

5G+XR技术赋能下的小学音乐浸润式京剧课堂

江怡

惠州大亚湾经济技术开发区西区第五小学

摘要：京剧是中国传统歌舞艺术中的杰出代表，具有极高的艺术性和观赏性。京剧作为我国世界级非物质文化遗产之一，我们每个人都有责任提升文化保护传承水平。随着经济发展社会进步，“抖音”“小红书”等各种社交软件的兴起，越来越多的新兴文化与思想渗透到我们的生活中，在社交软件里刷到京剧相关视频的概率是微乎其微。提起京剧，现在的小学生通常是陌生与枯燥的感受，没有兴趣去深入学习与传承京剧。在音乐课堂中融入“5G+XR”技术，可以让学生从两百年的时间距离、教室到全国各剧场的空间距离变成课堂沉浸式体验京剧艺术之美。通过浸润美育式京剧音乐课堂的渗透学习，让京剧成为学生们的课堂、校园艺术，让学生真正走进京剧。

关键词：京剧；非物质文化遗产；“5G+XR”技术；浸润美育

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2023.08.060

京剧是四大国粹之一，有着东方歌剧的美誉，具有极高的艺术性与观赏性。但在小学里向学生们问起京剧，学生们对京剧的印象基本上是感到陌生、枯燥以及难记忆的旋律。部分小学生还认为京剧是“爷爷奶奶”们才会喜欢看的剧目，更多的学生更热衷于抖音平台脍炙人口歌曲的传唱和观看电视剧等，音乐课堂中与“京剧”相关的单元，同学们总是兴致缺缺，没有兴趣去深入学习与传承京剧。

在摸索排查后，我认为首先是在经济社会的高速发展下自媒体行业迅速兴起下，抖音视频和电视剧形式丰富多彩，令学生们目不暇接。而相较于京剧，京剧艺术表演过程和形式都以形成高度的程式化，且大部分剧本是在讲述古代历史，创新性太少，让学生们感到枯燥无味。其次是京剧的旋律没那么朗朗上口，唱词较为晦涩难懂，如果没有了解剧本故事背景很难领悟剧目所表达的含义，对小学生来说“京剧”似乎是一个高深莫测的艺术。最后一点是“京剧”音乐课堂中学习京剧音乐的方法过于单调，用文字视频等方式描述故事背景，跟随钢琴伴奏歌唱旋律的过程中，小学生难免注意力不集中。

小学音乐教材中二年级京剧的乐曲初次出现，三至六年级所涉及的欣赏演唱京剧乐曲更多，从中我们可以不难发现，“京剧”在小学音乐教育里占有不可或缺的角色，对于京剧进入中小学教材，不仅可以推动中华传统艺术文化的发展，或许也可以培养一些京剧未来观众，让京剧艺术焕发青春。作为一名小学音乐教师，笔者一直在思考如何让音乐京剧课堂“活起来”、如何让学生发自内心地喜欢上京剧。一则电视新闻让笔者找到了让京剧“活起来”的方法，通过“5G+XR”技术让学生们浸润美育式感受京剧音乐课堂。

一、“5G+AR”技术之走近京剧

AR技术是一项基于增强现实的创新应用，可以把真实世界与虚拟信息相融合。教师可以通过“5G+AR”技术与京剧文化艺术相结合，不仅能引发学生的浓厚兴趣，更能引导他们主动深入了解和欣赏京剧，从而培育对中国传统文化的热爱和尊重。

