

初中音乐教学中戏曲传承的有效策略研究

——以《唱脸谱》为例

吴越宁 张红英

江西省南昌市江西科技师范大学音乐学院 江西 南昌 330038

【摘要】：在初中音乐教学体系中，戏曲是其中的重要组成模块，对此模块进行学习，对我国民族文化遗产有着不可估量的价值。然而，戏曲教学始终是初中音乐教学中的一大“挑战”——对于初中阶段学生而言，往往对流行音乐抱有更高热情，传统戏曲难以激发其学习兴趣，此已是教学实践中普遍存在的问题。如何引导学生走近、认识并主动学习戏曲，培养其对这门传统艺术的喜爱，让戏曲文化在新时代得以延续和发展，成为每位音乐教师肩负的重要使命。经长期教学实践发现，笔者发现，戏歌这一艺术形式通过和现代歌曲进行融合，可形成多元化的表现形态，可更为自然地吸引学生的关注，激发学生学习兴趣。本文从初中音乐教学入手，以《唱脸谱》为例对戏曲传承的有效策略展开深入探讨，希望对相关从业者有所启发。

【关键词】：初中音乐；《唱脸谱》；戏曲传承

DOI:10.12417/2705-1358.25.18.055

前言

作为我国“国粹”，引导学生认识、品鉴并传承戏曲艺术，是初中音乐教学的重要职责。纵观小学至高中各学段，戏曲欣赏教学设计、实践多采用相同模式，即以戏曲行当划分、脸谱寓意等知识作为主线组织教学实践活动，其重心多放在常识传递上，京剧片段的赏析多作为辅助环节，故而学段间差异多体现在知识点数量增减与深度方面。从京剧艺术角度而言，其历经二百余年发展，不仅积淀了大量经典剧目，还构建起独特的艺术体系与文化，内涵极为深厚，但对于初中阶段学生而言，其对京剧艺术知之甚少。对此，笔者以人教版初中音乐八年级上册《唱脸谱》作为教学案例，对戏曲教学的作用、策略进行深入探讨。

1 戏曲教学在初中音乐教学中的作用

作为初中音乐的重要组成，戏曲教学不仅可丰富学科教学内容，更在文化传承、审美培养、综合素质提升等方面有着不可替代的作用。结合初中生认知特征与成长需求，其作用可划分为以下几点：

(1) 传承传统文化，增强文化自信

作为中华优秀传统文化，戏曲凝聚数千年的民俗风情、历史智慧以及人文精神等，初中生正值文化认同形成的重要阶段，戏曲教学可拉近学生与优秀传统文化间的距离，如戏曲剧目多改编自历史事件，如《霸王别姬》等，学生在学唱或赏析中，可自然了解历史脉络，相较于文字讲解，该形式更为生动、易懂。此外，在流行文化占据主导的当下，戏曲教学为学生创造了接触乡土文化的机会，待学生感受到戏曲的魅力时，自然会对传统文化产生自豪感，增强文化自信。

(2) 提升审美素养，开拓艺术视野

初中生审美正值感性向理性过渡的阶段，戏曲独特的艺术形式可为学生提供多元化的审美体验，如戏曲是“唱”“念”“做”“打”的综合艺术，涉及唱腔、板子、身段、武打、脸谱、唱词等诸多艺术形式，如赏析京剧《穆桂英挂帅》时，学生不仅可感受到唱腔的旋律起伏，还可欣赏到演员身段的刚柔并济，同时可解读红色脸谱的文化内涵，促进学生审美能力提升。此外，戏曲还强调“虚实结合”的美学理念（如三五步行遍天下，六七人百万雄兵等），此种超出现实的艺术表现可打破学生对“艺术必须写实”的固有认知，利于学生抽象思维、想象力的培养。如通过模仿戏曲中“开门”等动作，学生可理解以简驭繁的艺术智慧，此思维对文学、美术等其他学科的学习也存在积极影响。

(3) 夯实音乐基础，提升艺术实践能力

戏曲教学并非独立在音乐知识体系外，而是可与声乐、乐理等知识深度融合，提升学生音乐能力。如戏曲的唱腔调式、节奏板式等是民族音乐理论的具象化体现，通过学习戏曲，可使学生直观理解唱腔调式等，提升学生音乐素养。与此同时，戏曲唱腔对气息、咬字、情感表达等方面存在严格的要求（如越剧要求柔婉细腻、京剧要求字正腔圆等），学唱戏曲片段可帮助学生规范发声，增强其声乐控制力。除此之外，戏曲表情训练（手势、眼神使用等）、身段可促进学生肢体表现力提升，使音乐表演从单纯唱歌拓展为呈现综合艺术^[1]。

