

“戏”入课堂 “曲”入人心

——戏曲进高中音乐课堂的实践与思考

孙婉娜

营口市教师进修学院 辽宁省营口市 115004

摘要: 将戏曲艺术引入高中音乐课堂,恰似为传统文化搭建了一座通往青少年心灵的“桥梁”,既能让沉淀千年的艺术瑰宝“活”在当下,更能成为培养学生音乐核心素养的“沃土”。这一举措不仅关乎传统文化的传承,更关乎学生审美能力、人文素养与创新思维的全面提升。作为音乐教育工作者,需深耕戏曲艺术的文化内涵与艺术特质,从课程体系构建、教学方法创新、教师素养提升、评价机制完善四个维度精准发力,如同工匠雕琢璞玉般精研每一个教学环节,让戏曲艺术真正在高中音乐课堂落地生根、开花结果,为学生的终身发展筑牢文化根基与艺术底蕴。

关键词: 戏曲;高中音乐课堂;教学实践;核心素养;文化传承

引言

戏曲作为中华优秀传统文化的集大成者,就像一部“活态的文化百科全书”,涵盖了文学、音乐、舞蹈、美术、表演等诸多艺术门类,承载着中华民族的价值观念、审美情趣与文化基因。将戏曲引入高中音乐课堂,并非简单的“艺术加法”,而是通过系统化的教学设计,让学生在唱念做打中感受传统文化的魅力,在审美体验中提升综合素养,这既是落实课程标准的必然要求,也是新时代音乐教育的重要使命。本文结合笔者多年的教学实践与研究,从教学价值、实施策略、保障机制三个方面,探讨戏曲进高中音乐课堂的有效路径。

1. 戏曲进高中音乐课堂的三重价值:传承、审美与育人

1.1 文化传承:让千年戏曲“活”在校园

戏曲艺术源远流长,上溯至先秦的乐舞、汉代的百戏,历经唐宋杂剧、元曲、明清传奇的演变,最终形成了京剧、昆曲、黄梅戏、越剧等 300 多个剧种,如同一条奔流不息的“文化长河”,承载着中华民族的集体记忆。在高中音乐课堂上,通过“听、看、学、演”的系列活动,让学生触摸戏曲的“文化肌理”:听《贵妃醉酒》的婉转唱腔,感受盛唐的雍容华贵;看《霸王别姬》的水袖翻飞,体会楚汉相争的悲壮豪情;学《天仙配》的对唱片段,品味民间传说的浪漫情怀;演《定军山》的亮相动作,领略武将的英武气概。这种沉浸式的体验,能让学生从“陌生”到“熟悉”,从“了

解”到“热爱”,就像为传统文化培养了一批“年轻粉丝”,让戏曲艺术在校园里获得新的生命力。

1.2 审美培育:为学生打开“艺术之窗”

戏曲是一门“综合性的审美艺术”,就像一个“艺术万花筒”,将文学的诗意、音乐的旋律、舞蹈的灵动、美术的精致融为一体。其审美价值不仅体现在单一艺术元素的美感上,更在于各元素之间的和谐统一:唱词如诗词般凝练优美,“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”(昆曲《牡丹亭》)的婉约,“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇”(京剧《满江红》)的豪迈,兼具文学性与音乐性;唱腔旋律起伏跌宕,或如高山流水,或如溪流潺潺,既能表达激昂的情绪,也能传递细腻的情感;身段表演一招一式皆有章法,水袖的飘逸、台步的稳健、眼神的流转,都蕴含着“以形传神”的审美追求;服装道具色彩艳丽、工艺精湛,凤冠霞帔的华贵、靠旗铠甲的威严、脸谱妆容的夸张,构成了独特的视觉审美体系。

