

京剧在初中音乐课堂中的教学实践研究——以人音版《猛听得金鼓响》为例

张璐

济南大学 音乐学院, 山东济南, 250022;

摘要: 在文化多元化发展的时代背景之下, 怎样把中华优秀传统文化融入音乐教育之中, 已经成为音乐教育领域迫切需要深入剖析的关键议题, 本文以人音版七年级下册《猛听得金鼓响》作为研究的切入点, 围绕京剧在初中音乐课堂的教学实践展开全面且系统的研究。在整个研究进程里, 借助文献分析法, 阐明京剧艺术对于初中学生音乐素养提升、文化认同塑造等多个方面所有的关键价值, 依靠案例分析法, 深入剖析京剧经典唱段《猛听得金鼓响》的文化内涵以及艺术特色。基于此, 运用行动研究法, 从教学目标、教学内容、教学方法等方面构建出一套符合初中音乐教学实际情况的教学设计方案, 本文为初中音乐课堂的京剧教学提供了有实际可操作性的参考, 同时也为中华优秀传统文化在现代教育体系里的传承与创新, 提供了全新的研究视角以及实施路径。

关键词: 京剧; 初中音乐课堂; 《猛听得金鼓响》; 教学实践

DOI: 10. 64216/3080-1516. 26. 01. 050

前言

中华优秀传统文化身为民族的精神命脉, 承载着中华民族的价值观念以及精神追求, 它的传承和弘扬已然成为教育领域的核心使命。

京剧是我国传统戏曲艺术中非常杰出的代表, 它把唱、念、做、打集合在一起, 有着独特的艺术魅力以及深厚的文化内涵。人音版七年级下册《猛听得金鼓响》, 属于京剧经典剧目《霸王别姬》里的经典唱段, 有很高的艺术价值以及教学价值, 把这个唱段当作切入点来开展京剧教学实践研究, 有着关键的现实意义和理论意义。本文从教学目标的设定、教学内容的组织以及教学方法的运用等诸多方面入手, 探寻京剧艺术与初中音乐教学的有机融合, 期望能为音乐教师提供有可操作性的教学指导, 推动传统文化与现代教育的融合进程, 另外还可以培育学生的音乐审美能力以及文化传承意识, 为京剧艺术的传承与创新贡献力量, 同时也为培养有深厚文化底蕴的新时代青年贡献一份力量。

1 京剧在初中音乐课堂教学中的重要性

京剧身为中国传统戏曲艺术里的瑰宝, 它将文学、音乐、舞蹈、美术、武术以及杂技等诸多艺术形式相融合, 承载着中华民族的智慧、情感以及价值观。把京剧引入初中音乐课堂教学, 对弘扬中华民族优秀传统文化意义深远。

1.1 契合新课标, 落实核心素养

随着教育理念的不断更新与发展, 新课标对初中音

乐教学提出了更高要求, 京剧教学需契合 2022 版艺术新课标的核心素养导向, 为培养学生的核心素养提供了丰富的素材。通过教学, 学生能更好地理解音乐与文化的关系, 增强文化理解能力, 从而有效落实新课程标准的要求。以人音版七年级下册《猛听得金鼓响》这一京剧唱段教学为例, 通过对京剧表演中唱、念、做、打的学习, 学会从京剧音乐中发掘独特的艺术之美。

1.2 丰富教学内容, 提升艺术素养

初中音乐课堂当中引入京剧教学, 可为学生给予更丰富多样的学习内容, 提升自身的艺术素养以及音乐鉴赏能力。京剧拥有非常独特的音乐体系, 其唱腔丰富且种类繁多, 主要以西皮和二黄为代表, 同时以及反西皮、反二黄等, 每一种唱腔都有特定的旋律、节奏以及情感表达特点, 就像西皮唱腔, 其风格明快且刚劲有力, 而二黄唱腔相对深沉、稳重。京剧演唱在发声、吐字、行腔等方面有着严格规范的要求, 这种丰富多元的教学内容, 可让学生在音乐课堂中接触到不同风格、不同表现形式的艺术元素。

1.3 创新教学方法, 推动课程改革

传统音乐教学方法大多数时候比较单一, 不太容易激发学生兴趣, 京剧教学则能借助多种创新教学方式吸引学生, 推动音乐课程的改革进程, 像情境教学、角色扮演以及小组合作等, 这些方式能让学生更直观地体会京剧艺术魅力, 还可以培育学生合作能力与创造力, 促进音乐课程教学方法改革创新, 比如教师创设京剧表演情境, 使学生亲自参与进去, 感受京剧表演韵味, 提

