

摘要

本文以 2022 年义务教育音乐新课程标准为准则，基于兰州市第十一中学音乐教育的实际情况，以人民教育出版社七年级上册音乐教材中第四单元歌唱课《猛听得金鼓响》为例，主要从三个方面对本节歌唱课进行教学实践研究。

首先本文对人教版七年级上册音乐教材进行概述，通过对七年级上册教材第四单元的分析、中学生歌唱课的现状分析、教学对象分析，作为本节课教学实践的前期备课环节。其次，本文进行了七年级歌唱课《猛听得金鼓响》的教学实践，在本节课的教学过程中将新的音乐课程标准与传统戏曲的教学相结合，通过了解京剧、学唱京剧、表演京剧三个步骤进行唱段《猛听得金鼓响》的教学实践。最后本文运用教学实践中的多种手段激发学生对于京剧的兴趣，并记录课堂教学过程，分析本节课教学过程中出现的成功与不足之处。为义务教育过程中寻找适合青少年普及性学习京剧的教学提供一些参考。

关键词：京剧进课堂；中学京剧学唱课；《猛听得金鼓响》

Abstract

Based on the new music curriculum standard of compulsory education in 2022, and the actual situation of music education in Lanzhou 11th Middle School, this paper takes the singing class "Hear the Golden Drum" in the first volume of the seventh grade of Refinery Edition as an example, and mainly carries out teaching practice research on this singing class from three aspects.

First of all, this paper gives an overview of the first volume music textbook for grade seven of the People's Voice Edition. Through the analysis of the fourth unit of the first volume music textbook for grade seven, the analysis of the current situation of the singing class for middle school students, and the analysis of the teaching objects, it serves as the preliminary preparation link for the teaching practice of this lesson. Secondly, this paper has carried out the teaching practice of the seventh grade singing class "Hear the Golden Drum". In the teaching process of this class, the new music curriculum standard is combined with the teaching of traditional opera, and the teaching practice of the aria "Hear the Golden Drum" is carried out through the three steps of understanding Beijing opera, learning to sing Beijing opera, and performing Beijing opera. Finally, this paper uses various means in teaching practice to stimulate students' interest in Beijing Opera, and records the classroom teaching process, and analyzes the successes and shortcomings in the teaching process of this lesson. It provides some reference for finding teaching suitable for teenagers to learn Beijing Opera in the process of compulsory education.

Key words: Peking Opera enters the classroom; Peking Opera singing lessons in middle schools; "Hear the Golden Drum"

目录

绪论.....	1
一、 选题缘由.....	1
二、 研究现状.....	1
三、 研究目的及意义.....	3
四、 研究方法.....	4
五、 研究重、难点.....	4
一、 人教版中学音乐教材概述及学情概述.....	6
(一) 人教版七年级音乐教材分析.....	6
(二) 《猛听得金鼓响》单元分析.....	6
(三) 学情分析.....	6
二、 《猛听得金鼓响》教学设计与实践研究.....	7
(一) 教学内容分析.....	7
(二) 教学设计.....	11
(三) 教学实践研究.....	12
三、 《猛听得金鼓响》教学反思.....	19
(一) 教学设计反思.....	19
(二) 教学课堂反思.....	19
结语.....	20
参考文献.....	21
致谢.....	22

绪论

一、选题缘由

《义务教育音乐课程标准（2022版）》中明确提出义务教育音乐课程的总目标要“感知、觉察、体验和观赏艺术美、自然美、生活美、社会美，提升审美感知能力。”“感受和理解我国深厚的文化底蕴和党的百年奋斗重大成绩，传承和弘扬中华优秀传统文化。”¹在中学的学段目标中6-7年级的学生应该“领悟音乐的思想感情和内涵意蕴，增强爱党、爱国、爱社会主义的情感和乐观的态度，以及对美好事物的热爱之情；加深对音乐感性特征和审美特质的感知、体验与理解，提高音乐欣赏和评述能力。”“理解中国音乐文化中的中华美育精神和民族审美特质，增强文化自信；进一步了解、尊重世界多元音乐文化。”²京剧作为新时代音乐审美教育的载体，使学生们体会到音乐文化多样性的同时更能使得学生们自主地发现美、探索美、学习美、传承美。京剧作为沉淀千年的传统音乐文化更是潜移默化地影响着学生，在达到育人的目的同时也可以提高学生的音乐审美。

