

沪剧音乐文化进课堂的探索与思考

郭庆云

上海同济黄渡小学

摘要：作为中华优秀传统文化中最具代表性的艺术形式之一，戏曲艺术有着举足轻重的作用，做好戏曲艺术的保护传承，对于增进文化自信、增强民族自信心与自豪感具有积极的现实意义。当前在学生群体中传唱多为流行歌曲，而戏曲与学生的距离还是比较遥远的。但多数学生对戏曲学习与欣赏还是有极高的兴趣的，这就为戏曲走进音乐课堂提供了机会。如何更好的将其运用到小学音乐课堂上，使其在提升学生音乐素养的途中发挥作用的最大化，笔者在实际教学中进行了尝试，并将其整理成文，希望为如何将传统戏曲与当今课堂相结合提供思路，起到抛砖引玉的作用。

关键词：沪剧；音乐；课堂

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.05.111

戏曲是中华民族特有的艺术文化，是中华民族叙述故事、情感交流的独特方式，是中华文化的重要载体。沪剧是中国传统戏曲地方剧种，主要流行于上海和江苏、浙江的部分地区，其唱腔音乐多源自于清代上海市郊浦江两岸的山歌俚曲，最初的沪剧紧紧围绕一桩事情唱清楚就可以了，所以从乐器到音乐的唱腔、伴奏、表演都非常简单，经过无数艺术家的艺术实践与博采众长，音乐曲调越来越丰富艺术风格也变得更加的多样。虽然沪剧年龄并不算长，但是，长期以来，沪剧反映的是上海的现代都市生活，演绎的大多是上海市民的生活戏，在这一点上沪剧比其他任何剧种都更加开放，更加善于创新。沪剧音乐文化进入课堂对传承保护传统文化、增强民族自豪感、树立文化自信、贯彻素质理念、促进个性化发展，具有重要意义。

一、沪剧音乐文化进课堂的依据

（一）理论依据

传统戏曲是优秀传统音乐文化的重要组成部分。传统戏曲进校园不仅传承了地方戏曲文化，弘扬了民族精神，同时点燃了学生对传统戏曲艺术的兴趣，激起了学生对传统戏曲艺术的爱好，提高了同学们的艺术审美素养，而且提升了文明校园创建水平，推进了青少年的思想道德建设。

2020年，教育部发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确了学校的美育课程以艺术课程为主体的思想，并将戏曲课程纳入艺术课程中。2021年教育部印发的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》中指出：“艺术是落实中华优秀传统文化教育的重要课程，对提高学生艺术修养、弘扬中华美育精神具有不可替代的重要作用。”2022年颁布的《艺术课程标准》将戏曲纳入课程内，同时在课程资源开发与利用中提出“广泛而有针对性地利用地方和社会文化资源，如有特色的自然和人文景观、乡土音乐、民间美

术、民间舞蹈、地方戏剧（含戏曲）资源……发掘其蕴含的中华文化精神和核心价值观，引导学生增进对中华文化的理解和认同，树立文化自信。”

（二）现实依据

沪剧作为上海地方戏曲，经过多年发展，形成深厚的文化积淀，不仅蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式，更展现了中华民族特有的想象力和文化意识，是对中华民族生活经验、审美趣味与文化传统的深刻体现。

1905年上海同济黄渡小学建成，作为一所百年学校，经过长时间的发展，具备充分的教育条件。小学生正处于身心发展的最佳时期，这一年龄阶段对各类文化知识有着强烈的求知欲、探索欲，将沪剧音乐文化带入音乐课堂，对于学生音乐素养的提升、学生的发展潜能的开发以及全体学生的音乐基本素质的培养有着一定的意义。

