四“功”相融 以文化人

——观工作室张辉炜老师《京调》课有感

"戏歌"是中国特有的一种文化，自诞生之日就被业界惊呼为一种文化现象，它具有浓郁的民族风格和文化特色，承载了千百年戏曲文化的精髓。在我们小学阶段戏歌就有四首，可见课堂上对引进民族传统文化的重视。在教育教学活动中，我们要充分挖掘音乐中的文化内涵，不仅要关注学生审美能力的获得，更要注重通过音乐理解文化，并以此为出发点和重点。张辉炜老师的课无疑是一节很成功的课，她紧紧把握高段“生本”资源特点，针对戏歌的特点，运用儿童乐于接受的形式对作品进行了深度挖掘，从京剧的念、唱、做、奏四方面结合戏曲文化精心设计，在“以文化人”方面做了许多值得借鉴的尝试。

一、口传“念”功 体验声腔特点

中国戏曲千百年来代代相传靠的是“口传心授”的方法，当老师以“口传”这种形式教唱时，其实已经把戏曲唱腔中的意韵美通过这种简单的形式直接让学生领悟了。《京调》歌词共四句，每句词都在传递一个京剧的知识，在歌词教学中，除帮助学生理解词意，更是要让学生尝试“念”功。张老师教学第一步就是引导学生正确“念白”，她结合自身的声乐特长，在学生聆听四个行当的声音片段后，与学生讨论得出旦角的假声高位的声腔特点，其中穿插了四大名旦的介绍，让学生了解戏曲历史文化。在学习念白的过程中，老师环环相扣层层推进与学生一起讨论戏曲独特文化如节拍及节奏的特点、板式、板眼、认识单皮鼓，了解过板唱等。学生在跟老师的念白中，自然而然就对京剧的发声方法以及念功有了深刻的体验，这种自然状态下水到渠成式的文化理解与音乐体验融合学习方式学生特别容易接受。

二、模仿“唱”腔 理解京调含义

音乐中似乎总是有一种感觉得到而摸不着，觉着好而又说不清的东西，这些东西正是音乐的韵味，对韵味的学习和把握，是很难通过理性分析、推理、判断来获得的，最直接的方式就是通过模仿学唱来感受、体验，进而把握、表现。这首《京调》旋律起伏大，情绪欢快活泼属于“西皮腔”。在“唱好歌”环节中，张老师着重对歌曲的难点部分进行了示范、对比演绎。如第一句“角色”拉长；第二句“不简单”前的抽气；第三句“五”字和“油”字强调时值，加重语气；第四句“锣鼓”前的急吸和“响”字中间的停顿，张老师都进行了非常有效的指导。同时为进一步感受京剧艺术家的韵味，了解京剧文化，对比欣赏了《苏三起解》视频，通过与原版曲谱的对比与学生讨论了两者之间旋律、板眼、内容的异同，了解京调的含义。此环节通过对京剧唱腔的聆听、实践体验，引导学生轻松地感知和表现，这不仅仅是简单的演唱技能的学习，更是让学生感受到京剧文化的博大精深。

三、尝试“做”功 品味传统审美

京剧中“做”功是戏曲文化有别于其他表演艺术的主要标志之一。在创作角色时，手、眼、身、法、步各有多种程式，这些程式化的舞蹈语汇凝聚了一代又一代艺人的审美经验，审美理念、民族风格以及审美个性，为我们的戏曲艺术发展起到了举足轻重的作用。因此我们要挖掘这种极具特点的内涵与表象，在一举手，一投足，引导学生既有内心的体验，又能通过外形加以表现，内外交融，得心应手，体验浓厚的戏曲表演文化特点。这节课张老师紧紧抓住了京剧里的“做”功，让学生的表演始终贯穿整堂课。在课堂上，我们看到既有学生个体的展示表演，如两位女生的即兴表演；又有集体的展示表演。学生现场表演可圈可点，充分表现出浓浓的京剧神韵，这样的设计让学生在“做”中记歌词、“做”中领悟音乐内涵，情感与思维同步，品味传统审美。

四、巧用“奏”乐 渲染表演情境

京剧作为我国古老的民族音乐，它的动听不仅体现在台前演员的唱腔上，还体现在独特的民族打击乐上。京剧的打击乐，又称“锣鼓经”，它是贯穿整个戏的一条纽带。以其鲜明的节奏、强烈的音响效果渲染烘托规定情境中的思想感情和环境气氛，起到统一整个舞台的节奏与风格的作用。课堂上如果只用钢琴或手风琴伴奏，就不能让学生深切感受传统戏曲的民族文化特点。因此为了让学生对我国的民族打击乐器有更深刻的体验，在课堂最后环节，张老师将大锣、单皮鼓、小钹融进整个表演里面，增加了歌曲的“锣鼓经”前奏与尾奏，戏曲独特的伴奏文化魅力就扑面而来，也加深了学生对“锣鼓经”独特文化的体验。

俗话说：教学有法，而无定法。每一位老师对课堂都有自己独特的教学方式和理念。纵观本堂课，张老师对戏曲文化与音乐教学的融合做了很多值得借鉴的尝试，个人觉得还可以在以下方面再做挖掘。

1.更深入的戏曲唱腔文化体验

戏歌的唱腔或清丽或铿锵，生旦净丑音色各不相同。几百年来，卓越的艺术家追求唱出韵味、唱出感情，把传声与传情结合起来的戏曲美学。唱腔上对四声阴阳、尖圆清浊、五音四呼，练习咬字、归韵、喷口、润腔等技巧都有要求，在歌曲演唱方面除了假声高位置这一个要求外，它还有很多有别于与流行唱法或童声唱法的独特韵味。教学中戏歌独特的唱腔韵味还可以体现更浓郁一些。比如音色的美化、力度的对比体现等，像第四句歌词中“锣鼓一响要开演”这个“演”字的力度做渐强延长的处理，在已经引导出学生想象戏曲开演场面的气势宏大后紧跟体验介绍戏曲的唱腔“喇叭腔”等，歌曲教学戏曲文化韵味就会更加凸显。

2.更深入的民族伴奏乐器体验

戏曲的“锣鼓经”不同于其他西洋乐器念法，它有特定的念法及记谱法，例如“台”代表小锣、“匡”代表大锣、“七”代表铙钹等，像慢长锤的念法“匡七台七匡七台七”。这种趣味念法融入课堂，可以使学生对这种民族乐器文化的体验更充分一些。如尾奏是否可以尝试让学生们创意发挥，对乐器进行音量的强弱、速度的快慢 、情感的表达与整首曲子的融合表现进行探究，进一步加深对民族乐器的体验。

所谓“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，在观课的同时，自己内心也深刻感受到要不断提升自身修养，加强音乐“内功”。要站在儿童的角度，以一颗沉静之心，以一种开放的胸怀，将音乐与文化情景交融于一切艺术活动中，为点燃学生热爱戏曲艺术、弘扬民族文化的愿望和信念我们任重道远。