

川剧艺术的“传”与“承”

彭宝剑

(乐至县青少年学生活动中心 四川 资阳 641500)

【摘要】川剧是中国戏曲艺术的重要组成部分,属于非物质文化遗产。为了使川剧艺术得到继承与弘扬,川剧传承人进行了大量研究,但是在传承过程中,仍存在问题,需根据实际情况,完善相应策略,这样才能使川剧艺术获得更好发展,摆脱川剧艺术当前发展中面临的困境。

【关键词】川剧艺术;“传”与“承”;非物质文化遗产

川剧界有句谚语:“世上有,戏上有,有的也有,没有的也有。”事实上的确如此,对于川剧来说,生活中有的人川剧舞台上,生活中没有的人或事,川剧舞台上一样有。川剧舞台不仅是一种“生活化”艺术,更是一种“艺术化”艺术,它能幻化出一片现实生活中没有的神话天地。

其次,川剧不仅形式多样,语言上也具有地域特色,唱腔形式丰富,主要由高腔、胡腔、昆腔、灯腔、弹腔组成,并且包含各种特技,如变脸、折扇、水袖、吐火等,由于其特点独特,受到了大众较为广泛的喜爱,是历史发展进程中留下的珍贵瑰宝。因此需注重其传承与弘扬^[1]。

一、川剧“传”与“承”之间的关系

川剧致力于研究历史、艺术、民俗等多个方面,在巴蜀文化发展中具有重要价值。但是就当前社会发展现状来讲,川剧与其他戏曲一样,都出现了生存危机,市场萎缩、观众减少、经费不足等问题日益凸显,这使其传承受到了较大阻碍。部分神奇技法失传,人才也面临断层问题,同时新剧目在创新力方面也稍显不足。为了实现对川剧的有效保护,需给予“传”与“承”的充分重视。所谓传,主要体现在“传授”,承则是“继承”,两个不同的概念,但是相辅相成。

二、川剧的价值

(一)文化价值

艺术形式的载体是人,属于对人类生活的描绘,文化属于民族精髓,我国在接受流行文化的同时,也不能忽视传统文化。当前很多媒体企业或者是个人,为了获得更多经济效益,会片面追求外来音乐文化,而忽略了本土传统文化,传扬都谈不上,更别说创新了。对于川剧文化来讲,其浓缩了千年蜀地文化内涵,具有浓厚的生活基础和现实价值。我们不仅需要对其继承,也需要对其进行保护,从而促使川剧文化以更完整、更饱满的状态散发出光芒,充分发挥其文化价值。

(二)艺术价值

川剧在艺术形式上呈现多样化,其中最被大众熟知的便是“变脸表演”,其特别之处在于脸谱种类的丰富性。但是实际上脸谱并没有图册,表演的演员主要是根据人物认知、从小接触的脸谱进行描绘。对于川剧中的脸谱造型来讲,能够从线条勾勒中体现出一种视觉体验,人物特点都能在线条勾勒与色彩搭配中展示出来,同时脸谱也能促进艺术家之间的对话,价值性较为明显。艺术要想实现更长远的发展,就需注重眼界的开阔,这样才能使其价值性充分体现出来。当前川剧已经不限于当地演出,而是深入到不同地区和国家,让更多人能够了解川剧这种剧目、这种文化。通过各地区、各国家、各民族之间的艺术交流,能够较大促进川剧艺术的发展,也能实现对传统艺术的传扬,使其充分凸显艺术价值。

三、川剧艺术的几大传承点

(一)第一大——锣鼓

川剧锣鼓区别于其他打击乐,它地方味浓,曲牌众多,高亢激昂,欢腾跳跃独出一格,不管多远听到锣鼓就知道是在唱川剧了。川剧大多以打击乐伴奏为主,鼓师是整个戏的指挥,他统领五方(小鼓、大锣、大钹、二鼓、小锣)自成一统,敲打起来有板有眼,并且节奏鲜明、铿锵有力、轻重有别、韵律考究,能够实现戏剧氛围和人物情感的传递,传统戏曲中大锣边余音、干鼓等能够和舞台中的表演有效融合在一起,很多锣鼓曲牌在使用时,都能发挥烘云托月的作用,如《霸王鞭》