2 初中音乐教学中戏曲传承的有效策略——以《唱脸谱》为例

(1) 歌曲分析

通俗来讲，戏歌就是戏曲和歌曲的融合——既含戏曲韵味，又具备歌曲的特质，其在旋律中留存戏曲唱腔的特征，歌词却具备流行音乐特征，聚焦现代人的生活与情感。《唱脸谱》便是一首经典的戏歌作品，该作品巧妙融入京剧唱腔元素，让作品不仅含有戏曲的韵味，还具备流行乐曲的通俗风格。在《唱脸谱》一曲中，该曲目以“旦行”唱腔起兴，随后引入引个乐句；第二段，将西皮流水板的曲调融入乐曲中，使此乐段带有“有板无眼”的节奏特征，在此乐段中，其唱腔主要为“净行”，借助宽厚、洪亮的嗓音，简明、生动地将人物角色展现给听众；在乐曲末尾处，“叫喳喳……”更是融入“花脸”“老旦”的唱腔特征，让整个戏曲听来不仅流畅潇洒，还饱含激情、豪放之感^[2]。

(2) 教学主要过程

1. 创设情境，导入新课

情境创设是教学实践中的常用方法，将此方法引入初中音乐教学课前导入环节中，有助于激发学生学习兴趣，促使学生主动教学学习实践中。以《唱脸谱》一课教学为例，在正式授课前，笔者利用媒体设备为学生播放歌曲《新贵妃醉酒》，后针对性设问：同学们听一听，这段音乐与我国先前学习过的歌曲存在哪些不同？引导学生互动沟通，回答问题。待学生问题回答完毕后，笔者进一步设问：熟悉吗？很多同学都答对了，这首歌就是李玉刚老师的《新贵妃醉酒》，谁可以说一说，这首歌曲与先前我们学习过的歌曲存在哪些差异？待学生思考后，有学生答道：这首歌包含戏曲的唱腔……笔者结合戏曲艺术做针对性总结，包含戏曲元素、京剧、四大行当等，并为学生播放生旦净丑相关图片，同时为学生介绍相关知识，鼓励学生在课后自行查阅学习。最后，笔者为学生介绍戏歌的定义——像《新贵妃醉酒》般将戏曲与流行音乐融合在一起所形成的艺术形式即为戏歌，此种是戏非戏、是歌非歌的艺术形式，一经推出，立即风靡全国，受到公众的热烈欢迎，今天教师就带领大家共同学习一首经典的戏歌作品——唱脸谱。经由此环节，可使学生体会到戏歌的独特魅力，对京剧艺术形成初步认知，利于学生学习兴趣的激发，可为学生后续学习发展夯实基础。

2. 感受欣赏，学唱歌曲

首先笔者为学生播放《唱脸谱》音频，待音频播放结束后，针对性设问：这首作品和普通流行乐曲间存在何种区别？它属于戏曲还是歌曲？与哪种剧种更为贴近？经由师生、生生间的沟通互动，形成共识：《唱脸谱》开篇部分借助伴唱的表现形式，引出“四击头”等韵味十足的乐句，其中“哇呀……”这一句尤为突出，该句是对京剧中“花脸”叫板唱段的模仿，将京剧的独特韵味展现得淋漓尽致。作品第二部分融入西皮流水

板的曲调，从节奏层面分析，整体呈现出“有板无眼”的特征。在声音表现上，该乐段音色洪亮且浑厚，唱词内容则聚焦于京剧中的人物形象，不仅蕴含大量的戏曲元素，又巧妙融合了现代歌曲的特征，兼具浓郁民族风情与文化特质，因此，该作品属于戏歌作品。

随后笔者进一步设问：《唱脸谱》运用了哪些戏曲唱腔？如何判断的？经过重复聆听与探讨，绝大多数学生均可发现，该作品运用了京剧唱腔。京剧唱腔又称“皮黄腔”，声腔由“西皮”“二黄”组成。其中“西皮”具备旋律波动大、唱腔轻快流畅、节奏紧凑、富有动感与力量感等特征，多用以愤慨、激动、喜悦等情绪表达；而“二黄”则存在有着旋律平缓、节奏舒缓、唱腔浑厚、抒情稳健等特征，经常被用于沉思、悲愤等较为压抑的情绪表达中。从作品角度分析，《唱脸谱》的第二乐段借鉴了“西皮流水”的板式，乐句通常为板后起唱（也就是从后半拍开始演唱），通过此方式，可增加节奏的不稳定感和旋律的流动感，听上去如同行云流水，不仅明快高亢，还悠扬婉转，为听众传达欢快、激动等情感。与之相反的是，“二黄”的起唱时间通常为强拍，使用2/4拍，速率平缓，从而使旋律更具凝重感，给人悲凉、沉寂的感觉。由此学生可发现：在《唱脸谱》第二乐段中，其以西皮唱腔为主，节奏明快，故而易被大家所青睐。

