

让戏曲艺术更好的融入小学音乐课堂

——“新课程标准”背景下戏曲器乐学习的思考与解析

江苏省宜兴市湖滨实验学校 简洪岩

【摘要】本文以《义务教育艺术课程标准（2022年版）》为指导，解析小学阶段戏剧和戏曲的定义和区别，研思小学戏曲课程中器乐教学的开展及评价要求。结合实例解析，论述“学科交融、以学促评”的培养方式，关注生活化的器乐培养方式，体现生命成长内需和外长的合力作用。

【关键词】课程标准；戏曲教学；学业评价；养成教育；学科交融

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》将艺术课程分为美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视五类，戏剧被纳入了小学艺术课程体系。“新标准”指出：戏剧（含戏曲）学科课程内容包括“表现”“创造”“欣赏”和“融合”4类艺术实践，涵盖10项具体学习内容，通过具体的学习任务组织教学。合理区分及划定学段，准确定义培养目标，响应“艺术课程”改革，去掉“音乐教师”的固化身份，上升到“艺术领路人”的高度，调整及改变教学认知意义重大。

一、小学艺术课程中“戏曲”重于“戏剧”

1. 科学定义

戏剧是为戏剧表演所创作的脚本，表演形式多种多样，包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、皮影戏等。戏曲指中国戏曲，由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演组成的综合艺术，以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”五大戏曲剧种为核心。“新标准”中戏剧学习，具有进阶性，根据小学不同学段定义了不同要求和标准。戏剧教学的年段划分与音乐学习的年段划分不一样，1-2年级为第一学段，3-7年级为第二学段、8-9为第三学段，戏剧教学在小学阶段分为两段：1~2年级学习任务主要依托唱游实施“模拟表演”，3~7年级学习任务主要依托音乐及语文、外语等内容，实施“课本剧表演”，即选用音乐、语文等教材中的教学素材，进行课本剧编创表演。同时要求观看传统戏曲表演，培养学生的舞台表演意识和对表演活动进行评价的能力。戏曲和戏剧有相同之处，也有不同，具体如下表：

类别	戏剧	戏曲
----	----	----

内涵意义	以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。	指中国传统的舞台表演形式，主要有京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧等
表现形式	以文学为主体，主要是用“说”和“做”来演绎故事。	以音乐为主体，以“歌舞”演故事，通过“唱、做、念、舞（打）”来呈现故事
时空处理	以写实手法为主。	虚拟的、大写意的，化妆、装扮也是夸张
艺术范围	戏剧范围更大，戏剧包括戏曲，戏曲具有戏剧的属性，却不包括戏剧。	涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、杂技、雕塑等多种成分的综合艺术，有鲜明特征的民族艺术形式。

2. 以“曲”成“剧”

依据小学生心理特征及审美能力的发展规律，易采用“循序渐进”的原则开展戏剧（戏曲）教学，从课程的构建体系来看，应该尊重由浅入深、激活兴趣养成技能为原则。小学生自幼童、学前开始就会根据生活观察，模仿及还原生活中、绘本中、书籍中的故事，“过家家”一样的游戏活动就是简单的一幕幕“剧”。音乐是舞蹈、戏曲、乐器等技能的根基，在小学段的音乐学习囊括了节奏、速度、情感等音乐要素，“曲”也就成了滋养“剧”的土壤，在小学阶段以音乐为基础，打好“曲”的基础，借助学科交织、“1+X”思维，在音乐的基础上将学生的阅读、听说、写作、创编等能力结合，巧妙用故事催发“剧”的想象力，结合欣赏感受，滋生写剧本、搭舞台、做道具、学表演、奏乐器等能力，这是尊重小学生生理、心理发展规律的正确方式，所以小学阶段以“曲”为主、“剧”为辅。

3. 文化养技

小学生身心发展速度较快，学习能力受兴趣爱好、成长环境等因素影响较大，对戏曲的了解途径较窄，开展戏曲教学，首先培养兴趣，“欣赏感受”能力就是激活兴趣的重要途径。在欣赏能力的提升及培养中，不能单一凸显技能，辩证的审视“赏戏曲就得会戏曲”的偏见，教师组织学生欣赏的角度不一样，体会和感受也就不一样。比如说“戏曲文化”，任何音乐及艺术门类都在文化平台上生长，欣赏戏曲也可以理解为了解“戏曲文化”，有了文化特质，学生就能找到欣赏点、明确欣赏的价值。戏曲的文化性是多元的、扎根比较深，每一种戏曲都深深的植入了中国文化的精髓。小学阶段学习戏曲肩负着：选拔性挖掘“好苗子”，精细