在戏曲教学中,学生的审美感知能力会在潜移默化中得到提升。比如在欣赏京剧《看大王在帐中和衣睡稳》时,引导学生关注虞姬唱腔的“气口”变化——唱到“汉兵已略地,四方楚歌声”时,气息放缓,声调低沉,传递出绝望与悲凉;唱到“君王意气尽,贱妾何聊生”时,气息渐促,声调凄婉,凸显出诀别时的悲痛。通过反复聆听与模仿,学生能逐渐体会到“以气驭声”“以声传情”的审美奥秘。同时,在分析脸谱、服装、道具时,学生能了解到色

彩搭配、造型设计的文化寓意,比如红色脸谱不仅代表忠义,还象征着喜庆、吉祥,这种“以色表意”的审美思维,能让学生学会从文化视角欣赏艺术作品,提升审美判断力与审美创造力。

2. 戏曲进高中音乐课堂的实施策略:从“教什么”到“怎么教”的精准落地

2.1 课程设计:精准定位,让内容“接地气”

2.1.1. 教学目标:四维一体,层层递进

教学目标如同“灯塔”,指引着教学方向,笔者将《看大王在帐中和衣睡稳》的教学目标分为四个维度,层层递进:

(1) 知识目标:了解楚汉相争的历史背景,掌握“霸王别姬”的故事梗概,认识京剧“旦角”(青衣)的角色特点,理解“二黄慢板”的唱腔板式特征,知晓水袖、台步等基本表演元素的文化寓意。

(2) 技能目标:能准确演唱《看大王在帐中和衣睡稳》的核心唱段,掌握“气沉丹田”的基本发声方法,学会3-5个基础水袖动作(如抖袖、翻袖、抛袖)和旦角基本台步(如碎步、云步),能完整表演片段并配合简单的表情与眼神。

(3) 情感目标:感受虞姬的悲剧美与气节美,体会传统戏曲的艺术魅力,增强对中华优秀传统文化的认同感与自豪感,树立文化自信。

(4) 创新目标:能结合现代审美对戏曲片段进行改编,如改编唱词、融合现代音乐元素、设计新的表演形式等,培养创新思维与实践能力。

2.1.2. 教学内容:化繁为简,突出重点

(1) 历史背景解读:用“时间轴+故事线”的方式,简单介绍楚汉相争的关键节点(鸿门宴、垓下之围、四面楚歌),结合地图展示战争态势,让学生明白“垓下之围”的历史必然性,理解虞姬与项羽的悲剧命运。同时,补充介绍京剧的形成历史,说明《霸王别姬》作为京剧经典剧目,是梅兰芳先生的代表作之一,其艺术价值在于将“唱念做打”完美融合。

(2) 表演技巧教学:

唱腔教学:先让学生聆听梅兰芳先生的原版音频,感受“二黄慢板”的舒缓节奏与凄婉旋律,再用钢琴弹奏简化版旋律,引导学生用“哼鸣”的方式找调,重点练习“汉兵已略地,四方楚歌声”“君王意气尽,贱妾何聊生”等关键乐句,强调气息的稳定与情感的表达,比如唱“贱妾

何聊生”时,尾音要渐弱,传递出绝望的情绪。

表情与眼神教学:引导学生观察虞姬的表情特点,眉头微蹙、眼神凄婉、嘴角微垂,通过“镜像练习”(老师做表情,学生模仿)让学生掌握基本表情,再结合剧情让学生体会“担忧”“悲痛”“决绝”等不同情绪的眼神变化,比如表达担忧时,眼神柔和而凝重;表达决绝时,眼神坚定而凄婉。

2.1.3. 教学方法:灵活多样,激发兴趣

(1) 情境教学法:在教室布置简单的场景,用红色绸布搭建“帐篷”轮廓,播放楚汉时期的背景音乐(编钟、古筝演奏的乐曲),让学生仿佛“穿越”到垓下之围的现场。同时,让学生佩戴简单的道具,如虞姬的头饰、项羽的披风,增强代入感。

