

在初中音乐教学中进行传统戏曲教学的策略探究

邢雪梅

江苏省南通市通州区金郊初级中学 江苏南通 226300

摘要:中国戏曲种类繁多,传统剧目数以万计,著名的有京剧、越剧、黄梅戏等。为了适应现代人的品味,适应当代的生活条件和习惯,戏曲也进行了改善,力求和流行音乐具有同样的吸引力。戏曲音乐是一门综合性的艺术,值得融入到初中音乐课堂教学中,让学生感受戏曲艺术的魅力。

关键词:初中音乐;传统戏曲;教学策略

初中生对流行音乐更感兴趣,对传统戏曲音乐缺乏兴趣,这使得初中生很难继承传统戏曲艺术。同时,大多数初中音乐教师的专业素质相对有限,教师对戏曲的理解还停留在表面,这使得戏曲教学质量难以提高,大多数学生不能学到戏曲文化的精髓。因此,要合理运用策略将戏曲艺术融入初中音乐教学。

一、传统文化戏曲教学的现状

(一) 轻视传统文化戏曲

虽然教育在不断进行改革,但是受到传统教育模式的影响,尤其是面对中考的压力,传统的教学观念未能得到及时的转变,音乐教学本身受到了偏见。传统文化戏曲的教育,更是被忽视,音乐教师对此不够用心,因为传统文化戏曲与现代社会的音乐发展主流观念不太相符合,他们更侧重于向学生传授现代音乐尤其是主流音乐,因为这样的音乐更受学生欢迎,也乐于被他们所接受。

(二) 忽略学生兴趣培养

在初中时期,学生的学科成绩最为重要,音乐被视为副科,没有得到应有的重视。学生也大多只是将音乐作为陶冶自身情操的课程,培养一门才艺。对于传统文化戏曲,他们虽然也多少了解过,但是,真心喜欢学习的只是少数学生,而且多数作为兴趣爱好,音乐教师对学生在传统文化戏曲方面的兴趣培养,也不够用心。音乐教师对于现代音乐比较熟练,对于传统文化戏曲的教学,大多数停留在传统文化戏曲的常识上面。

二、传统文化戏曲教学的意义

(一) 开阔学生视野

在初中音乐课堂中引入传统文化戏曲,能让学生产生浓厚的学习兴趣,积极参与学习过程,进行主动实践。教师可以结合学生的认识发展规律,在充分发挥其主观能动性的基础上开展音乐教学活动,有效提高教学效率。通过丰富的戏曲体验活动,能加深学生对头饰、化妆、动作、舞蹈、服饰、唱腔等各种专题系列的认识,激发其对戏曲艺术的兴趣,促进其艺术学习体验。通过小组合作的方式探究戏曲,给予学生充分的时间和空间品味、思考、分析音乐形式,使其在互动合作的学习过程中拓展思维。运用新型媒体资源欣赏传统

戏曲,能让教学在有声有色、生动活泼的学习体验中得到有效开展。利用网络技术展开音乐教学活动、搜集丰富的戏曲资源,能有效激发学生对传统文化戏曲的兴趣,促进音乐学习活动高效开展。

(二) 有利于分析音乐元素

戏曲音乐即运用音乐元素抽象地表现故事及人物的性格特征,引导学生理解戏曲音乐中的音乐元素,有助于其积累音乐基础知识,感受传统戏曲音乐的旋律美、节奏美、演唱美,分析戏曲音乐元素的应用方法,提高学生的音乐理论知识水平。例如,思考在“智斗”一段中刁德一、阿庆嫂、胡传魁音乐唱段中的旋律特点,发现胡传魁唱段简单、质朴的特点,而刁德一唱段通常是以低声开始,高声结束,这符合其狡诈、多变的性格特点。中国戏剧最大的特点是将音乐故事和音乐旋律紧紧结合在一起,可以在学习过程中了解应用音乐旋律叙事、抒情的方法。

(三) 能够丰富理论知识

很多学生对传统音乐的了解尚浅,且方向较偏,开展戏剧教学,能有效引导学生学习音乐理论知识,深入了解中国的国粹。例如,在学习“智斗”中“这个女人不寻常”唱段时,可以了解到戏剧表演的强大表现力。元杂剧通常分为四折,即通过四幕场景变化完整地描述整个故事,戏曲的篇幅较短,集中表现了人物的个性、矛盾冲突等,能有效强化各种音乐艺术的表现力。戏剧应用抽象的演绎方式突出表演效果,如在刁德一和阿庆嫂斗智的过程中,能从其表情、动作、语言等方面分析出人物的心声。在教师的引导下,学生能应用表演符号的方式推测人物性格特点,了解各地的音乐风格及特点,为学习传统音乐艺术奠定了坚实基础。

(四) 鼓励音乐表演

通过各类音乐实践活动,如歌唱、舞蹈、演奏等,能验证理论知识,深入理解理论知识。在学习唱戏曲时,发现戏曲与歌曲的相似与相异之处。歌曲与戏曲均有节奏和韵律,但戏曲对演唱者的唱词要求更高,须吐字清晰、字正腔圆。比如在“智斗”一段中,阿庆嫂的唱腔富有变化,在唱到“参谋长休要谬夸奖”一段时,须表现出人物圆滑世故的特点,也能从中感受到其内心坚定、含而不露。应用美声发