《元元》等。以《别洞观景》为例,白蟒在出场时采用的是武打锣鼓的形式,舞台气氛浓厚,在划船时,只是敲了几下锣边子,便能呈现出明显的音乐性效果,使人产生水连天际的感觉。同时在戏中也有采花、观赏、过桥等多个情节的穿插,在实际表演时,锣鼓伴随着情节的起伏,加上小钹锤与元元的变化,将二者紧密联系在一起。

(二)第二大——流派

在川剧历史长河中,曾涌现出一大批声名显赫的表演大师。他们在继承前人艺术成就的基础上,博采众长,勇于探索并不断改革创新,从而形成了风格各异的演唱特点,也就是我们平时所说的艺术流派。川剧中音乐唱腔的存在属于每一个流派的独立特点。时代的发展与进步,加上这些艺术工匠们设计出了不少和川剧相关,脍炙人口的唱腔,使得川剧更富有多元化,而这也川剧继承、弘扬中发挥了重要作用,促进了川剧的改革、创新。但是,在振兴川剧的剧目中,出现了很多好唱段,但是在流派上,却不容易被辨识,出现这一问题的主要原因在于缺少对川剧流派的深入研究,而对流派研究的缺乏,可能会使川剧艺术传承时受到不良影响。在此情况下,宣传文化部门需给予充分重视,这样才能为川剧艺术更好的传与承创造良好条件。

(三)第三大——声腔

川剧当中的声腔为剧种独有,其中高腔最能将声腔中的艺术体现出来,很多高腔词格规范、旋律优美,能够将川剧当中的唱腔、锣鼓、帮腔有效融合在一起,形成风格独特的艺术特色,其中经典剧目《打神》《刁窗投江》中表现的比较明显。川剧专著编印在川剧传承中发挥着较大作用,多数曲牌都是在戏中存活,如果戏曲没有表演出来,曲牌则十分容易被人们遗忘,长此以往,必然会走向消亡。曲谱由于其静止特点,如果不通过演奏或者是演唱的方式,很难将其中的内涵表现出来,由此可见,艺术精华存在于艺术活动当中,为了使唱腔、锣鼓得到更好传统,可以运用录音的形式将促保留下来。

好的声腔通常经历了几代音乐人的研究与实践,对剧情、嗓音条件、人物等进行了深入分析,并且在实践中不断创新、变更,进而形成流派特点明显的经典唱段。在排演新剧目时,唱腔设计者需将创作好的唱腔变成碟子,然后进行排练,形成碟子唱,这种唱法一般不容易动。在这种情况下,唱腔变为一种静止的形式,演员、导演等都受到了限制,同时也和艺术整体发展规律有所违背,因此需给予唱腔传承充分重视。

结语

总之,川剧自身有着难以取代的价值与魅力,是历史长期发展的呈现,也是观众情感传递的载体。对川剧艺术的弘扬与传承,是时代的呼唤,也是历史发展的必然,具有长期性、复杂性,需社会、政府、群众共同努力,并且持之以恒。在具体实施时,可以从唱腔、声腔、锣鼓、流派传承等多个方面进行,进而使更多的人能够喜欢川剧,参与到川剧艺术的弘扬与发展中,促进其文化价值、艺术价值的发挥。

参考文献

- [1]王刚.川剧表演中音响效果语言的艺术处理[J].戏剧之家,2020(4):29.
- [2]刘娟娟,饶东杰.基于MR技术的川剧艺术数字化传承应用研究[J].数码设计(下),2019(12):219.

浅谈小学高年级音乐教学培养学生欣赏能力策略

王宏群

(内蒙古兴安盟突泉县水泉镇中心小学 内蒙古 兴安盟 137500)

【摘要】音乐欣赏是学生在学音乐时必须掌握的一种学习能力,这需要老师的积极引导。音乐教学不同于其他主题教学,内容更加丰富多彩,教学方法更加灵活多样,教学方式更加生动活泼,在知识性学习之外更加吸引学生的学习兴趣。在小学高年级的音乐教育中,教师需要更加注意教育学生的音乐内涵,使学生能够通过音乐学习的方式渗入音乐作品,更深入地欣赏音乐,并增加学生对音乐的学习收获。