的培育重任。当这部分有潜力的苗子逐渐成长且有一定成绩展现的时候，则形成“榜样效应”，感染和生成较为深远的学习氛围，势必会带动及培养出一部分戏曲传承人。

二、实例解析：地方戏曲中小众器乐的意义

1. 自修自悟

南音发源于福建泉州，沿用唐代工乂谱，保留具有唐宋遗制的器乐及演奏方式，价值并不低于昆曲、黄梅戏等。南音建立在古代文学的基础上，集乐器、吟唱、表演的戏曲种类，有一套专属的表演流程及体系，如京剧一样，有专属的配乐、演唱谱字、服装、表演技艺，最重要的是和古代汉语文化紧密联系，无疑是一座艺术、古汉语、传统乐器的素养立交桥。以《望庐山瀑布》为例，这是诗人李白创作的一首七言绝句，以高度夸张的艺术手法将瀑布勾画得传神入化。内容根据唐诗谱写相应的工乂谱、结合南音“上四管”乐器，具有较高的艺术价值。学生通过语文古诗词学习及多元途径对唐诗内容已了然于胸，但是对工乂谱与演奏乐器等方面的了解却不深。针对内容特制定课前作业任务：

收集关于《望庐山瀑布》的南音演出视频	视频中有几人合作完成表演？ 使用了那些乐器？ 你对演奏感兴趣？还是演唱？
阅读及识记	上四管： 洞箫：又名尺八；二弦：拉弦乐器；三弦：与琵琶成互补；琵琶：南音代表乐器。 下四管： 响盏：小锣，遇拍位则不敲；双钟：撩位固定敲击，遇拍位则不敲；叫锣：俗称狗蛟，随琵琶指法后半拍敲锣。 四块：为四块竹片或木片组成，随南音谱中的拍位双手向外夹击。
勤动手、做标记	在分发的南音《望庐山瀑布》“工乂谱”上，找出不同的五个“音”，用五种颜色标识。
我家有“南音”	询问长辈或父母，你们家有会南音演唱或演奏的亲属吗？听一听他们的介绍。

课前合理引导学生课前预习相关背景知识，鼓励学生自主探究，拓展了后续课堂教学的深度与广度。学生自主寻找、查阅、探究与教学内容相关的资料；了解音乐的创作背景，音乐与历史、地理的内在联系；听一段相关音乐、看一段相关表演，从而形成追本溯源的研学态度。

2. 精讲活练

利用课件辅助，对照工乂谱，制作色块推进图示，了解演唱流程、感受速度、力度和情绪的变化。教师明确指出南音不单是演唱者的“唱”，还离不开乐器的帮辅。南音演唱用到哪些主要乐器呢？引导学生对照乐器图，介绍琵琶和洞箫。结合内容，作巧妙穿插和铺陈，通过听赏、感受南音吟唱的特点，通过传统乐器的展示和简介，综合、立体的赏析，进一步激活学生的音乐表现欲望。结合预习单中的要求，形成了多元、立体、创新的教学过程，生动、直观地演示独特的竖排版唱奏顺序。教师现场示范，邀请学生参与讨论、合作，帮助学生由“二弦入箫、箫入唱”的原则，领会南音的唱奏关系。

3. 注重仪式

任何一种戏曲都有极强的仪式感和一套标准的演绎流程，需要注重仪式细节。教师详介南音的仪式，通过细致的仪式排演，学生明白：表演中内涵宝贵的礼节，我们需要心怀敬畏，养成习惯。戏曲的分工较细，对教师专业素养要求很高，在教给学生技艺的同时，还应教会学生学艺学品，要重视技艺的传授，也要注重戏曲的意志品质培育。“台上一分钟、台下十年功”任何一项戏曲技艺除了天赋，都得经过勤学苦练，如果缺乏刻苦精神，则难以成技。生活是学生学习的大课堂，学习氛围的构建需要家庭、学校、社会，合力同心，鼓励学生参与戏曲文化活动、向民间戏曲爱好者、传承人“取经”，学习和生活紧密结合构建戏曲学习的生态环境。

三、生活化器乐学习的养成与评价

（一）器乐学习评价的特质与考量要素

1. 注重素养、活动体验

“新艺术课程标准”指出：围绕核心素养内涵、课程总目标和学段目标，依据课程的内容要求、学业要求和学业质量标准，进行全面、综合的评价，既要关注学生掌握艺术知识、技能的情况，更要重视对价值观、必备品格、关键能力的考查。综合素养有助于培养学生在多学科、多能力发展中的思维灵活性，同样的知识在不同学生、不同能力需求中体现的结果不一样。无论是从哪个角度学习、了解、创作音乐，或使用乐器表现音乐，都需要参与、亲自感受，而不能靠单纯的“思考和想象”。音乐活动设计首要考量的元素就是：体验性，要从单一的“纸质”的练习中走出来，更多的去体验和操作，而不能“水中月、镜中花”的假想、