声,有利于强化演唱效果,将演唱和情感融合起来,渲染演唱的感染力。

(三) 教学形式较单一

如今初中音乐教学受对教学模式进行了革新,普遍应用了多媒体技术。但是,在实际教学中,多媒体教学成为了主流,反而变成了另一种意义的教学方式单一化,形成了多媒体一统课堂教学天下的形势。在对传统文化戏曲的教学中,课堂内容以引导学生观看这方面的视频或电影为主,虽然能够吸引学生的视听感官,在一定程度上激发他们的学习兴趣,但是,这仅是作为欣赏的教学手段,对于传统文化戏曲的教授几乎忽略不计。

三、在初中音乐进行传统戏曲教学的策略

(一) 运用信息技术

音乐课的教学方式多样化对其课堂效率有着重要影响。对于戏曲来说,唱腔、舞台背景、道具、脸谱、服饰等都是其魅力所在。教师须学习戏剧基础知识,运用多媒体新技术呈现出视觉与听觉的盛宴,有效拓展学生的思维,使其充分感受到戏曲的魅力。例如,在京剧《铡美案》中,陈世美高中状元成为驸马后抛妻弃子。教师可以提前搜集视频资源与相关背景资料,在课堂上集中展示,让学生感受戏曲的美妙,了解唱戏的装饰及舞台布置,使其感受到传统文化的独特魅力。这种方式能大幅度降低教学难度,有利于激发学生对戏曲的热情,提高音乐课堂的教学效率。

(二) 营造戏曲氛围

须在课堂中营造戏曲氛围,吸引学生的好奇心,使其真正喜欢戏曲形式,积极学习。戏曲可以分为京剧、评剧、越剧、黄梅戏、豫剧、秦腔等种类,教师应了解各种戏剧的特点后再进行深层次教学。例如,我们熟知《梁山伯与祝英台》,教师可以将之引入课堂。首先讲述戏曲大概内容再播放戏曲视频片段:祝英台在女扮男装上学的路上遇到了梁山伯,二人渐渐坠入爱河,但祝父却嫌弃梁山伯身份,执意将女儿许配给秀才马文才,之后梁山伯与祝英台为了爱情纷纷选择自尽。这种教学方式更能渲染课堂上的戏曲氛围,激发学生的学习兴趣。

(三) 转变教学观念

一些教师因未能及时转变教学观念,尚未意识到戏曲教学对学生能力培养的重要性,导致戏曲教学未能有效开展。因此,教师首先应转变教学思维,积极与同事商讨,完善戏曲教学思维。学校也应该对教师进行不定期培训,使其了解

到戏曲的发音及表演技巧,增加其与优秀音乐教师的沟通交流机会,促进传统戏曲在音乐课堂中的发展。

(四) 紧跟时代发展

戏曲艺术是一种经典的艺术形式,从千百年前流传至今,对演唱者有着较高要求。教师须打破原有的戏曲教学模式,开展多样化的教学方式,结合时尚元素与传统戏曲元素,最大限度地调动学生参与教学的热情,充分调动学生的艺术创造力。例如,在学习《化蝶》时,教师可以提出询问:本歌曲引入的戏曲元素有哪些?通过逐步引导,能积极参与到思考与探索中,展现了其对戏曲的积极性,有利于更好地开展戏曲教学,切实提高中学音乐课堂的教学效率。

(五) 改进教学内容

学生对戏曲课程的兴趣不足,通常是由教学课堂的内容单调枯燥引起的。戏曲艺术经历了漫长的发展过程,很多戏曲曲目年代久远,不符合当代小学生的学习需求及心理发展特点,剧情内容与其日常生活相脱离,唱腔难度高、动作招式复杂,导致学生对曲目内容理解困难。因此,教师应结合学生的特点优化戏曲教材,丰富戏曲课堂内容,结合实际生活使戏曲更易被学生接受。可以选择一些难度适中的曲目,比如《打猪草》《对花》等黄梅戏曲目,充分调动学生的感官,将简单的台步、招式动作融入教学中,激起学生的好奇心,使其在好奇心的带领下参与到戏曲曲目活动中。另外,还可以设置表演环节,设置分组学习与表演环节,充分锻炼学生的演唱能力、表演能力、组织协调能力等。

四、结语

音乐是教育过程中不可缺少的一门学科,它可以丰富学生的音乐理论知识,拓宽学生的音乐视野。教师必须打破传统的教学观念,充分重视歌剧教学在音乐课堂中的运用,将时尚元素与歌剧元素相结合,优化教学内容,利用新媒体手段充分调动学生的积极性,把戏曲引入中学音乐课堂。

参考文献:

- [1] 李欢. 中小学音乐教材与高师中国音乐史课程的对接 [D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012.
- [2] 江晓燕. 如何提高初中音乐欣赏课的教学效率 [J]. 大众文艺, 2014 (3): 211-212.
- [3] 蒋彤. “国粹——京剧”离初中生远吗——京剧学习中的“念白”教学与兴趣培养 [J]. 新课程 (上), 2014 (1): 116-117.