(2) 示范模仿法:老师进行完整示范后,采用“分步模仿+纠错指导”的方式,让学生先模仿单个动作与乐句,再进行整合练习,老师巡视指导,及时纠正学生的错误,比如有的学生台步过快导致身体摇晃,老师会手把手指导其调整步伐节奏;有的学生唱腔跑调,老师会用钢琴辅助其找准音高。

2.2 兴趣激发:创新形式,让学生“爱学习”

2.2.1. 趣味导入:打破“刻板印象”

播放歌曲《说唱脸谱》,让学生跟着演唱,然后提问:“这首歌里提到了哪些京剧脸谱?不同颜色的脸谱代表什么意思?”学生回答后,再播放京剧《霸王别姬》的片段,提问:“大家觉得这段戏曲和《说唱脸谱》有什么联系?”通过这种方式,让学生感受到戏曲与流行音乐的联系,明白戏曲并非“老古董”,而是可以与现代元素融合的艺术形式。

2.2.2. 沉浸式体验:让学生“走进戏曲”

(1) 角色体验:让学生分组扮演虞姬、项羽、士兵等角色,进行片段排演。在排演前,引导学生分析角色的性格特点与心理活动,比如虞姬是温柔、忠贞、有气节的,项羽是勇猛、豪爽但刚愎自用的。学生在扮演过程中,需要根据角色特点设计动作与表情,比如虞姬的动作要柔美、含蓄,项羽的动作要刚劲、有力。排演结束后,每组进行展示,其他学生进行点评,老师从唱腔、身段、表情等方面进行指导,让学生在互动中提升表演能力。

(2) 道具体验:展示京剧的服装、头饰、脸谱、水袖等道具,让学生亲手触摸、佩戴,感受道具的材质与工艺。

比如让学生佩戴虞姬的凤冠,感受其重量与华丽;让学生挥舞水袖,体会水袖的灵动与飘逸;让学生绘制简单的脸谱,根据自己对角色的理解选择颜色与图案,比如绘制虞姬的脸谱,用粉色代表温柔,用黑色勾勒眉眼,突出其柔美与忠贞。

2.2.3. 成果展示: 让学生“收获成就感”

(1) 课堂展示: 在课堂最后 10 分钟, 让学生进行分组展示, 每组表演《看大王在帐中和衣睡稳》的片段, 邀请其他班级的学生或学校领导观看, 设置“最佳表演奖”“最佳唱腔奖”“最佳创意奖”等奖项, 为获奖学生颁发证书与奖品, 让学生感受到被认可与尊重。

(2) 校园推广: 将学生的表演视频剪辑成短视频, 在校园电视台、微信公众号上播放; 举办“戏曲文化节”, 让学生展示戏曲学习成果, 包括演唱、表演、脸谱设计、戏曲手抄报等, 邀请家长参与, 让戏曲文化走出课堂、走进校园、走进家庭。

2.3 创新实践: 融合现代, 让戏曲“焕新生”

引导学生将戏曲唱词改编为现代语言, 或者结合校园生活、社会热点进行创作, 让戏曲变得“接地气”。比如在学习《看大王在帐中和衣睡稳》后, 让学生以“校园生活”为主题改编唱词, 有学生改编为: “看同学在教室埋头苦读, 灯光下身影多么专注, 作业堆如山, 考试要来临, 努力拼搏不负青春。”这种改编既保留了原有的唱腔韵律, 又融入了学生的生活体验, 让戏曲变得更加亲切。

音乐融合: 用流行音乐的编曲方式重新演绎戏曲片段, 比如用吉他、电子琴为《看大王在帐中和衣睡稳》伴奏, 加入鼓点节奏, 让唱腔更具现代感; 将戏曲唱腔与说唱、街舞相结合, 创作“戏曲+流行”的混搭作品。