笔者在实习过程中发现，兰州市第十一中学的学生音乐基础较为薄弱，接触京剧这类传统音乐的机会也较少，但由于近些年来“国潮”的苏醒，使京剧这样的传统文化逐渐复兴，求知欲强烈的中学生们对于京剧艺术也十分好奇，因此笔者想通过《猛听得金鼓响》这一课例的实践研究，设计出一堂中学生感兴趣的京剧学唱课。

二、研究现状

本文文献主要参考了相关学位论文以及期刊论文，笔者通过“CNKI中国期刊全文数据库”（中国知网）由“京剧进课堂”“中学音乐美育”以及“京剧教学的美育方面”三个角度对文献进行的梳理。在知网中搜索关键字“京剧进课堂”共发现相关文献223篇，其中学术期刊79篇、学位论文8篇、会议5篇。搜索相关主题“京剧进校园”共找到297条结果，其中学术期刊111篇，学位论文37篇，会议5篇。在知网中搜索关键字“中学音乐美育”共发现相关文献223篇，其中学术期刊89篇、学位论文23篇、会议4篇。其中在2011年义务教育音乐课程标准发布后发表的相关文献共147篇。在知网中搜索关键字“京剧、美育”共发现相关文献则相对较少，其中学术期刊15篇、学位论文1篇、会议2篇。筛选归类后较为代表性的如下：

¹ 《义务教育音乐课程标准（2022版）》课程总目标

² 《义务教育音乐课程标准（2022版）》学段目标

(一) “京剧进课堂” 方面研究

1. 硕士论文

在音乐课堂中京剧教学效果方面研究的硕士论文有：王中丽的硕士论文《中小学“京剧进课堂”活动教学效果研究——以北京地区试点小学为例》³，这篇论文主要阐述了在笔者选择的6所小学中进行问卷调查，将其结果进行分析，总结出了京剧课堂活动教学的基本做法和特点及教学效果并提出若干建议；马瑞《京剧进中小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》⁴一文中提到了京剧的教育价值并认为京剧中产生的美不仅可以提高学生的综合修养还能激发出学生的民族意识。同时对武汉市的京剧试点小学展开调查分析，揭示武汉市京剧教学开展情况和存在问题，就这些问题给出了一些建议。许靓在《京剧进课堂所面临的困境与对策研究》⁵中也阐述了京剧进课堂所面临的困境及实施对策。

在京剧教学实践方面：王艳的《京剧进课堂的实践与思考---以中学七个京剧唱段教学为例》⁶作者通过对七个京剧唱段的教学，总结出教学实践过程中所遇到的问题并给出建议。杨雅琴的《京剧进课堂的教学实践研究——以石家庄市第四十中学为例》⁷中也同样进行了京剧的教学实践；白越的硕士论文《中国传统戏曲走进高中音乐课堂研究——以桂林市两所高中为例》⁸中同样认为戏剧走进课堂能够使使学生从小感受到传统文化的魅力并且能够在戏曲学习中获得审美，从而引导学生树立正确的三观。通过对于两所中学进行的调查与进行实际课例的教学分析给出了传统戏剧进入高中课堂的建议。

(二) “中学音乐美育” 方面研究

1. 硕士论文

曲巧燕在其硕士论文《以美育人：中学音乐课程德育功能渗透的路径研究》⁹中认为中学音乐课程应是德育为先、以美育人，通过对6所中学的调查研究找到了德育功能在中学音乐课堂中的渗透路径，从而达到借助音乐提高学生道德素质的方法；张佳欣在其硕士论文《中学音乐课的美育教育研究》¹⁰中提出了我国中学音

³ 王中丽.《中小学“京剧进课堂”活动教学效果研究——以北京地区试点小学为例》[D],中国戏曲学院硕士学位论文,2013.6,

⁴ 马瑞.《京剧进中小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》[D],华中师范大学硕士学位论文, 2011.5

