

京剧《包龙图打坐在开封府》教学设计

张爽

万柏林区新庄小学校

摘要：戏曲是我们中华民族的国粹，承担着民族文化和发扬的重担，在小学音乐教学中融入戏曲教学不仅能丰富学生的音乐知识，增强学生的民族自豪感和自信心，戏曲中有关“忠、信、礼、义”的内容也是很好的德育教育素材，学生通过对戏曲的学习能够促进自身德智体美全面发展。

关键词：“双减”；小学低段音乐；戏曲教学策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.02.115

一、时代政策

2021年7月，“双减”政策明确指出，要充分发挥课程育人的功能，有效减轻学生过重的负担，提高育人效能。要求校内艺术教学课程“丰富课堂生活，音乐教学全面开花”。其中，戏曲教学要充分利用资源优势，有效实施戏曲课堂育人活动，推进“双减”政策下美育工作的发展。

2022版艺术课标指出，艺术课程的文化总目标是“感受和理解我国深厚的文化底蕴，传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，坚定文化自信，铸牢中华民族共同体意识”。戏曲教学是实施美育的重要途径，戏曲课程是学校美育课程体系的主体，更多融入戏曲等富有中国传统文化元素的课程内容。以美育人的教育理念，以提升核心素养要求为主线定位，戏曲教学要求提高“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”的能力。

新时代的教育是以“人”为本、以“学生”为中心的教育，教学的目标不再是学习单一、零散的学科知识，而是让知识与生活经验、知识与社会实践相联系，提升学生的核心素养。

二、戏曲导向

戏曲是一门内容庞杂、涉及其广泛的艺术，又因其专业性及时代感极强，使得生活中大众很少了解并涉及，对于多数学生来说更是一个遥不可及的艺术领域。而戏曲艺术作为中国传统文化的名片，正是展现中华文化、发扬国粹艺术的有效途径。因此，在戏曲课的教学过程中，应选择贴近学生生活、易于学生学习理解、便于教师实施操作的内容进行讲授。对于戏曲知识的学习，通过让戏曲文化走进音乐课堂，给孩子们心中播下传统文化的种子，让孩子们感受到中华传统文化的独特魅力。

吴梦叶（2019）在《小学音乐课堂中戏曲教学策略探究》中提出小学音乐课堂中戏曲教学的策略有（一）教师将自身的戏曲修养全面提高，（二）教学方法要体现出高效，（三）采用讲故事的形式来进行戏曲教学，（四）让时尚引领戏曲同步，将歌曲中融入戏曲元素。颜婷婷（2020）在《小学音乐课堂中戏曲教学对策》中提出优化戏曲教学的方式。一般情况下，戏曲都会具备较高的内涵以及深度，所以在组织学生进行戏曲教学

时，教师以戏曲的内容为基础，引导学生对戏曲进行深入探索以及分析，以此调动学生的注意力，加深学生对戏曲的感知。韩秋水（2019）指出目前戏曲教学应应对“精准定位、艺术特性、认知水准”营造轻松的戏曲学习氛围，进行多样化的课堂活动。王薇在《小学音乐课堂中戏曲教学对策分析》中提到“小学音乐课堂中戏曲教学的具体对策”有：（一）创设生动有趣的戏曲教学情境，（二）精选戏曲教材，贴合学生的心理发展特点，（三）提高教师的教学艺术水平，（四）在学校内创设各种与戏曲相关的实践活动，（五）将时尚元素与传统戏曲相结合。陈莉萍通过《在小学音乐课堂教学中融入戏曲教学研究探讨》也指出“小学音乐课堂教学中融入戏曲教学的策略”是：模仿戏曲表演教学，提高学习兴趣，提高教师戏曲修养，提升教学质量，利用多媒体进行教学，激发表演欲望等教学策略。王育青在《“五步”教学策略推进戏曲进校园探究》中认为看戏曲——了解戏曲文化，赏戏曲——品味戏曲文化，学戏曲——提高戏曲素养，唱戏曲——传承戏曲文化，演戏曲——弘扬戏曲文是推进戏曲课堂教学的有效思路。