【关键词】小学音乐;高年级教学;欣赏能力

一、在小学高年级的音乐教学中培养音乐欣赏技能的重要性

在小学音乐教学中,让学生能够体会到音乐旋律及其内涵的情感比让学生学会音符认知、乐谱识别等基础知识更为重要,促使小学生能够掌握基本的音乐欣赏能力,音乐的乐感启蒙是重中之重,也是最为紧要的部分。音乐是全人类的共同音符,是情感沟通的最有效方式之一。音乐无国界,它是情感表达的重要形式之一,也是感染听众和净化听众灵魂的重要方式之一,甚至可以说,欣赏音乐的人理解人的情感,人的内心曲折和情感的起伏,因此对人与人之间的情感交流和表达具有更好的启蒙作用。小学是生活的开始,是学生学习世界知识和理解的启蒙时期,也是所有生活的开启的奠基时期,因此初等教育对音乐欣赏的启蒙,在人类生活中起着决定性的作用影响。因此,在小学阶段培养音乐欣赏能力是非常必要的,也是一门

重要的课程,应引起高度重视。

二、小学高年级音乐教学中音乐欣赏能力培养的途径探究

1.重视学生的学习,做好引导

在传统音乐教学中课堂教学的重点主要是老师的全方位指导,学生的主动性没有得到体现,这种音乐课堂教学缺乏一定活力,学生被教师讲解指导,他们的主观能动性没有得到发挥,不利于促进学生欣赏音乐作品的水平。小学音乐教师在培养高年级学生音乐欣赏能力的过程中应关注学生的学习体验,更多地注重学生在学习音乐中的收获和感受,并切入或深入讲解学生感兴趣的知识点,以提高学生的主动性为指导,使他们能够更深入地研究音乐作品,加深对音乐作品的理解并帮助学生欣赏音乐作品。例如,在“梨园英雄谁说女子不如男”的教学一节中,学生表现出

对唱词的兴趣,并以小声与其他学生讨论,老师在课堂上观察到了学生这种积极的表现,因此采取了小组合作的方式,指导学生欣赏这首作品。学生对这种教学方法有非常积极的反馈,并且积极欣赏唱词、节奏和唱歌,拥有更好的学习体验。

2. 利用多媒体技术激发学生的音乐想象力

可以通过小学生音乐作品的想象力来判断小学生的音乐欣赏能力。在实际教学中,教师可以引导学生想象音乐作品的内容,充分体会和理解音乐作品的内涵和情感,以增强学生的音乐欣赏能力。教师可以积极采用多媒体技术,它不仅有助于丰富课堂教学内容,增强学生的感官体验,还可以激发学生的想象力,让学生能够积极参与音乐课堂的学习实践之中,以提升学生音乐鉴赏能力。例如,在欣赏《丰收歌》一课时,大多数学生没有工作经历,因此许多学生很难理解本节课的内容。在这种情况下,为了使学学生充分想象音乐作品,教师可以通过多媒体技术的视频投影,为学生展示一些工作场景,以让学生了解更多的劳动场景,然后引导小学生欣赏音乐,达到想象事半功倍效果,有效地提高自己的音乐欣赏能力。

3. 添加其他学习要素,创新教学

音乐教学是一种艺术教学,包容性很强,而音乐作品产生通常是创作人被其他事物所吸引的创造性冲动的产物。因此,音乐课堂教学中存在更多不同的学习元素,一方面要构建更丰富的音乐教学课堂,使学生感受到课堂学习的丰富性,另一方面,使学生获得更多的其他要素,包括开拓思路,增加对所学音乐作品的思考,增进对音乐作品的理解,可以使学生认识到更多音乐作品的可能性,并在吸引学生学习兴趣增加对音乐作品的理解程度,以深入赏析音乐作品。例如,在“划船歌 外婆的澎湖湾”教学中,为了让学生感受到歌曲的柔情和外婆的深情,他们开展了诗歌朗诵教学活动,学生讲述他们与外婆之间的事件,并利用音乐的情感唤醒学生内心的深刻共鸣,从而使学生能够更好地感受歌曲内在蕴含的情感力量。