⁵ 许靓.《京剧进课堂所面临的困境与对策研究》[D],湖北师范大学硕士学位论文,2011.11

⁶ 王艳.《京剧进课堂的实践与思考---以中学七个京剧唱段教学为例》[D],上海师范大学硕士学位论文, 2014.6

⁷ 杨雅琴.《京剧进课堂的教学实践研究——以石家庄市第四十中学为例》[D],河北师范大学硕士学位论文, 2018.5

⁸ 白越.《中国传统戏曲走进高中音乐课堂研究——以桂林市两所高中为例》[D],广西师范大学硕士学位论文, 2018.6

⁹ 曲巧燕.《以美育人：中学音乐课程德育功能渗透的路径研究》[D],鲁东大学硕士学位论文, 2017.12

¹⁰ 张佳欣.《中学音乐课中的美育教育研究》[D],哈尔滨师范大学硕士学位论文, 2019.6

乐教育中的不足，以及中学音乐教育中的美育目标应是提高学生的音乐素质，丰富学生的生活以达到全面发展并指出美育教育的途径。

2.期刊论文

李红卫、张亚军的期刊文献《朝阳市中小学音乐美育的现状与对策探究》提到了音乐美育教学的作用。陈华娜的《初中音乐课堂应渗透情感教育和美育》¹¹中指出初中生的世界观和价值观开始初步形成，是进行美育的重要时期，所以在教学中要融入情感教学，扩大学生视野，激发学生兴趣。

(三) “京剧教学的美育方面”研究

1.硕士学位论文

王蕾的硕士学位论文《京剧剧目的德育功能初探——以北京市“戏曲进校园”为例》¹²中阐述了京剧涵盖的优秀德育思想以及京剧剧目中所蕴含的优良德育传统，论述了“戏曲进校园”的在如今的发展中存在的问题以及中小學生可以通过学习京剧而受到优良的德育影响并为更好发挥京剧剧目的德育功能而提出建议。

2.期刊论文

谭静波的期刊论文《重视青少年京剧审美教育问题》¹³中认为青少年十分必要进行京剧审美教育，健康的京剧审美会为青少年的审美教育创造良好的社会环境；梅玖葆先生在《比京剧进校园更重要的是传统民族文化戏曲的熏陶及普及》¹⁴一文中提出京剧是一种代表中华民族的艺术，只有吸引广大的青少年的热情关注与学习，才是京剧所归。京剧中所涵盖的历史文化、精彩典故以及明辨是非、传承优良美德、对弘扬我们民族文化是至关重要的；刘红在期刊论文《“京剧进校园”的现实意义》¹⁵中认为京剧进校园是培养我国京剧艺术人才的有效途径，是弘扬传统文化提高学生素质教育的最好方法。

在音乐课程教学中，作为教师不仅要做到知识技能的传授，更要使学生能够体会到传统文化所要表达的情感态度与价值观。那么如何从美育教学的角度出发，探索吸引学生的京剧教学模式还需我们加以思考实践。

三、研究目的及意义

(一) 研究目的

1.通过具体课例《猛听得金鼓响》了解当下学生对于京剧这种传统剧目的接受程度，归纳总结教学中可能遇到的问题，探索京剧进课堂在中学音乐教学中的有

¹¹ 陈华娜.《初中音乐课堂应渗透情感教育和美育》[J],科教文汇,

¹² 王蕾.《京剧剧目的德育功能初探——以北京市“戏曲进校园”为例》[D],中国戏曲学院硕士论文, 2017.6

¹³ 谭静波.《重视青少年京剧审美教育问题》[J],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,2005.5

¹⁴ 梅玖葆.《比京剧进校园更重要的是传统民族文化戏曲的熏陶及普及》[J],中国演员,2008年第2期

¹⁵ 刘红.《“京剧进校园”的现实意义》[J],神州民俗,2010.12

效方法。

2.通过京剧进课堂可以使学生们了解京剧文化，增强民族自豪感。

3.在课堂中通过学唱京剧选段了解其故事情景，人物形象、语言等传递出的人文思想，潜移默化地影响学生们的听觉、视觉审美再到丰富学生们的精神世界，从而达到以美育人的目的。

(二) 研究意义

当今社会网络信息非常发达，各种短视频音乐、碎片化信息在学生群体中大受欢迎，生活中充斥着各种音乐形式，但京剧这种传统的艺术形式却与青少年距离甚远。通过音乐课堂上的京剧教学不仅可以有效地提高学生们的综合修养，还可以激发学生的民族意识。同时通过剧目的学习将我国千百年来沉淀的优良道德品质以及京剧的审美价值、音乐价值、文学价值、社会价值传承给新一代。使学生学会发现美、分辨美、创造美。

四、研究方法

(一) 文献法

通过网络、书籍、查阅文献获得资料，从而全方位地了解并掌握京剧在中学音乐课堂中的教学情况。能了解有关问题的历史和现状，帮助确定研究课题。

(二) 访谈法

本文一方面通过与教学经验丰富的第一线音乐教师交流学习询问当前中学音乐课堂中对于京剧教学存在的问题；另一方面通过与 XX 学院京剧表演专业的学生学习交流京剧相关的基础知识，从而了解年轻人视角下京剧学习的心得体会。