（一）AR技术之京剧脸谱

京剧，作为中华传统艺术中的一颗璀璨明珠，以其独特的唱腔、精湛的表演和富有象征意义的脸谱著称于世。京剧脸谱是京剧艺术的一部分，通过色彩和图案，展现了人物的性格特点、道德品质和命运走向，为观众提供了直观的角色认知。京剧约有14种脸谱，花脸脸谱以色定调，分为红色脸、黑色脸、白色脸、黄色脸、蓝色脸、紫色脸等等。每一种脸谱都蕴含着丰富的角色信息。如，红色脸，象征着热情、吉祥与勇敢；黑色脸则代表着刚直、坚毅与无私；白色脸则常常用来表示阴险、狡诈与多疑等等，共同构建了京剧脸谱的丰富色彩。京剧净行（花脸）为表演人物，将油彩按照一定的花纹颜色涂在脸上，起源于面具。然而，在现代的音乐课堂上，如何将这些传统艺术元素融入教学，使学生真正感受到它们的魅力，成了教师面临的挑战。传统的图片展示方式，往往只能让学生停留在表面的视觉感知上，很难深入理解和记忆。而如果请化妆师现场化妆展示，虽然更具体验性，脸谱的妆容复杂多变，较为不现实。此时，AR技术的出现为这一问题提供了解决方案。AR，即增强现实技术，能够将虚拟的信息与现实世界相融合，为用户带来全新的交互体验。在音乐课堂上，教师可以向同学们介绍各个不同色调脸谱所代表的不同性格，学生用平板扫描二维码将虚拟的脸谱等装饰物实时

叠加在脸上，并且可以通过平板摄像头实时观察自己的面部表情和装扮效果。例如教师介绍红色脸热情吉祥的性格与白色脸奸诈多疑的性格对比时，同学们切换两种脸谱时通过表情的细节处理能够加深学生对脸谱的理解与运用。每个学生的AR脸谱可以保存且提供社交分享功能，让学生与学生之间、学生与家长之间能够分享自己的AR脸谱。在音乐课堂上，教师可以为播放一段京剧的唱腔，然后让学生通过AR技术，在脸上实时展现出与唱腔相匹配的脸谱。这样，学生不仅可以听到京剧的旋律，看到脸谱的色彩和图案，更能通过自身的面部表情，真正体验到京剧的魅力，从而达到对京剧艺术的深刻理解。通过这样的教学方式，AR技术不仅能够激发学生的学习兴趣，还能够培养他们的艺术欣赏能力和审美素养。

（二）AR技术之京剧行当介绍

京剧，这一融汇了中国传统文化精粹的艺术形式，自古以来便以其独特的魅力吸引着世人的目光。京剧的行当制度更是独具特色，分为生、旦、净、丑四大行当，每一个行当都有其独特的表演特点和艺术风格。生，根据年龄、性格、身份的不同，可以分为老生、武生和小生。他们在舞台上扮演着各种身份和性格的男性角色，老生通常为英雄豪杰、小生多为文人墨客，而武生则多以勇猛将士、江湖豪杰的形象出现。旦，则分为青衣、花旦、老旦等。她们在舞台上塑造了各种不同年龄、性格的女性形象，从青春活泼的少女到成熟稳重的中年妇女，再到慈祥端庄的老年女性，都表现得淋漓尽致。净是脸画彩图的花脸角色，以其独特的面部妆容和表演风格而著称。他们在舞台上塑造了各种性格鲜明、形象生动的角色，既有威武霸气的将军，也有阴险狡诈的反派。丑，则是京剧中的喜剧角色，又分为文丑和武丑。他们在舞台上以幽默诙谐的表演方式，为观众带来了无数欢乐。在音乐课堂中教师若是寻找卡通的京剧人物形象给学生分辨四大行当的区别，学生们可以对其印象不够深刻，容易忘却。通过“5G+AR”技术，教师可以一边讲解生、旦、净、丑四大行当的各个角色，让学生用平板扫描二维码，平板中出现不同的动态京剧人物角色以及经典演唱片段。例如教师讲授京剧《穆桂英挂帅》片段里，穆桂英为刀马旦，她身穿华丽战甲，头戴翎毛，英姿飒爽，手执长枪，威风凛凛。学生们只需扫描相应的二维码，就能立即在平板上看到她身着华服，动态演绎京剧经典唱段，那种强烈的视觉冲击力