媒介融合: 用短视频、微电影的形式讲述戏曲故事, 比如让学生拍摄《霸王别姬》的现代改编版, 将故事背景设定在校园或职场, 用戏曲的表演方式演绎现代故事; 用漫画、动画的形式表现戏曲情节, 让戏曲变得更加生动有趣。

2.4 教师素养: 筑牢根基, 让教学“有底气”

2.4.1. 夯实戏曲知识基础

(1) 学习戏曲历史: 了解中国戏曲的起源、发展历程、主要剧种的特点, 重点掌握京剧、昆曲、黄梅戏等代表性剧种的历史背景、艺术特色与经典剧目。

(2) 掌握戏曲常识: 熟悉戏曲的角色行当(生、旦、净、丑)、唱腔板式(西皮、二黄、南梆子等)、表演程式(唱、

念、做、打)、服装道具、脸谱艺术等基础知识, 能准确解读戏曲作品的文化内涵与艺术价值。

(3) 参与专业培训: 积极参加各级各类戏曲培训、教研活动, 比如参加“戏曲进校园”师资培训班、戏曲名家讲座、教学研讨会等, 向戏曲专家、资深教师学习, 提升自己的戏曲理论水平。

2.4.2. 提升表演技能水平

(1) 学习唱腔演唱: 重点学习京剧、黄梅戏等剧种的基础唱腔, 掌握“气沉丹田”“以气驭声”的发声方法, 能准确演唱经典片段, 做到音准、节奏正确, 情感表达到位。

(1) 练习身段表演: 学习基本的身段动作, 如水袖、台步、亮相、手势等, 做到动作规范、优美, 能为学生进行示范表演, 并指导学生纠正错误动作。

(1) 参与实践演练: 积极参与戏曲表演实践, 比如参加学校或社区的戏曲社团活动, 与戏曲爱好者交流学习, 在实践中提升自己的表演技能。

2.4.3. 创新教学方法

(1) 学习现代教育技术: 熟练运用多媒体教学设备, 如 PPT、短视频、音频软件、在线教学平台等, 丰富教学形式, 提升教学的趣味性与实效性。

(2) 探索教学模式: 结合项目式学习、探究式学习、合作学习等教学模式, 设计戏曲教学活动, 让学生在自主探究、合作交流中学习戏曲知识与技能。

(3) 加强教学反思: 在教学结束后, 及时反思教学过程中存在的问题, 总结经验教训, 不断优化教学方案。同时, 加强与其他音乐教师的交流与合作, 分享教学经验, 共同提升戏曲教学水平。

3. 结语

戏曲进高中音乐课堂, 是传承中华优秀传统文化的重要举措, 也是培养学生核心素养的有效途径。这一过程如同“播撒种子”, 需要教师精心耕耘、耐心培育, 才能让戏曲艺术在学生心中生根发芽、开花结果。作为音乐教育工作者, 我们要以《普通高中音乐课程标准》为指导, 不断探索戏曲教学的有效路径, 创新教学内容与方法, 提升自身素养, 完善评价机制, 让戏曲艺术真正走进课堂、走进学生心里, 让学生在感受戏曲魅力的同时, 提升审美能力、增强文化自信、培养创新思维, 成为中华优秀传统文化的传承者与弘扬者, 让千年戏曲在新时代焕发出新的生机与活力。

参考文献

- [1] 王晓晨。戏曲进入中小学音乐课堂的实践与思考 [J]. 黄河之声, 2019 (15):120-121.
- [2] 杨俊平。戏曲进入中小学课堂的研究与实践 [J]. 黄河之声, 2019 (15):132-133.
- [3] 吴金香。关于地方戏曲进入中小学课堂的实践研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2017.
- [4] 中华人民共和国教育部。普通高中音乐课程标准 (2017 年版 2020 年修订) [S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2020.

作者简介: 孙婉娜, 女, 1978 年 5 月出生, 大学本科学历, 中学高级教师, 现任辽宁省营口市教师进修学院高中音乐教研员。研究方向: 高中音乐教育教学