升学生学习积极性与主动性。

2 京剧在初中音乐课堂中的教学实践

2.1 教学内容

(1) 剧目选段分析

《猛听得金鼓响》乃是京剧《穆桂英挂帅》当中的经典唱段,其选自人音版七年级下册,京剧《穆桂英挂帅》所讲述的是北宋时期的故事,此选段处在全剧的关键节点位置,当时西夏侵犯宋朝,穆桂英因为宋君刻薄寡恩而不愿意出征,在余太君的劝说之下,最终下定决心挂帅出征。这段唱词有力地推动了剧情朝着高潮发展,突出呈现了穆桂英深明大义的巾帼形象。全剧共分为报警、乡居、进京、比武、接印、述旧、听点(过场)、发兵,八场戏。第五场“接印”是全剧重点,可分为:盼儿早归、拒收帅印、太君规劝、决意出征四个部分。

《猛听得金鼓响》正是选自“决议出征”这个部分,表现了穆桂英听到战鼓声后,内心激动、豪情万丈的情感。这一唱段不仅展现了穆桂英的英勇无畏和对国家的责任感,还体现了京剧艺术的独特魅力。

(2) 唱段音乐表现要素分析

在调式方面,京剧的唱腔采用的是五声调式性质的七声音阶,《猛听得金鼓响》这段唱腔采用的就是C宫调式的七声音阶。

在和声方面,《猛听得金鼓响》里,其和声主要是由伴奏乐器相互配合而产生的,文场乐器有京胡、月琴、三弦等,京胡作为主奏乐器,武场乐器包含板鼓、大锣、小锣、铙钹等,借助不同的节奏型组合,强化了节奏,还在一定程度上丰富了和声色彩。

在唱腔以及版式方面,《猛听得金鼓响》运用的是京剧中的西皮流水板式,这种节奏形式让唱段的旋律变得更为流畅,更出色地表达出穆桂英内心的激动和豪情。唱句从板上开始起唱,曲调如同行云流水般顺畅,演唱速度为中速,伴奏只需有小垫头或者短暂的休止就行。

在节奏方面,整个唱段主要是以1/4拍为主,有简洁明快特点,这与西皮流水的特性相契合,节奏乃是该唱段的一个较大亮点。

在旋律这一方面,《猛听得金鼓响》的旋律设计十分巧妙,这个唱段的旋律起伏程度比较大,唱段开始的“猛听得金鼓响画角声震”,旋律采用高音区起调,一下子营造出了紧张的战斗氛围,生动地描绘出穆桂英听闻军情后内心壮志被唤醒的激动心情,而在表达对岁月流逝、武艺生疏的担心之时,旋律就变得平稳、婉转起来,主要以级进为主,细腻地传递出她内心的复杂情感。这样旋律的多样变化,紧密贴合着唱词内容与人物心境,

提高了音乐的叙事性以及情感表达。

2.2 教学实践

京剧身为中国传统艺术里的珍贵宝藏,蕴藏着丰富的文化内涵以及别具一格的艺术魅力,《猛听得金鼓响》源自京剧经典剧目《霸王别姬》,把这一片段引入初中音乐课堂,可使音乐教学内容得以丰富,还可以让学生在实践过程中体会京剧艺术的魅力。以下便是具体的实践应用内容:

(1) 唱腔引领,情境导入

京剧的唱腔是其艺术魅力的重要体现。《猛听得金鼓响》的唱腔旋律优美、节奏鲜明。

首先,教师播放《猛听得金鼓响》的视频片段,让学生在视觉上感受京剧表演的舞台效果。其次,观看结束后,教师提问:“同学们,你们觉得他们的动作和表情是如何表达情感的?”最后,通过讨论,引导学生关注京剧表演的细节,向学生介绍京剧的历史背景与艺术特点,重点讲解《霸王别姬》这部剧目的故事梗概,帮助学生理解《猛听得金鼓响》唱段在剧中所承载的情感与意义,让学生在情感上与角色产生共鸣,从而更好地理解唱段中的情感表达。

(2) 念白体验,感受韵味

京剧念白作为其表演艺术里关键的构成部分,有着别具一格的节奏以及韵味。

教师引领学生剖析念白的节奏与情感,教师可引导学生借助改变念白的节奏以及语气,以此来表达各异的情感,比如把“看大王在帐中和衣睡稳”念得更为轻柔些,表达出一种温柔的情感,将“我这里出帐外且散愁情”念得更急促一点,表达出一种焦虑的情感,经由这种对比练习,可让学生更透彻地理解念白的情感表达方式。

(3) 坐打示范,实践体验

京剧当中的“坐打”,其含义是演员于舞台之上借助手势以及身段等各类动作,以此呈现人物的情感以及心理状态。

教师挑选了《猛听得金鼓响》里的几个经典坐打动作来做示范,像是虞姬的“兰花指”手势、转身以及碎步等动作。教师引导学生把几个动作组合起来进行表演,比如先做出一个“兰花指”手势,之后转身,再走几步碎步,以此让学生更深入地理解京剧表演的连贯性与表现力。同时引导学生观看谱子,让学生学习《猛听得金鼓响》的谱子内容。