(三) 观察法

为了课堂设计的丰富性，以及更加全面地了解学生对于学习京剧的态度。本文采用观察法观摩其他经验丰富的音乐教师授课，并在课堂上进行观察、分析，为课堂的实践研究提供理论基础。

(四) 实践法

为了探索中学京剧课程真实有效的教学方法，掌握《猛听得金鼓响》这一课的教学过程和学生的学习情况，通过课堂实践对试点学校的七年级音乐京剧课进行案例研究，运用自己的教学实践成果通过实践结果的对比分析，探索出中学音乐课堂中京剧教学的有效途径。

五、研究重、难点

(一) 研究重点

本研究的重点在于中学音乐课中京剧的演唱教学与美育教育融合，利用京剧的唱腔、行当、板式等特点引导学生认识京剧的美。从京剧的一系列基础知识入

手使学生认识京剧、了解京剧激发学生对于京剧的学习兴趣。

(二) 研究难点

根据笔者在兰州市第十一中学的实践发现，该校七年级的学生对于京剧的知识并不十分了解，并且音乐基础知识较为薄弱。所以如何将本研究的相关知识简洁明了的运用到教学实践中，如何引导学生学唱京剧是本研究的研究难点。

一、人教版中学音乐教材概述及学情概述

(一) 人教版七年级音乐教材分析

本文以人民教育出版社(2012)版七年级上册音乐教科书作为研究对象(下文简称为(人教版)),本册教材由6个单元、我的音乐网页、学习测评组成。其中6个单元分别为:中学时代、祖国颂歌、金色的秋天、神州音韵(一)、环球之旅(一)——亚洲之声、管弦和鸣。我的音乐网页部分主要汇总本册所学重点的音乐常识。学习测评部分以乐理题的形式巩固本册书中学到的各种音乐知识,是对学生本学期音乐学习综合能力水平做出评价。

人教版七年级上册音乐教科书包含31首音乐作品,其中演唱作品7首,占比22%,欣赏作品24首,占比77%。本册教材中每个单元大致为四个版块:欣赏、歌唱、编创、演奏,每一个单元都有一个主题,围绕主题有四到六首音乐作品,其中演唱部分作品有一到两首,剩余为欣赏部分作品。

(二) 《猛听得金鼓响》单元分析

《猛听得金鼓响》是七年级上册第四单元神州音韵中的学唱歌曲。本单元以“神州音韵”为题承袭了旧版教材中“神州大地”的部分但对其选材做了调整。以音乐地理学中关于中国传统音乐的地域分类为理论依据。“神州音韵(一)”所选取的音来自于陕西、山西、河北、山东以及东北三省。即在地理上是我国的中东部偏北的广大区域,其中包含秦晋地区的陕西民歌《黄河船夫曲》;东北三省地区的东北民歌《月牙儿五更》、赫哲族民歌《乌苏里船歌》;齐鲁燕赵地区的山东民歌《包楞调》、山西民歌《走绛州》、河北民歌《孟姜女哭长城》这六首民歌进行欣赏。依据修订后的课程标准要求,在本单元加入了一首京剧传统剧目选段《猛听得金鼓响》,供学生们体验式模仿学习。因此教师应当依据本单元中各种民歌的异同充分挖掘各地区民歌背后的音乐知识,根据各地民歌的不同特点设计教学。

(三) 学情分析

1. 兰州市第十一中学音乐课堂教学现状

笔者在兰州市第十一中学进行实习,通过教学实践以及和兰州市部分音乐教师交流发现现阶段中学音乐课存在上课率低、课堂多以欣赏为主、教师主导课堂、学生基本音乐理论知识薄弱等现象。

其中歌唱课中存在的问题主要包括:

(1)中学音乐歌唱课教学占比较低,学校对于音乐课教学的重视程度不足。在笔者实习的期间,七年级音乐课程每班每周一节,但常常会被主科教师占用,有些班级甚至开学一个月还没上过一次音乐课。

(2)由于音乐课的不被重视,使得音乐教师也很少花费精力去研究高效创新的歌唱课课堂设计。

(3)歌唱课教学方法单一、课堂中学生参与感低且兴趣不足导致教学效果不佳。分析其原因主要是教师的基本音乐素养不够扎实。新课改音乐课程加入了“新三科”后需要教师具备更丰富的知识储备。

