

“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 营口 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

DOI:10.12417/2982-3803.25.08.029

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。

作者简介:孙婉娜,女,(1978,05),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研训员。研究方向:高中音乐教育教学。

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风冠，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。

(2) 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。

(3) 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.