(4) 唱念做打,合作表演

把学生划分成若干小组,为每个小组分别安排不

同的角色,教师需要引导学生把“唱、念、做、打”这四种表演形式融合起来,借助小组讨论以及实践,设计出契合角色特点的表演方案。教师于小组排练期间展开巡回指导工作,着重针对学生的唱腔、念白、坐打动作以及表演情感表达给予指导。在虞姬与项羽的对唱部分,教师能引导学生凭借眼神交流,呈现出两人间深厚的感情以及不舍之情,经由这样的合作表演,学生能提升自身的表演能力,又可培育团队协作精神与集体荣誉感。

(5) 拓展延伸,情感升华

京剧作为中国传统文化的代表,其背后蕴含着丰富的历史故事、文化内涵与艺术价值。在教学的拓展延伸阶段,教师可以引导学生对京剧艺术进行更深入的探索与研究。例如,组织学生观看京剧的纪录片或专题片,了解京剧的发展历程、流派特点与艺术风格。借助唱腔引领、念白体验、坐打示范、合作表演以及拓展延伸等环节的教学设计,学生可从多个角度感受京剧艺术的独特魅力,提升自身的艺术修养和综合素质。

3 京剧在初中音乐课堂中的教学实践反思与启示

3.1 聚焦核心素养,设定教学目标

在初中音乐课堂之中引入京剧教学,其关键目的应当着重于培育学生的核心素养,涉及音乐感知能力、文化理解能力、审美情趣以及创造力等多个方面,就以《猛听得金鼓响》这个例子来说,教师在确立教学目标之际,需要深入探寻其背后所蕴含的文化意义,要让学生知晓京剧的历史背景、角色行当等相关文化知识,帮助学生搭建起对于京剧文化的整体认知架构,使得学生在实践当中深切体验京剧艺术,提升核心素养。

3.2 强化艺术体验,优化教学方法

京剧艺术的魅力在于其独特的表演形式和丰富的艺术内涵,而让学生真正感受到这种魅力,就需要强化艺术体验,优化教学方法。情境教学法是强化艺术体验的有效手段,教师可创设京剧表演情境,让学生仿若身处京剧表演现场,提高学生对京剧艺术的直观感受。体验式教学法是优化教学方法的关键途径,教师能组织学生开展简单京剧表演体验活动,可以提高对京剧艺术的兴趣。多媒体教学法为京剧教学提供丰富资源与便捷手段,教师借助多媒体技术,展示京剧起源发展历程、不同流派特点、经典剧目精彩片段等内容,让学生在视觉听觉双重刺激下,更全面地了解京剧艺术。

3.3 强化文化遗产,整合京剧资源

京剧在初中音乐课堂中进行京剧教学,不仅是培养学生音乐素养的重要途径,更是强化文化遗产的重要手段。因此,教师需要强化文化遗产意识,整合京剧资源,让学生在学习京剧的过程中,深刻感受到中国传统文化的魅力和价值,增强文化自信。教师要深入挖掘京剧的文化内涵,在教学中融入文化遗产的理念。教师要充分利用各种京剧资源,丰富教学内容。为学生提供多样化的学习材料,从而更好地理解京剧表演的艺术魅力。

4 结语

本文聚焦于京剧在初中音乐课堂中的教学实践,以人音版七年级下册《猛听得金鼓响》为典型案例,深入探究了京剧教学在初中音乐教育领域的重要价值、教学方法、教学内容以及教学实践。在教学实践进程里,我们探寻出了一系列切实有效的教学方法,以情境教学法、体验式教学法促使学生亲自参与京剧表演,于实践当中体悟京剧艺术的综合性以及独特魅力。并且凭借现代信息技术,多媒体以及音乐制作软件等工具的运用,为京剧教学增添了新的活力。

京剧于初中音乐课堂内的教学实践有着广阔的发展前景,京剧在初中音乐课堂中的教学实践对传承民族文化、提升学生音乐素养意义重大,需不断总结经验、改进方法,使京剧这一古老艺术形式在初中音乐课堂焕发出新的生机与活力,为培养有深厚文化底蕴、全面发展的新时代人才贡献力量。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部制定.义务教育艺术课程标准(2022版)[S].北京师范大学出版社,2022.
- [2] 郑莉,杨俐嘉,李磊.中小学音乐有效教学[M].北京师范大学出版社,2015.
- [3] 张再峰.怎样唱好京剧[M].湖南:湖南文艺出版社,2011.
- [4] 李珂凡.京剧在中学音乐课堂中的实践教学探究[D].西北师范大学,2023.
- [5] 杜宇航.京剧在中学音乐课中的创新性教学策略研究[D].海南师范大学,2023.
- [6] 陈丽竹.基于“京剧行当”的初中京剧教学设计研究[D].西南大学,2022.
- [7] 何瑶琪.穆桂英戏研究[D].杭州师范大学,2021.

作者简介:张璐(2003.01.05—),女,汉族,山东泰安人,济南大学音乐学院,在读研究生,研究方向:音乐教育。