(4)学生对于课本中传统的音乐知识兴趣不足,教师的传统授课模式使学生的参与感较低。

2.兰州市第十一中学七年级学情分析

(1)中学生的心理方面

七年级学生刚刚踏入中学的校门,内心世界比较丰富,思维非常活跃,对所有的事物都有很强的好奇心,他们一方面注重事物的外表形式,另一方面更注重事物的主观体会。该年龄段的学生刚刚跨入少年期,自我意识、抽象思维快速发展,但理性思维发展有限,对待问题较为感性,缺乏思考。

(2)中学生对于音乐学习的态度

在音乐学习中,七年级的学生对新鲜的传统音乐类型较为感兴趣,并且对传统音乐也有了一定的了解。但对他们而言传统音乐的直观感受是“爷爷奶奶喜欢的歌”,同一类型的传统音再欣赏两遍以上就会变得“枯燥无味”甚至“难听”。因此在这一学段教师应该注重教学方法的多样性,利用此学段学生对于新鲜事物的好奇心且乐于尝试的特点,正确引导学生对于传统音乐的认知,帮助学生正确认识美、理解美、体验美。

二、《猛听得金鼓响》教学设计与实践研究

(一) 教学内容分析

1.京剧的简介

京剧起源于徽剧,清代乾隆五十五年(1790年)秋,为庆祝乾隆八旬寿辰,扬州盐商组织的三庆班进京祝寿。三庆班进京获得成功,大批戏班进京,有四喜、霓翠、春台、和春、三和、嵩祝、金钰等班,规模十分宏大。其中以三庆、和春、四喜、春台四家最为出名,故有“四大徽班”之称。四大徽班进京献艺,

揭开了我国京剧历史的宏伟篇章。

京剧在与诸腔融合的过程中，逐步形成了独具韵味的声腔板式。其唱腔分为“板腔体”和“曲牌体”两大类，京剧的板腔体由“西皮”“二黄”两大类唱腔组成。其唱腔起源于徽戏，在京的徽剧演员与来自湖北的汉调艺人合作交流，在徽剧的基础上接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，通过不断地交流、融合至清朝道光年，皮、黄两腔成为京剧的主要唱腔。西皮曲调唱腔明快、高亢，常常表达愉悦激昂的人物心情。唱腔设计一般为眼起板落，有时也会落在眼上。二黄曲调常常较为深沉、舒展，多用于抒情、低沉的场面，唱腔设计一般为板起板落，少部分会落在眼上。

在板式方面，京剧属于板腔体，板腔体就是以某一个固定曲调随着不同节奏、节拍等音乐要素的变化从而变化出不同的板式。板眼板式即速度、节拍的组合，板即强拍、眼即次强拍或弱拍，常用的板式有：原板 2/4 拍（一板一眼）、慢板 4/4 拍（一板三眼）、导板（唱腔的第一句）、回龙（导板的补充）、流水 1/4 拍（有板无眼）、快板、垛板等。（见表 2-1）

表 2-1

	起源	唱腔结构	表现风格	定弦
西皮腔	汉调（秦腔）	眼起板落 / 眼起眼落	明快、亮丽	La--mi
二黄腔	徽调	板起板落 / 板起眼落	低沉、悲惋	Sol--re

京剧的角色划分也十分细致，最早可分为十行，后来归并为“生、旦、净、丑”四大行当，不同的人物根据剧情的不同、性格的变化也会有不同的扮相。“生”为男子，分为须生、小生、红生、武生、娃娃生等。“旦”为女子，分为花旦、武旦、青衣、老旦、闺旦等。“净”也称之为花脸，指脸画彩图的角色。“丑”在剧中勾画“三花脸”，面谱与花脸有很大区别，分文丑、武丑。

2. 剧目选段分析

《猛听得金鼓响》是选自京剧《穆桂英挂帅》中的经典唱段。这部剧是梅兰芳先生为新中国成立十周年献礼而排演的剧目。由陆静、袁韵宜根据同名豫剧改编成京剧。也是梅兰芳先生暮年最后创作的一个剧目¹⁶。

剧本主要讲述了北宋时期西夏番王起兵进犯中原，朝中比武选帅。佘太君担

¹⁶ 钱国桢.梅兰芳京剧《穆桂英挂帅》的艺术分析[J].天津音乐学院学报,2012(04):112-125

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728116044134006116>