民族音乐文化的精华。如何让它在青少年的音乐世界里生根发芽，是我们每一个音乐教育者的责任。现阶段，多种方法的协调配合使用可以促进“京剧进中学课堂”顺利开展，“京剧进中学课堂”一定会在素质教育的探索中实现它的重要价值。京剧进课堂不仅是要让学生们懂得欣赏京剧的美，更是让他们充分感受中华民族传统音乐文化的感染力。京剧进课堂是一种素质教育的实验，在实验的过程中，我们难免会遇到困难，但只要我们坚持去做这项工作，用心去研究实现它的方式方法，摆脱功利主义的纠缠，营造真正的热爱京剧艺术的文化校园氛围，利用多种途径激发学生学习京剧的兴趣，京剧进课堂就一定会成功普及，京剧艺术在中华传统音乐的复兴之路上，我们每一位工作在教育一线的音乐教师任重而道远！

[7] [10]中华人民共和国教育部制定. 义务教育音乐课程标准(2011 年版)[M].北京:北京师范大学出版社, 2012.

[8] 程煜.日本中学传统音乐教育的启示. [J]艺术探索, 2010年6月第24卷第3期.

[9] 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[J]. 歌海,2009. (3).

[11] 马杰.京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究[D].山东:山东师范大学, 2010.

[12] 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究[D].河北:河北师范大学 2008.(6).

[13] 施旭升.中国京剧审美文化论[M].北京:北京广播学院出版社, 2003.

结 语

京剧进课堂已经在全国开展了四年了，作为京剧进课堂试点校的一线音乐教师，一直在实践的道路上不断地摸索着，前进着。本次的京剧进中学课堂的实践研究历经一年的时间，在省市音乐教研员的指导和配合下，经过笔者和一线教师的亲身实践，取得了一定的实效。在实践过程中，多次邀请教研员和有经验的教师开展“课堂教学中怎样学京剧”的专题研讨会，针对教学的方法问题做了充分的研讨。此次的实践研究通过京剧进入中学课堂实践方案的设计、实施与反馈，总结实践经验，对京剧教学方法有了更深入的认识，即普及教育要有普及的方法学习，其学习过程不能等同于专业学习。因此，总结归纳出“一个宗旨，一个原则，一个前提，三个做法”，一个宗旨是：教师教得轻松，学生学得愉快。一个原则是：要用大众的方式学京剧。一个前提是：听熟唱段旋律之后进行学唱。认识理解在中学音乐课中学唱京剧唱段的意义、任务与要求，加强对京剧唱段教学内容与方法的研究，通过教与学的双边活动，为中学音乐课堂开展京剧唱段教学提供了可操作的方法策略。实践中教师在教学中对京剧的教学方法进行了创新，如拼读方法帮助学生解决唱腔的韵味；用身体动作帮助学生记忆唱腔中的长音等办法都有很好的教学效果。调查问卷显示，学生在实践前和实践后对京剧的态度发生着巨大的转变，说明本次京剧进中学课堂的实践研究成果是可以为其他同行所借鉴的。

音乐新课程标准的提出，教学理念的转变，教学方法的多样化都为我们弘扬传统民族音乐文化奠定了基础。京剧进入中学课堂正是这一改革的尝试，虽然一项新的举措难免会有各种各样的声音，这其中包括支持的，也包括反对的，但我们坚信，只要我们能扎实有效地推进这一项惠及万民的政策，京剧进课堂一定会普及成功，作为一线的音乐教育工作者，如果我们教师因为自己对这些艺术形式没有足够的认识，或者说因受个人兴趣爱好的局限而在教学中忽略了这些教学内容，实际上就是使学生失去了认识宝贵的艺术瑰宝的机会，所以重要的是我们音乐教师要不断提高自身的素质，加强这方面知识的学习和研究，并在教学中对教学环节进行精心设计，帮助学生了解戏曲音乐的风格特征以及它们所形成的历史文化背景，使他们懂得继承祖国悠久传统文化，弘扬民族文化的意义。我们有必要不断探索教学方法，激发学生的学习兴趣，使京剧的学习变成一种点滴的渗透，一种氛围的长久熏陶，引导学生去感受和体验京剧艺术的美——令人拍案叫绝的

表演，长久传唱不衰的乐曲，传播范围极广的民间传说……，把人们仰视的京剧艺术从金字塔尖带到教室，带到身边，使学生在感受与体验中激发对京剧艺术的追求与兴趣，只有学生们从感情深处对它们由衷地喜爱，传统京剧才能摆脱困境，弘扬京剧艺术才能成为现实。