和艺术感染力，无疑能深深吸引学生们的注意力，使他们对京剧的行当有了更为直观、深入的理解。通过“5G+AR”技术，京剧教学变得生动有趣，大大增强了学生们的记忆和理解，这无疑是对传统文化传承的一次有益的尝试。

二、“5G+VR”技术之走进京剧

VR技术即虚拟现实技术，它是一种模拟体验。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，虚拟现实允许用户沉浸在高度模拟的环境中。教师可以在“5G+VR”技术赋能与京剧文化艺术的结合下，通过佩戴“VR”眼镜，带领学生走进京剧世界。

（一）VR技术之跨越时间距离

京剧以历史故事为主要演出内容，传统剧目约有一千三百多个，常演的在三四百个以上。教师在课堂中教学时如若只是以文字的形式写出京剧创作背景，可能会让学生感到枯燥无味。所以教师在教学时，教师可以通过“5G+VR”技术，让学生们佩戴上“VR”眼镜，让学生能在波澜壮阔的历史长河中，跨越时间限制，亲身感受《霸王别姬》中的英雄末路，感受那份悲壮与无奈；也可以亲历《四郎探母》中的母子情深，体会那份真挚与感动；而在《强项令》中，他们更能体会到古代官员的正义与坚守。例如教师在讲到《都有一颗红亮的心》一课中，讲解到剧目《红灯记》描述着抗日战争时期，中国共产党地下工作者李玉和一家三代一边与日寇作斗争一边为向游击队转送加密电码的故事。然后学生们带上“VR”眼镜，他们可以亲眼看到李玉和与他的家人如何在危机四伏的环境中，机智地与日寇周旋，保护那份至关重要的密电码。他们可以感受到李铁梅在父亲被捕后的无助与恐慌，以及她在艰难的环境中如何逐渐坚强起来，接过父亲的重任。这样的教学方式，不仅让学生沉浸在京剧艺术之美中，更能让他们深刻地理解到京剧文化所传达的真正含义。它让学生感受到京剧不仅仅是一种艺术形式，更是一种承载着厚重历史和深厚文化的艺术形式。它让学生通过亲身体验，更好地领悟到京剧背后的那些英雄人物和他们的正义情怀，从而更好地传承和发扬京剧这一中华文化瑰宝。

（二）VR技术之跨越空间距离

在古老的艺术形式与现代科技之间，一场独特的邂逅正在上演。那就是京剧与VR技术的结合，不仅展示了古老剧种的魅力，也让更多的年轻人跨越时空，亲身感受京剧艺术的震撼。京剧这一融合了唱、念、做、打于

一体的综合性表演艺术，在中国戏曲界占有举足轻重的地位。每当提及京剧，人们总会想到三面开放式的大戏台，还有素色绸布或丝绒的门帘台帐，上面刺绣的各式图案都彰显着中国传统文化的精致与典雅。整个舞台可谓是美轮美奂！每个学生在学期末可以选择自己最喜欢的京剧片段，向老师学习京剧片段的四功五法，练习唱念做打的基础性训练后，老师可以让学生戴上VR眼镜，穿越到300年前的老戏楼，附一场京剧之约。在VR的世界里，学生们可以与梅兰芳、程长庚、卢胜奎、杨小楼等京剧名家零距离接触。他们可以看到这些名家用那大气磅礴的唱腔、精湛的表演，将京剧的魅力展现得淋漓尽致。与此同时，学生们也有机会在这个虚拟的戏曲舞台上，自信地展现自己所学的京剧知识，与名家同台竞技，感受京剧的无尽魅力。VR技术的运用，不仅为学生们提供了一个全新的学习平台，更让他们跨越了时空的障碍，亲身感受到了京剧艺术的博大精深。这种沉浸式的体验，让学生们对京剧有了更为深刻的认识和理解，也进一步激发了他们对传统文化的热爱与敬意。通过VR技术，京剧的魅力得以穿越时空，与年轻人相遇。这种创新的方式不仅传承了传统文化，更激发了年轻人对京剧的热爱。

