

新课标下初中音乐传统戏曲教学研究

——以《甘洒热血写春秋》为例

吴越宁 张红英

江西省南昌市江西科技师范大学 音乐学院 江西 330038

摘要:在当前素质教育理念下,音乐是初中阶段最为重要的人文学科之一,随着传统戏曲教学受重视程度不断提高,在初中音乐学科中所占比例越来越大,这与我国对传统文化传承与发展重视程度提高有直接关系。在开展新课标下的初中音乐传统戏曲教学时,应突出戏曲独特的音乐表现形式、节奏与韵味,以此吸引学生注意力,保证课程教学成效。尤其要考虑到传统戏曲的曲调形式、念白等特征,使学生在课程学习中,深入了解传统文化,真正体会到戏曲魅力及其文化内涵。基于此,本文以《甘洒热血写春秋》为例,对新课标下的初中音乐传统戏曲教学策略进行了针对性探究,希望为一线教职工及相关教研人员工作开展提供一定经验。

关键词:新课标背景下;初中音乐;传统戏曲教学;《甘洒热血写春秋》

前言

传统戏曲承载着我国优秀传统文化,尤其对于京剧而言,又称平剧、京戏,中国国粹之一,是中国影响最大的戏曲剧种,虽然已有将近三百年历史,但直到今天在我国依然有广泛的受众群体。教师在开展初中音乐教学时,应突出传统戏曲教学重要性,且灵活选定角度,深化学生对传统戏曲理解程度。教师在开展教学时,可以引导学生了解京剧的角色造型。相较于演唱和表演,这一部分的知识较为容易,也更为有趣。教师将其放在开始部分,可以有效调动学生的学习热情,促进学生积极的参与到课堂学习中^[1]。对于《甘洒热血写春秋》而言,其是现代京剧中颇具代表性的老生唱腔,角色造型鲜明,其唱腔体现出抑扬有度、顿挫鲜明、调式流畅等特征,使得其受到广泛欢迎。并且,唱段中的每个乐句起拍都在弱拍,落拍都在强拍,使呈现出的色彩更为明朗。教师应正视初中音乐教学中存在的学生戏曲学习兴趣不高、戏曲韵味体现不充分、没有将气息培养作为教学重点等问题,重新梳理初中音乐传统戏曲教学思路。基于上述种种,以《甘洒热血写春秋》为例对初中音乐传统戏曲教学进行针对性探究,有其现实意义。

一、新课标下初中音乐传统戏曲教学重要性

初中阶段的音乐课程所涉及内容较为基础,但要使学生在课程学习中,不断提升自身音乐核心素养,需要教师合理设定教学方向、教学方案,对学生进行有效引

导。尤其要将传统戏曲教学作为重中之重,以此深化学生对传统文化的理解程度,并激发学生京剧等传统戏曲学习兴趣。具体而言,在当前新课标背景下开展有针对性的初中音乐传统戏曲教学时,引入京剧艺术,可使学生在课程学习中切实感受到京剧的韵味、演唱技巧。无论是传统京剧还是现代京剧,将其引入到初中阶段的音乐课程中,可以由浅入深的方式引导学生,使学生在接受京剧基础教育中不断提升自身传统文化素养。在初中音乐教学中开展有针对性的传统戏曲教学,还可培养学生音乐演唱咬字能力、节拍意识及归韵能力等,为后续音乐学习与发展打下了基础。

此外,由于当前我国社会对综合型、全面型人才培养重视程度不断提高,从义务教育阶段开始,便将提升学生综合素养作为关键着力方向,这也使初中音乐课程教学所涉及内容、形式更为丰富。尤其对于传统戏曲艺术而言,其承载着中华民族优秀的历史文化、民俗特色,是中华民族历史、文化的重要载体。教师可通过引入信息技术等现代化技术手段的方式扩展传统戏曲艺术教学视野,使学生在戏曲艺术学习中,可对传统戏曲魅力、所涉及音乐知识有详细了解,进而提高学生音乐综合素养。

二、初中音乐传统戏曲教学现状

(一)部分学生戏曲学习兴趣不高

从当前初中音乐课程教学活动开展情况来看,教材中与传统戏曲有关的教学内容所占比例增加,教师也在

戏曲教学方案设计、课堂教学环节设定方面投入了更多精力。但整体而言,很多学生的戏曲学习兴趣并不高,与戏曲艺术形式本身较为传统、教师教学方法单一、没有融入有针对性的流行元素等有关,使学生在戏曲学习中,往往存在应付了事的心理,没有深入探究戏曲艺术形式,也没有形成相应的戏曲艺术技巧体系。