4. 拓展学生的音乐接触面并提高音乐欣赏能力

学生音乐接触面的拓展对于提高的音乐欣赏能力也非常重要,小学阶段的音乐拓展不是一件容易的事,在这个阶段,老师可以根据学生的年龄特征和对基本音乐知识的掌握,选择一些相对简单易懂的歌曲,然后逐渐开始欣赏一些较难的歌曲,尤其是现在网络科技如此先进,老师可以在日常教学中充分利用多媒体教学的便利性,在学习教材内容的过程中结合课外音乐知识的学习,可以不断拓展和提升小学生的音乐欣赏能力。在《音乐中的动物》一章中,教师可以找到一些与动物相关的儿歌,例如《数鸭子》《音乐中的动物》《小毛驴》、等儿童歌曲,并易于理解,并引导学生们体会这些儿歌蕴含的思想感情,因为这些儿歌相对于小学生而言相对简单和熟悉,不仅可以激发孩子的学习兴趣,对歌曲的含义以及表达的思想感情进行进一步的理解,可以提高孩子欣赏音乐的能力。

结束语

学生在音乐学习中必须掌握音乐欣赏能力,借助欣赏能力,学生可以欣赏和分析音乐作品的不同方面,从中汲取一些东西,并提高自己的精神素质。在小学高年级的音乐教学中,教师必须注意学生的学习体验,并积极地引导他们增加不同的教学元素,以实现创新的教学,引导学生深入欣赏并逐步提高学生的音乐欣赏能力。

参考文献

- [1] 闫琼. 给音乐欣赏插上翅膀——浅谈小学音乐教学中学生音乐欣赏能力的培养[J]. 考试周刊, 2016 (01)
- [2] 张蓓. 小学音乐教学中学生音乐欣赏能力的培养策略[J]. 科普童话, 2018 (04)
- [3] 吴少华. 动画片与音乐教学——小学低年级音乐欣赏教学途径新探[J]. 中国音乐教育, 2005 (1)

拓展训练在初中体育教学中的实践探索

王家龙

(重庆市巫山县乌龙学校 重庆 巫山 404706)

【摘要】初中生正处在身心发展的关键阶段,既要重视培养学生较高的技能水平,又要确保其拥有健康的体魄。在初中体育教学中,拓展训练逐渐融入其中,并且受到人们的广泛关注。拓展训练主要以体验性和趣味性为主,能够有效地提高学生的身心发展,提高团队协作能力,培养学生的意志力、处理和解决问题的能力。而在初中体育教学中融入拓展训练,能够为教学提供更丰富多彩的形式,创设良好的体育学习氛围,培养学生的终身发展的体育精神,使学生得到全面可持续发展。因此,本文对拓展训练在初中体育教学中的实践进行了深入的探索。

【关键词】初中体育; 拓展训练; 实践

在初中体育课堂教学中开展拓展训练要基于常规的运动形式,选择符合学生体能特点和发展规律的项目,明确拓展训练的目标,拓展体育活动的空间,布置专业的体育训练场景,激发学生主动参与拓展训练的热情,让学生能够充分发挥自身的优势,激发学生的运动潜力,提高学生的集体意识和团结协作能力,从而提高体育课堂的教学效果,推动初中体育教学的进步和发展。

一、在初中体育教学中开展拓展训练的意义

1、有利于提高学生的学习兴趣

对于初中生来说,由于升学压力和应试教育的影响,他们对体育课程的兴趣不高,教师可以通过拓展训练,可以改变传统枯燥的体育形式,丰富体育教学的内容,吸引学生的学习兴趣。

2、有利于学生合作性和个性的培养

在初中体育教学中,教师采用拓展训练的教学方式,有利于学生合作性和个性的培养。拓展训练的项目要求学生在合作中完成活动任务,在这一过程中,学生要根据自己的优势和特长担任不同的角色,扬长避短,增强学生的集体荣誉感,使学生的自信心得到提升。

3、有利于培养学生良好的心态和专注力

在初中体育教学中,教师采用拓展训练的教学方式,有利于培养学生良好的心态和专注力。拓展训练是在教师的要领指导下,发挥学生主观能动性,使学生自主地完成拓展项目,学生在训练的过程中能够积极地反省自身的不足,总结实践过程中的收获。同时,拓展训练可以增加学生之间的情感交流,提高学生的表达能力和交往能力,使学生养成良好的心态,突破自我,认真专注地对待体育训练活动。