待学生对所学内容形成一定认识后，笔者进一步设问：在第二乐段唱腔中，哪一句最能体现京剧的韵味？经沟通讨论，绝大部分学生均认为结尾部分“黑脸的张飞，叫喳喳……”最具京剧韵味，针对该句，教学中教师除引导学生对唱法进行模仿外，还需使学生理解“花脸”的唱腔规律——声音必须和人物形象、所属行当以及脸谱特征相契合，经由豪迈且极具穿透力的音色，让听众一听就能联想到对应人物的性格与外在形象。在发声技巧方面，教师应引导学生打开咽腔和鼻腔，后牙发力咬字，重咬字头，使声音呈现出浑厚、粗犷质感。学唱期间，需先让学生掌握节奏节拍与音符时值，于此基础上，开展发音、语气等训练。笔者经由重复示范，引导学生体会其中气息、韵律以及腔调变化，力求做到字正腔圆，精准把握戏歌的“字、劲、气、味”，从而深刻感受此段拖腔的京腔京韵^[3]。

3. 拓展延伸，小结升华

待《唱脸谱》教学完成后，笔者还对教学展开进一步的延伸拓展：听完同学们的演唱，老师也技痒了，老师也为大家演唱一段怎么样？（表演《包龙图打坐在开封府》）笔者为学生简单介绍戏曲《铡美案》，并告知学生自身所表演的是《铡美案》中的节选片段《包龙图打坐在开封府》，用媒体设备为学生展示相关图片与视频，针对性设问：同学们认真看一看老师为大家展示的图片，看其中人物角色脸谱都是什么颜色的？各颜色代表什么含义？鼓励学生积极沟通讨论，有学生答道：黑

脸的包公，铁面无私。教师做针对性总结：同学们都很棒，不仅听得十分认真，而且观察得极为仔细。其中我国戏曲中含包含许许多多的名家名段，大家在课后听一听、唱一唱。通过延伸拓展，可深化学生对戏曲的了解，拓宽学生音乐视野，提升学生艺术素养，升华学生情感。与此同时，此方式还可帮助学生进一步感受民族音乐艺术的魅力，增强学生民族自豪感^[4]。

3 教学反思

(1) 教师深入研读，促进材料内化

教育教学工作既是一门科学也是一门艺术，在组织教学实践活动时，教师不仅要利用自身知识、热情感染学生，还需以科学、严谨的态度对待知识传授过程。无论对于教师，或学生，戏曲等传统艺术均较为陌生，因此，教师在组织教学活动前，需深入研读，反复聆听，重复演唱，先保证自身对作品有着深入的了解，深刻体会到作品想要表达的精神，在利用合适的手段，将自身感悟传递给学生。如《唱脸谱》一曲教学中，通过对教学环节的反思以及改进，可实现知识更好地传授，激发学生在学习热情。在此过程中，教师对所授内容的掌握程度，以及教师的授课能力等均会对教学质效产生直接影响。在课前，教师需充分聆听乐曲，并对其进行重复演唱，只有深刻体会作品所含的魅力，才可实现知识的高效传递，帮助学生在学习中把握重难点知识，及时察觉并处理学生在学习中遭遇的困难。

(2) 学生反复聆听，丰富学生学习体验

学生对于戏曲等传统艺术了解较少，故在学习中，在重复聆听基础上，教师还需组织演唱等活动。但实际上，对于初中音乐教师来讲，也极少接触此类内容，教师在组织实践中也会时常遭遇困难，而上述困难通常会演变成学生学习的薄弱环节。教师尚且需重复聆听掌握乐曲知识，更何况学生。学生需在“带着任务聆听——分析解决问题——验证理解、深化感受”的循环中深化对所学乐曲的理解，经由此过程，不仅可使学生熟悉演唱作品的旋律，还可使其在教师精心安排的任务或问题链中化解教学材料中的重难点知识，在此基础上演唱歌曲，可实现水到渠成的目标。只有让学生在教师指导下亲身实践、体验作品的韵味，才可使其真正感受到戏曲艺术的美感，从而激发学生学习兴趣，实现从课堂学习到课外拓展的自然延伸^[5]。

4 结语

综上所述，传统戏曲文化是我国优秀传统文化中的重要组成，有着极高的艺术价值。因此，对于初中音乐教师而言，应加强对戏曲模块教学的重视，注重自身教学观念的革新、优化，从学生成长规律、学情等层面入手，探究科学的教学策略，以提升戏曲教学质量，发挥学科育人价值，助力戏曲文化的传承发展。

参考文献：

- [1] 沈小燕.学科融合让音乐课堂绽放光彩——以《唱脸谱》教学为例[J].湖北教育(教育教学),2025,(04):72.
- [2] 刘慧芳.感受国粹京剧，传承经典文化——小学京剧进课堂的教学思考[J].琴童,2025,(06):16-18.
- [3] 康红英.传统戏剧文化在音乐创作中的实践探索[J].戏剧之家,2024,(18):18-20.
- [4] 鲁燕,夏恩薇.弘扬中华传统文化培养爱国主义精神[J].四川教育,2021,(11):28-29.
- [5] 庄云英.初中戏曲音乐赏析教学的实践策略[J].中小学音乐教育,2021,(01):12-14.