(二) 没有充分体现戏曲韵味

戏曲艺术有其独特韵味,在音乐课程教学时,要使了解戏曲艺术形式、艺术魅力,教师应呈现出戏曲韵味,使学生在感知戏曲韵味过程中形成适合自己的学习习惯、艺术思维。但就目前部分初中音乐教师传统戏曲教学活动开展情况来看,对戏曲韵味的挖掘较为有限,没有刻意引导学生体会戏曲韵味,也没有将体现戏曲韵味的元素集中展示在音乐课堂上,主要体现为信息化教学形式单一、课堂氛围单调等,影响了学生戏曲学习热情。

(三) 没有将气息培养作为教学重点

对于传统戏曲而言,气息运用至关重要,会直接影响演唱者的演唱水平。教师在开展初中音乐传统戏曲教学时,应将培养学生气息运用与支撑能力作为重要教学方向,以此完善学生戏曲演唱技巧体系。但对于部分教师而言,在传统戏曲教学中,只是将板眼、唱词、唱腔教学作为重点,忽视了气息培养的重要性,使很多学生在长期性的传统戏曲学习中,依然没有了解戏曲演唱中的气息技巧要点,也没有形成适合自己的气息运用方式。

三、新课标下初中音乐传统戏曲教学——以《甘洒热血写春秋》为例

(一) 引入流行元素,激发学生戏曲学习兴趣

对于京剧《甘洒热血写春秋》而言,虽然属于现代京剧范畴,相较于传统帝王将相、才子佳人式的京剧作品而言,其与当前社会距离更近,但依然很难得到年轻群体的青睐,这与数字化、信息化时代下流行文化的冲击有直接关系。因此,今后初中音乐教师在进行传统戏曲教育教学时,应帮助学生推开戏曲兴趣之门,可将流行音乐元素引入戏曲教学中,使学生在传统戏曲学习中,获得不一样的体验^[2]。并且,京剧这一戏曲形式在音乐表现特点方面与当代年轻人的音乐口味存在一定差异,这也使初中生与戏曲艺术之间的文化距离较为明显,影响了学生对戏曲艺术的理解。教师在引入流行元素时,可通过分析不同音乐作品特征的方式来融入适宜的音乐元素,使学生戏曲学习积极性更高。

例如,教师可将《唱脸谱》这首戏歌的鉴赏与分析作为课上教学引入环节,为学生播放这一戏歌,使学生对京剧的角色脸谱及基本特色有一定了解,并引导学生探讨戏歌与京剧的相似之处及具体差异。在学生聆听、探讨中,其会发现《唱脸谱》与京剧的花脸、老生在唱腔上有类似之处,且戏歌更为朗朗上口,曲调也更为轻快。再者,戏歌歌词中的现代化元素及现代化表达方式较为突出,更容易吸引学生,并引起学生情感共鸣,同时,其又保持了京剧艺术的韵味,实现了京剧与流行歌曲的“跨界融合”。学生了解戏歌的基本特征后,教师则可开展《甘洒热血写春秋》这一京剧作品的教学活动^[3]。其中,“来日方长显身手,甘洒热血写春秋”两句在韵味上与戏歌中的“黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳……啊……”有相似之处。构建起《甘洒热血写春秋》与《唱脸谱》这一现代戏歌的联系后,则可降低学生戏曲学习难度,也可使学生在轻松愉快的氛围中掌握传统戏曲要素及相关知识点。

(二) 落实唱演结合教学,体现戏曲韵味

在新课标背景下,教师在开展初中音乐中的传统戏曲教学时,应结合学生学情,灵活设定教学策略,尤其应考量当前学生兴趣取向、接受习惯等多方面情况。教师可引入唱演结合模式,对《甘洒热血写春秋》中的唱段演唱技巧、注意事项进行分析,引导学生在唱演结合练习中深化对唱段的理解程度。学生在课程学习中理解京剧的不同表演方式后,可使其对戏曲艺术多样性特征有深入了解。可以看出,唱演结合的教学方式体现出了灵活性、实践性等特征,与当前初中生实际情况较为契合,也利于学生在课程探索与学习中发现自我。教师还应借助唱演结合的教学方式着重体现戏曲韵味,激发学生对京剧这一传统文化的学习兴趣。唱演结合可以将具体的唱段与动作、表情结合,进而达到“边唱边演”的效果,这一过程中,可使学生“唱、念、做、打”及“手、眼、身、法、步”等能力得以全面提升,也更加有利于学生在京剧学习中把握京剧艺术的节奏感及独特神韵。但教师应注意,唱演结合在戏曲教学中的引入应保证其与戏曲韵味呈现紧密衔接,与学生一同挖掘京剧曲目的人文底蕴、艺术内涵。

例如,在进行《甘洒热血写春秋》中的念白教学时,应引导学生把握京剧念白特征。具体而言,无论是京剧还是其他戏曲形式中,都有念白部分,其属于一种较为独特的戏曲艺术表现手法,可以使戏曲内容以音乐化、