参考文献

著作类:

- 1 解玺璋, 张景山. 京剧常识[M]. 上海: 文艺出版社, 2008.
- 2 刘正维. 20世纪戏曲音乐发展的多视角研究[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2004.
- 3 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(实验稿)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2001.
- 4 [德]君特·克莱南, 维尔弗里德·格鲁恩, 克里斯蒂安·卡登. 音乐教育学与音乐社会学[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2008.
- 5 刘沛. 音乐教育的实践与理论研究[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2004.
- 6 高新. 京剧欣赏[M]. 上海. 学林出版社. 2006 .
- 7 罗小平, 黄虹. 音乐心理学[M]. 上海: 上海音乐学院出版社. 2008. 11.
- 8 黎奇. 新课程背景下的有效课堂教学策略[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2010. 03.
- 9 [美]肯尼斯·莫尔著, 刘静译. 课堂教学技巧[M]. 北京: 人民教育出版社, 2010. 01.
- 10 孟四清. 兴趣是最好的老师 [M]. 天津: 百花文艺出版社, 2009. 04.
- 11 曹理, 缪裴言等. 新课程音乐教学案例选评[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005. 01.
- 12 贝内特·雷默著. 音乐教育的哲学[M]. 人民音乐出版社, 2003.
- 13 中华人民共和国教育部制定. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.
- 14 施旭升. 中国京剧审美文化论[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2003.

论文:

- 1 熊露霞. 传统京剧音乐的审美特征[D]. 北京: 中央音乐学院, 2002.
- 2 马杰. 京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究[D]. 山东: 山东师范大学, 2010.
- 3 马瑞. 京剧进中小学课堂现状调查与对策研究[D]. 湖北. 华中师范大学, 2011.
- 4 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究[D]. 河北: 河北师范

- 大学, 2008. (6).
- 5 范福源. 论普通高等院校的戏曲教育. 艺术百家, 2006. (1).
 - 6 张群利, 孙铁汉. 京剧与中华美学精神[J]. 中国京剧, 2007. (11).
 - 7 白宏太. “京剧进课堂”的文化意义[J]. 人民教育, 2008. (7).
 - 8 肖川. 京剧进课堂: 试点不要虚晃一枪. 青年教师, 2008. (8).
 - 9 杨为强. “京剧进课堂”: 传承传统文化的良好途径[J]. 文化月刊, 2008. (9).
 - 10 温如华. 京剧进入中小学课堂引发激辩[J]. 中国音乐教育, 2008. (4)
 - 11 教育部办公厅关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知[J]. 中国音乐教育, 2008. (4).
 - 12 张澄. 经典京剧选段“试唱”中小学课堂[J]. 中国音乐教育, 2008. (4).
 - 13 袁晓明. 从京剧进课堂看中美音乐课之不同[J]. 小演奏家, 2008. (4).
 - 14 程煜. 日本中学传统音乐教育的启示. [J] 艺术探索, 2010年6月第24卷第3期.
 - 15 林能杰、缪裴言. 日本初中音乐学习指导要领简介[J]. 中国音乐教育)2002年第12期.
 - 16 刘艳. 京剧的写意特征与“样板戏”的英雄形象塑造[J]. 文艺研究, 2001. (6).
 - 17 章文虎. 浅谈京剧的唱、做、念、打[J]. 戏曲艺术, 2002. (1).
 - 18 张再峰. 再论京剧音乐的“味儿”[J]. 中国京剧, 2004. (12).
 - 19 华华. 中学阶段如何渗透民族戏曲音乐教育[J]. 中小学音乐教育, 2008. (9).
 - 20 周奇迅. 二十世纪中外音乐教育思想及目标之比较与借鉴[J]. 艺术探索, 2001.
 - 21 徐元勇. 中日“传统音乐”教育及教学内容之比较[J]. 中国音乐教育, 2002.
 - 22 张旭东. 传统与现代携手——关于“京剧进校园”的尝试与思考[J]. 江苏教育, 2009. (4).
 - 23 汤玲. 论青春版《牡丹亭》对“戏曲进校园”的启示[J]. 中国青年研究, 2008. (5).
 - 24 董力勇. 京剧舞美写意性概说[J]. 戏剧文学, 2004. (11).
 - 25 苏娜, 杨广莉. 京剧唱腔的审美特征[J]. 四川戏剧, 2007. (6).
 - 26 于凡林. 京剧的形式语汇与欣赏[J]. 戏曲艺术, 2007. (1).
 - 27 王建国. 京剧常识漫谈——京剧的行当、脸谱及其流派[J]. 学子, 2004. (8).
 - 28 李素霞. 为京剧进课堂叫好[J]. 中国戏剧, 2008. (7).
 - 29 马立伟. 论京剧“精髓”[J]. 青年文学家, 2006. (5).
 - 30 于少华. 由京剧进课堂说起[J]. 大舞台, 2008. (3).
 - 31 京剧的历史、现状与未来暨京剧学学科建设学术研讨会论文集(下册). 重视