2021年6月11日，沪上首套中小学戏曲教材（读本）在上海师范大学发布。并与2022年由上海交大出版社出版。这也为沪剧音乐文化今天课堂提供了有力的支撑。

二、沪剧的发展及其音乐文化进课堂的意义

（一）沪剧音乐文化的发展

作为上海地域文化的典型代表——沪剧，在其不断的发展过程中不仅反映了近现代中国大都市的风貌，更显示出中国音乐传统文化强大的生命力、活力与适应能力。

沪剧作为上海市地方戏曲剧种，其源头可追溯到清代浦江两岸的田头山歌和民间俚曲，后发展成为说唱形式的“滩簧”、二人自奏自唱的“对子戏”、三人以上演员着装打扮、另设专人伴奏的“同场戏”、小型舞台剧“申曲”、大型舞台剧“沪剧”。其历史并不久远，但其却很好的体现了“艺术源自于生活”，其善于与当时流行相结合，从社会现实生活中就地取材，贴近观

众，开拓出了一条自己特有的发展道路。

（二）沪剧音乐文化进课堂的意义

1. 传承文化基因，弘扬中华优秀传统文化

中华文化博大精深、源远流长，在沪剧中我们可以捕捉到文化历史的痕迹以及中国独特的民族文化特色，其音乐文化中蕴含着丰富的思想、道德与价值观，可以说其更多的是充当着中华民族精神支撑的作用，有了这些精神支柱的支撑才能够让中华民族不断克服困难、生生不息的，可以说其蕴含的文化底蕴是中华民族之所以能够屹立于世界民族之林的核心所在。

戏曲是我国特有的传统艺术，在数百年的历史长河里，它用表演的艺术形式充当了对于传统文化的继承与传播的重要作用。其塑造的各个人物形象和丰富的历史文化故事中蕴含着丰富的中华文化，是新时代社会发展中所不可或缺的文化给养。

2. 丰富课堂内容，增强民族自豪感

“沪剧音乐文化”进入音乐课堂不仅可以丰富学生的音乐课堂，传承沪剧戏曲文化，引领学生认识中国传统文化，在增强学生的民族自信心与民族自豪感的同时，提升了学生音乐文化素养。

音乐教育具有德育渗透的功能，沪剧音乐文化的加入，让学生在沪剧音乐的文化长河中了解历史，感受民族精神；在欣赏沪剧的各名家名段、沪剧生动故事里培养积极向上的品格。同时在对沪剧文化的不断了解中，对家乡的音乐文化有了更系统的认知，进而增强民族自豪感，提高其民族凝聚力。

3. 树立文化自信，承担传承与保护

近年来，随着现代化步伐的加快，快节奏的生活给沪剧提出了新的挑战，沪剧艺术面临着巨大的生存危机。沪剧保护、弘扬与传承的日渐提上日程。

沪剧作为上海本土的传统戏剧，是江南文化的宝贵财富。将沪剧音乐文化带进音乐课堂，为学生提供接触沪剧、学习沪剧、了解沪剧的机会，也为沪剧的传承提供可能。学生在接触与学习沪剧过程中，了解其音乐文化，树立文化自信。相应的，通过音乐课堂的助推，学生对沪剧音乐文化不再陌生，由兴趣发展为传承的接力者，从而主动承担起沪剧的弘扬、保护及传承的责任与义务。

4. 贯彻素质理念，促进个性化发展

沪剧文化承载着老一辈艺术家的文化精髓，是音乐、舞蹈、服装、诗歌、美术为一体的综合性艺术，积淀了人类发展历史中的情感与理想，反映不同历史阶段的社会内容。而学生通过沪剧文化的学习，感受百味人生，既让学生的个性化得以发展，也对学生的团队意识和合作能力的培养有着提升学生的整体音乐文化素养。沪剧音乐文化进课堂为学生的多样化发展、个性化发展