假思、假做。

2. 以学促评、重视表现

艺术课程应该坚持“以学促评”的评价策略，关注学生真实发生的进步，捕捉、欣赏、尊重学生有创意的、独特的表现。围绕学生艺术学习实践性、体验性、创造性等特点，注重观察、记录学生艺术学习、实践、创作等活动中的典型行为和态度特征。作为专业的小学艺术（音乐）教师，不能把自己定义为“教唱歌”的人，更不能定义为“炫专业的艺术家”，评价要结合艺术的特性，体现长期的、养成的策略。

3. 课堂延伸、多元评价

学业评价是教育教学的重要组成部分，包括学生在学习过程中的行为表现、学习态度、课堂学习阶段目标的达成情况等方面。评价活动的设计应注重素养立意，体现开放性、情境性、整合性，难度合理，类型多样，可包括独立完成型与团队合作型、书面型与活动实践型、巩固练习型与创意实践型，也包括共性化作业与个性化作业。评价既要关注结果，如实物作品、视听表演、数字化编创作品等，也要关注过程，如方案策划、素材收集、创意构思等。

（二）实例简述京剧学业评价思路和过程

1. 课前活动：自“查”自“视”

内容涉及的文化背景、戏曲要素、乐器分类众多，教师要合理定义学生的能力。课前累积活动，以个人为单位，完成对器乐的“障碍自检、自清”工作。通过网络查询、查阅书籍、请教家人，了解京剧中涉及到的乐器，活动时间控制在10分钟以内，不增加课业负担，以资料整理、了解为主，借助姊妹学科的力量，形成“综合能力”认知。

2. 课后活动：“活”检活“测”

活动以家庭为单位，关注及利用“家校”力量，契合内容的要求和特质，“锣鼓经”知识点做有效的实践。借助现代科技设备对活动形成记录和反馈，促进知识和能力的转化和消化。可以开展“家庭梨园会”的活动，哼唱《京调》主题旋律或乐句，用手机录音或拍摄成小视频，分享到班级群，或者出几个小题目考考家人。延续课前活动的要求和相关内容，注重考量活动的持续性，以“自我表现”作为构建核心，挖掘家校共育的可行途径和模式，借助现代科技设备对活动形成

记录和反馈。

3. 实践活动：寻访戏曲艺人

以学生团队作为实践基础，活动辐射面较广，关注乐器演奏者形成“身边的、自然的、本土化的”戏曲学习认知。寻访中的见闻、感受、思考会直接作用学生的艺术感受，记录和收集到的资源会回到学校、汇集教室。活动以小组为单位，关注或打听身边谁会演唱京剧？将信息在组内交流。约定采访时间，撰写采访提纲，准备录音、录像设备，和组员拜访京剧艺人，采访并记录他们的表演。结合本土的特点，组织合理有序，兼顾可持续发展，形成“长期和短期”交织的立体形态。

（三）新标准体现新评价观

“双减”政策颁布及实施之后，针对“作业”“考试”“评价”学校进行了大量实践探索，方式和手段纷繁复杂，以至于学校、教师心中犹豫、忐忑、彷徨、迷茫。“新艺术课程标准”对学业要求和学业质量标准做出了明确指示：围绕核心素养内涵、课程总目标和学段目标，依据课程的内容要求、学业要求和学业质量标准，进行全面、综合的评价，既要关注学生掌握艺术知识、技能的情况，更要重视对价值观、必备品格、关键能力的考查。教学如果只是单纯的强调基础知识和技能训练，评价就会失去客观、公正，在尊重教育方针、教育法律法规、国家课程标准等规定的前提下，减去累赘和繁琐，体现高效、灵活的原则，体现核心素养的“质性”，而不是“量”的要求。

如果艺术是人类的通用语言，那么，器乐则是情感的桥梁，找准学习要点，拧开艺术的阀门，喷涌而出的艺术清泉能净化学生的艺术灵魂，更能普润及形成艺术之根。一曲艺术歌、一门器乐技，我和学生一直在路上求知、解惑。

参考文献：

[1]教育部.《义务教育艺术课程标准（2022年版）》北京师范大学出版社.2022

[2]韩晓娜.唐宋曲子词的音乐学研究[D].河南师范大学.2014