口语化、戏剧化等形式展示出来,可促进唱词表达,不仅使戏曲作品形式及内涵更为丰富,同时也起到了“四两拨千斤”的作用^[4]。对于《甘洒热血写春秋》中的念白而言,其发挥了重要作用,就其难易程度而言,甚至比唱更难,在教学过程中,教师应对学生进行有效引导,通过唱演结合的方式使学生掌握念白中的京剧韵味,把握老生唱腔特色。教师可在学生正式学习念白之前,先让学生有针对性地练习念白时的表情,在学生练习过程中,教师可利用多媒体设备为学生呈现一些较为夸张的表情图,在图中展示老生在念白时的抬眉毛、瞪眼睛等表情细节,学生了解上述表情特征后,可对念白中如何“演”老生有一定了解,使其在唱演结合中可有效把握念白细节,进而感受到京剧的独特韵味。

(三) 培养学生气息支撑能力,使其形成京剧演唱技巧体系

教师在开展《甘洒热血写春秋》教学时,也应积极响应新课程标准号召,将完善学生京剧演唱技巧体系为重要方向,尤其要培养学生气息支撑能力。京剧老生唱段往往对演唱者的气息运用能力有很高要求,只有掌握正确的气息运用方式,才能保证演唱水平,尤其可使发力、运气均匀,长时间演唱练习也不会出现声音嘶哑等情况。但教师应意识到,培养学生京剧演唱中的气息运用能力是一个持续性过程,应把握《甘洒热血写春秋》这一唱段具体艺术特色,使学生在演唱中,气息更为连贯。在《甘洒热血写春秋》中,往往涉及到多种气息运用、调节方式,尤其“甘洒热血写春秋”一句中的“秋”字,涉及多个转音,需要学生在演唱上一句时,留出“气口”,进而使结尾的“秋”字气息更足,保证演唱时的“转腔”到位,不会出现“丢腔落调”的情况。

例如,《甘洒热血写春秋》中的“笑声”对演唱者气息运用能力有一定要求。教师在教学中,应结合学生接受能力开展有针对性的“笑声”气息训练,在训练中,应秉持循序渐进原则,可先从“掌握正确的吸气及呼气方式”入手,如,其中涉及到“哈哈哈哈哈”的笑声,可先引导学生念一个“哈”,然后逐渐增加,最后连成“哈哈哈哈哈”,使学生掌握笑声中的吸气呼气方式。当学生掌握上述内容后,可适当提升训练难度,即,进行更具系统性的气息训练,包括声音力度、音色控制技巧等方

面的训练,使学生在训练中找到适合自己的发声位置^[5]。可以看出,可通过上述“笑声”练习,不仅可使学生形成气息支撑能力,也可使学生的节奏控制意识、声音强弱控制能力等得到训练。长期性、持续性的气息支撑训练,还可使学生真切体会到京剧这一传统戏曲艺术的精、气、神,进而真正感受到京剧艺术的独特魅力。

结语

总而言之,在新课标下开展初中音乐传统戏曲教学时,教师应结合新课标具体要求,创新初中音乐教学思路,引导学生在传统戏曲学习中,了解戏曲艺术,促进戏曲艺术在年轻群体中传承与发扬。教师应结合学生学情,尤其考虑到传统戏曲艺术在学生群体中的具体接受度,通过多重感官协调与刺激的方式激发学生京剧等传统戏曲艺术学习兴趣。以《甘洒热血写春秋》为例的传统戏曲教学活动开展时,教师应从引入流行元素、借助唱演结合模式、培养学生气息支撑能力等方面入手,以此激发学生学习、欣赏及演唱兴趣,进而保证传统戏曲教学成效。今后,初中学校音乐教师还可通过参加戏剧戏曲音乐节、运用网络资源自主学习等方式提升自身传统戏曲素养,并积极参与校内校外教研活动,丰富传统戏曲教学思路及经验,以此提升初中音乐传统戏曲教学水平。

参考文献

- [1] 付丽娟.基于传统戏曲的初中音乐课堂教学探究——以京剧为例[J].文理导航(上旬),2021,28(09):1.
- [2] 邹艳艳.初中音乐课堂中的戏曲教学设计——以京剧选段《我不挂帅谁挂帅》为例[J].琴童,2025,22(19):182-184.
- [3] 刘文娟.京韵流芳:初中音乐课堂京剧教学策略探析——以第十届江苏省中学音乐评优课参赛课例为例[J].中小学音乐教育,2025,34(02):32-36.
- [4] 倪剑.基于传统戏曲的初中音乐课堂教学探究[N].山西科技报,2025-01-24(014).
- [5] 李亚男.浅谈在初中音乐教学中融入传统文化戏曲的策略[J].天天爱科学(教学研究),2021,22(09):127-128.