- 青少年京剧审美教育问题[J]. 2005.
- 32 王敬. 由“京剧进课堂”所想到的[J]. 中国校外教育(理论), 2008. (7) .
- 33 张滢. 经典京剧选段“试唱”中小学课堂[J]. 中国音乐教育, 2008. (4) .
- 34 德永清. 浅谈中学京剧艺术教学[J]. 北京教育学院学报, 2000. (1) .
- 35 顾兆贵. 戏曲艺术的审美特征与欣赏[J]. 中国戏曲学院学报, 2004. (11) .
- 36 唐墨. 京剧普及:审美重于学唱[J]. 上海戏剧, 2008. (4) .
- 37 杨晓红. 戏曲艺术教育对中小学素质教育的促进作用[J]. 当代戏剧, 2005. (4) .
- 38 杨媛. 京剧音乐教学的思索与实践[J]. 文教资料, 2008. (12) .
- 39 段婷婷. 京剧走进中小学课堂的意义[J]. 大众文艺, 2011. (10) .
- 40 严峻. 浅析“京剧进课堂的现实意义” [J]. 科教文汇, 2008. (10) .
- 41 姜仁武. 由京剧进中小学课堂引发的思考[J]. 中国音乐, 2009. (3) .
- 42 柏延波. 浅谈京剧的唱功[J]. 青年文学家, 2010. (21) .

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 1 构建贴近学生的音乐学习方式. 科技信息, 2012, (15). 228- 210页. 独立.

哈尔滨师范大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《京剧进入中学课堂的实践研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：_____

日 期：____年__月__日

哈尔滨师范大学硕士学位论文使用授权书

《京剧进入中学课堂的实践研究》系本人在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本人及导师完全了解哈尔滨师范大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，本人授权哈尔滨师范大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。

作者签名：_____

日 期：____年__月__日

作者永久联系地址（邮编）：_____

作者固定联系电话：_____

导师签名：_____

日 期：____年__月__日

致 谢

写到这里，我的硕士论文即将完成，这预示着我在哈尔滨师范大学的学习乐章已近尾声。2009年我怀着梦想顺利考入了哈尔滨师范大学教育硕士学科教学（音乐）专业，开始了我梦想的研究生生活，三年一晃就这样过去了，今天有多少不舍与留恋。教育硕士课程学习及本实践研究的设计、实施及论文撰写过程中，我得到了导师、同学、朋友和家人的教导、帮助与支持，我很感激，感激在这三年中帮助我的那么多可亲可敬可爱的人。在此对他们致以最诚挚、最衷心的感谢！

首先，我要感谢我的导师张磊老师，我的硕士论文是在怀孕和生产期间完成的，完成的过程虽然很艰难，但在张磊老师的帮助下，无论是从选题、开题报告，还是论文的最后定稿，每一个环节他都一一指导，严格要求。他严谨的治学态度和循循善诱的风格给我留下了深刻的印象，他精益求精的学习精神、认真执着的做事态度也感染着我。我对张老师的感激是无法用言语来表达的，只能深深的道一声：“谢谢”。

感谢答辩组的各位评审老师对本篇论文的指教。本篇硕士论文在导师的指导下完成，虽几经修改，但由于本人写作水平有限，一定存在着一些不足，请各位老师批评指正。

最后，我要感谢我的同窗邸鹤、魏兴华、管向玲，感谢你们三年来给予我生活上的照顾和学习上的鼓励，让我在收获学习的成果同时还获得了宝贵的同学友情。感谢我的父母，你们多年来默默的支持我、鼓励我，给予我学习的动力和生活的信心。要感谢的人太多太多，惟有在毕业之后的工作岗位上不断的拼搏，努力，做一名优秀的教师回报他们！