提供了更广袤的天地，多样化学习内容和丰富多样的学习方式也让学生在增强音乐、文化素养的同时收获更多快乐。

三、沪剧音乐文化进课堂实践

“紫竹调”是广泛于吴语区（上海、江苏南、浙江大部、安徽南等）的传统小调歌曲，亦是上海地方戏沪剧与滑稽戏的基本曲牌、常用曲调。在教授歌曲《紫竹调》第二课时的过程中，将其内容扩展到沪剧。首先复习演唱歌曲《紫竹调》，接着聆听李玲玉上海话版本《紫竹调》引入方言，再通过学习方言版《紫竹调》体会其音乐特点，继而引入沪剧《罗汉钱·燕燕做媒》，在唱念做打的过程中体会沪剧的魅力，提升音乐素养的同时，增强民族自豪感与民族自信。

课堂片段：

师：今天老师带来一段视频，请你们看下她的演唱跟我们的演唱有什么不同？（播放李玲玉上海话版本《紫竹调》）

生：他是用上海话演唱的。

师：你的耳朵真灵敏，其实紫竹调不仅是地方民歌，同时也是沪剧的一个基本曲牌。（播放视频，了解沪剧）

师：沪剧起源于浦江两岸的田头山歌，其使用的语言是今天被我们称为“本地话”的上海话，这种上海话今天在浦东很多地区仍在广泛使用。今天就让我们走近沪剧去领略沪剧的艺术魅力。首先我们来欣赏沪剧传统戏《罗汉钱》中运用“紫竹调”来演唱的唱段“燕燕做媒”（播放音频）它的曲调跟我们演唱的紫竹调有什么不同？

生：旋律有一点变化。

师：你听的很仔细，因为虽然他们用的是同一个曲谱，但是却有改变。我们通过一个视频了解沪剧音调有什么特点？（播放视频）

师：沪剧曲调主要分为板腔体和曲牌体两大类，接下来让我们再来听一下刚才片断中的故事，一会请你告诉我，故事中是由几个演员来表演完成的？（播放视频）

生：两个

师：对了，两个演员表演，我们也来学学她们演一演。先来学习一下歌词。

学生用上海方言学习唱词。

教师逐句教唱。

跟着伴奏练习沪语歌。

师：我们知道戏曲由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成。刚才除了演唱还有很多的动作、眼神，我们也来模仿一下。

.....

教学反思：在沪剧曲目时考虑到小学生对戏曲艺术知之甚少，要从熟悉的旋律入手。因而选择了《罗汉钱》中的片段《燕燕说媒》。另外考虑到学生的年龄特点所选的音乐文化知识不能过多、过深、过于专业化，因而选择了最基本的发音学习、唱腔模仿、身段模仿、情节模拟，让学生在简单的音乐实践过程中，接受的一些沪剧的常识。

课中，尽可能的引导学生主动参与到各种学习活动中来，让学生在赏析、模仿、表演、合作、交流、展示、点评中感受到沪剧的艺术魅力，对沪剧的起源、特点、艺术手段及文化知识等有所认知。

课后，分组让学生根据教学内容搜集与沪剧相关知识内容并创作各种视频或图片，让学生通过自主的学习和探究，进一步了解沪剧，从而更有效的使学生会到沪剧在上海地方音乐文化中的地位与作用，激发学生对于沪剧的兴趣，增强对中国民族艺术的热爱。

四、沪剧音乐文化进课堂的实践策略

(一) 以教材内容结合点，引入沪剧音乐文化

《艺术课程标准》(2022年版)学段目标指出“感知、体验舞蹈、戏剧(含戏曲)、影视(含数字媒体艺术)等综合性艺术中音乐的特点，了解音乐这些综合性艺术中的作用。”但是并不是所有的年级里都有戏曲曲目的选段，戏曲音乐多源自于地方、地域性民歌，为了教育的连贯性与整体性，当涉及这些民歌是，可以从教材出发对教材内容进行拓展，了解不一样的戏曲世界，了解综合性艺术的表现手法与特点。