二、初中体育教学中融入拓展训练的实践方式

1、重视拓展训练项目的选取,使训练内容有效、可行

在体育教学课程设计中,教师要结合学生的体能情况和发展特点,考虑教师的专业能力、学校的场地和器材,以及天气因素、时间限制等,合理安排拓展训练的项目,有针对性地锻炼学生的某方面能力,并且设计的训练内容难度要适当,使训练具有可行性和有效性。

例如,教师可以设计“生死时速”拓展项目,锻炼学生的体能,快速行动能力,使学生突破思维定式,在最短时间内完成自己的任务,这一拓展项目对活动设施的要求并不高,但是却能激发初中生对体育活动的热情,为体育活动奠定了基础,促进学生体育学习能力的提高。

2、抓住团队性,培养学生的协作能力

在初中体育教学中开展拓展训练,可以有效地改善学生自我为中心的认知,使学生认识到团队的重要性。在拓展训练的开始前,教师要根据不同学生的特点设计“破冰团建”,随机对学生进行分组,推举团队长,并设计自己小组的口号,小组成员共同喊出口号,营造良好的团队气氛,鼓舞士气。教师要充分抓住拓展训练的团队性,设计合作完成的任务,制定优秀团队的评价和奖励机制,从而加强学生的

团队协作能力,使学生能够深刻反思团队合作的重要性。

例如,教师可以选择一个空旷的场地,让小组合作“摇动力圈”,既锻炼了学生的协调能力,又能培养学生的团队协作能力。教师也可以设计接力类的拓展项目,使每个学生都能认识到自己的整个团队中的重要性,提高学生主动参与体育活动的热情。另外,为了促进团队的沟通与协作能力,教师还可以设计“呼吸的力量”拓展项目,让学生合理分配有限的资源,遇到问题合力找出解决方案。

3、注重初中体育拓展训练的目的性,提高学生的品质

传统的体育教学形式较为单一、枯燥,学生对体育的学习越来越不重视。通过将趣味化的拓展训练引入初中体育教学中,激发学生的学习热情,强化拓展训练的目的性,使学生在训练的过程中培养优秀的品质,真正实现素质教育的意图,使体育教学更有意义。

例如,教师可以设计“盲人方阵”拓展项目,让学生根据自己的特长分别扮演盲人、健全人、哑巴,教师作为主持人,发挥好引导和控场的作用,让学生遵循游戏规则开展拓展训练,培养学生遵守纪律的能力,以及辨别和分析事物的能力。

4、利用多媒体信息技术,直观展示拓展训练模式

在初中体育教学中,为了让学生更真切地了解拓展训练的动作要领,教师可以充分利用现代信息技术,用多媒体给学生展示演示训练的视频,对重点和难点动作进行详细的讲解,让学生在视觉和听觉的冲击下,领会拓展训练的动作要领,从而提高学生的体育素养。

例如,在初中体育课堂中,可以让学生观看经典的拓展项目,比如“信任背摔”,通过视频指导学生搭建“保护桥”的方法,演示错误示范,在视频讲解的过程中强调注意事项,确保整个拓展活动的安全性。同时,通过播放视频“穿越电网”“毕业墙”等视频演示,让学生感受其中激情澎湃的氛围,增加学生对体育拓展训练的期待,使体育拓展训练的开展更加高效。

总而言之,在新课标和素质教育的指导下,拓展训练作为初中体育教学活动的重要内容之一,越来越受到教育工作者的重视。体育教师要结合学生的年龄特点和体能情况,选取有效、可行的拓展训练项目,激发学生学习体育的热情,并且强化拓展训练的目的性,提高学生的品质和能力。教师要充分利用拓展训练的团队优势,培养学生的团结协作能力,另外,要发挥学生自身的优势,突出对学生的个性培养。在实际的拓展训练中,教师要加强学生的身体素质和心理素质训练,为学生提供良好的体育课堂学习氛围,使体育教学更加高效,从而促进学生的全面发展。

参考文献

- [1] 唐波. 拓展训练在初中体育教学中的应用研究[J]. 教育科学(全文版), 2019 (07): 233.
- [2] 赖诗懿. 拓展训练在初中体育教学中的实践探索[J]. 教育(文摘版), 2019 (03): 257.