三、“5G+MR”技术之浸润京剧

MR技术即混合现实技术，将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界，简而言之，就是“实幻交织”。在这样的技术背景下，京剧的教学不再是单纯的口传心授或观看录像，而是变成了一种身临其境的体验。教师在课堂中运用“5G+MR”与京剧剧目相结合，学生们带上MR头显，可以与同学们一同参演同一个京剧剧目，每个角色、每个动作、每个表情都栩栩如生，仿佛自己就是那位在舞台上挥洒自如的京剧大师。这种体验，不仅让学生们对京剧有了更深入的了解，更能够激发他们的学习热情，培养他们的团队合作意识。在“5G+MR”技术的帮助下，他们成了京剧舞台上的主角，亲手演绎着经典剧目。这种参与感和成就感，无疑会大大增加他们的自信心，让他们更加愿意主动地去学习和探索。更重要的是，“5G+MR”技术让京剧的传承变得更加容易。在过去，京剧的传承主要依赖于口传心授，这对于年轻一代来说，可能会觉得有些枯燥和难以理解。但是，通过MR技术，京剧的艺术魅力被展现得淋漓尽致，吸引了更多年轻人的关注。他们可以在虚拟的京剧世界中，真切地感受到京剧的魅力，从而

愿意将其传承下去。例如，在《鸿门宴》学习时，通过“5G+MR”技术的助力，学生仿佛穿越千年，置身于那个英雄辈出的年代。他们带上MR头显，立刻被带入到那个波澜壮阔的鸿门宴场景中。身临其境的他们，能清晰地感受到宴会上的紧张气氛，每一个角色的微妙情绪变化，以及背后的政治风波和英勇斗争。学生们可以亲自扮演项羽、刘邦等历史人物，通过MR技术模拟出的逼真动作和表情，深入理解这些角色的内心世界和情感冲突。通过“5G+MR”技术，京剧的传承变得更加生动和有趣，能够吸引更多年轻人的加入，为京剧艺术的未来发展注入了新的活力。

结语

本文通过多个角度阐述“5G+AR/VR/MR”技术下赋能的小学音乐浸润美育式京剧课堂的有益之处。作为一名教师，在小学音乐京剧课堂中找对方法，我们便可以在学生心中播撒下“京剧”的种子，让学生真正走进京剧，让学生更好的学习、传承京剧。京剧作为我国世界级非物质文化遗产之一，我们每个人都有责任提升文化保护传承水平，让文化遗产“活起来”。传统文化是民族的精神源头，为我们指引前进方向。保护传统文化，揭开历史的层层面纱，领略非遗文化之美；发扬传统文化，传播华夏的熠熠星光，沟通世界文明。传统文化绵延不易，发掘其新时代的生命力并予以发扬是当代青年的使命。从国家到个人，都是文化的守护者，应用实际行动让其在新时代焕发光彩，夯实华夏精神的根基。

参考文献

- [1]焦柏实.“京”韵传音，“剧”入童心——谈小学音乐课堂的京剧教学[J].新课程，2022，（38）：76-77.
  - [2]张金.京韵悠悠，传承国粹——小学音乐京剧教学的有效策略[J].第二课堂（D），2022，（07）：22.
  - [3]赵立诺.技术力量下的剧场新景观——以2021年央视春晚为例[J].中国文艺评论，2021，（06）：62-73.
  - [4]信集.5G+XR为智慧教育提供发展新机遇[J].信息化建设，2020，（10）：32.
  - [5]孙伟，吕云，奚春雁，宋文婷.5G+XR开启智慧教育新时代[J].计算机教育，2019，（12）：1-2.
- 基金项目：本文系广东省2022年度中小学教师教育科研能力提升计划项目《5G+XR技术下多学科融合的京剧课堂教学研究与实践》（立项编号：2022YQJK368）研究成果