(二) 以现代题材作品为突破口增进文化理解

传统沪剧剧目与学生现有的认知结构有着较大的差距，在实施过程中教师可以借助现代题材中的一些剧目作为桥梁，消除学生的时代隔阂。比如现代题材的沪剧剧目《玉兰花开》，因其历史背景更接近学生的认知，学生理解起来会更易，从而在欣赏与学习的过程中逐渐拉近自身与沪剧之间的距离，进而体会到沪剧的艺术魅力。在这个基础之上，再逐步深入到传统剧目，让学生更加立体和系统的欣赏、学习沪剧。

(三) 在模仿、学唱中激发学生对沪剧的兴趣

学生对于戏曲的兴趣点在于它表演的特殊性，通过学生的模唱、学唱，学生可以切身体会到沪剧的魅力及其特点。因此，教师可以组织活动，可以为学生提供更多的学唱沪剧名段的机会与展示的小舞台。比如教师在将《燕燕做媒》沪剧名段引入课堂的过程中，可以组织学生与学生或者学生与老师分角色进行对唱，也可以采用角色扮演的方式分角色进行表演唱，让学生在音乐实践中培养兴趣、了解音乐文化。

(四) 在唱唱、跳跳的音乐实践中提高学生参与度
“戏剧是所有艺术当中，离‘人’最近的艺术，其

教育是最适当、最便捷的人文素质教育。”小学生正处于从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段，生活阅历浅，经验积累少，引导学生主动参与到音乐实践中才能更好的帮助学生获得审美体验与丰富情感。

将沪剧音乐文化带入音乐课堂，通过“体验”学习音乐知识，没有学生主体的参与体验，就难有实现真正音乐素养的提升。只有学生真正参与到音乐活动中与音乐融为一体，亲身主动的体验、领悟与探寻才能真正实现对音乐知识、技能的深层次的理解、掌握与运用。

(五) 在可视、可听的教学中提高理论修养

想要更加的了解一门艺术形式，对于其起源、发展、特点的理论学习是必不可少的，但是传统的理论教学多局限于文字描述，课堂枯燥乏味。针对小学学生的心理特点，教师可安排可视、可听的音乐教学进行理论的学习，从而提高教学的实效性。比如沪剧的起源与发展、沪剧的曲调与语言、沪剧的表演与伴奏等知识点的讲授，教师可以播放视频、切身体会等，为学生展示沪剧相关文化的同时兼顾当地的历史人文，从而全面地展现沪剧的风采。

结语

沪剧作为地方特色戏曲文化，具有与时代同步与人民共鸣的上海特色地方剧种，是上海都市的文化标志，展示了上海风貌、城市特点，保持上海的文化记忆，保持上海特有的品味和风格。沪剧音乐文化进课堂，对于树立学生的责任感和使命感有着重要的意义。在平时的音乐课堂中，教师可以结合教材内容，发挥教师的主导性，将音乐课堂发展成为弘扬与传承音乐文化的主阵地，通过让沪剧音乐文化走进课堂，中国传统音乐文化能够得到更好的传承与发展。

当然此次初探仅仅是开始，对于如何更好的让沪剧音乐文化走进课堂，传承中华文化的同时，进一步提高学生的音乐综合素养还需要进一步的研究与探索。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部制定. 艺术课程标准[M]. 北京师范大学出版社, 2022.
- [2] 郁仁东. 推进锡剧进校园的对策研究[J]. 艺术评鉴, 2019(13): 2.
- [3] 萧薇. 国外青少年教育戏剧探索与实践[J]. 人民教育, 2016, (18): 44-46.
- [4] 龚轩谊. “湘昆”进小学音乐课堂的调查研究[D]. 西北师范大学, 2022.
- [5] 王夫成. 戏曲校本课程的实施策略——以南京市第十三中学戏曲校本课程为样本[J]. 中学语文教学, 2015, (12): 11.

作者简介：郭庆云(1987.03-), 女, 汉族, 河南林州人, 硕士毕业, 一级教师, 研究方向: 音乐教育。