三、设计概述

（一）确定教学目标

戏曲教学以时代政策为依据，以《艺术课程标准》为导向。因此，戏曲教学目标及重难点设计就放在以下方面：首先，明确戏曲种类及其艺术特点、了解戏曲故事的内容；其次，通过“听、唱、赏、演”等不同形式的教授，学习唱段内容及“做”功的表现技法；最后，品味人物形象、进行情绪情感表达。

（二）趣味导入

戏曲艺术无论从形式还是内容上，与生活实际的联系都不够密切，如何选择程度浅显、更直白简单的形式呈现知识内容进行教学呢？为此，我联系学生生活实际，采用趣味性的游戏互动方式引导学生，使学生能够通过亲身参与、真实体验融入课堂。

（三）展开教学

对于小学学生，戏曲学习包含“说、唱、演”等内容。此过程环环相扣、紧密相连，为了调动学生的积极性，提升学生主体的参与感，促进学生美育及戏曲素养的发展。教学中先以戏曲故事为方向导入课程，引起学

生的兴趣点，再让学生结合自己的生活了解戏曲。如何才能让学生获得切身感受呢？我选择了“讲故事—演故事—品故事”的方式层层深入，加强学生的情景模拟与互动交流。

首先，“讲故事”——让学生通过图片了解故事内容，结合观看视频，用自己的话“讲”述故事，得到初次反馈。

其次，“演故事”——结合学生的生活实际，将戏曲内容带入学生生活，让学生通过自己的方式“演”绎戏曲故事，进一步加深对故事内容的理解。在此基础上，教师加入戏曲知识的讲解，再次完整演绎，形成第二次的反馈。既创设了轻松的学习氛围，又丰富了学生的课堂学习。

第三，“品故事”——无论是戏曲内容还是生活实际，都是让学生感受戏曲故事表达的内容，“品”味戏曲人物高尚而独特的精神品格，明白戏曲所包含的教育意义，在此上升为学生情感上的反馈。

（四）评价反思

戏曲课应结合学生生活围绕戏曲知识进行趣味性的教授。而“趣味性的课堂教学”就是教师有效的教与学生有效的学，具体说就是通过教学增进学生和教师的共同进步与发展。

在教学中，我倾向于让学生主动去发现问题，同时，也应该多创设一些活动，让学生通过互动的交流来激发学生自主学习的兴趣。通过戏曲与生活的联系，让学生明白艺术来源于生活但高于生活，艺术与生活是息息相关，彼此联系的，从中让学生深入生活，发现生活中的传统艺术文化。

四、教学设计

（一）教学目标

1. 了解国粹艺术——“京剧”的发展及艺术特点，明确《包龙图打坐在开封府》的主要内容。

2. 通过视频欣赏、学唱、模拟表演等形式，学习“包公”的唱词，学习“捋髯功”及其表现方式。

3. 通过对《包龙图打坐在开封府》的演绎，感受包公刚正不阿、公正无私、清廉的人物形象及京剧的艺术特色。

（二）教学重难点

1. 教学重点：通过视频欣赏、学唱、模拟表演等形式，学习“包公”的唱词，学习“捋髯功”及其表现方式。

2. 教学难点：通过对《包龙图打坐在开封府》的演绎，感受包公刚正不阿、公正无私、清廉的人物形象及京剧的艺术特色。

（三）教具准备

多媒体课件、戏曲道具——髯口，戏曲视频

（四）教学过程

1. 故事导入

现代科技发达，出现许多高级的判案手段，西方近代有侦探福尔摩斯。那么，哪位同学知道下图中我国古

代的福尔摩斯又是谁呢？

出示图片

生：包拯

师：对，这就是我国古代著名的断案高手——包拯。那么你知道包拯的脸为什么是黑色的么？额头上为什么有个月牙吗？

师：在京剧中常常以脸谱的颜色表现人物的性格，黑色脸谱——代表刚毅、耿直、智慧、勇敢的性格，故以黑色为主色调表现包拯铁面无私的形象，同时也符合传统故事中黑脸包公的形象。其次，包拯被人们称为“包青天”，眉毛与月牙为白色，也成了包拯为官清白、明断是非的标记。

今天，让我们一同走进京剧唱段《包龙图打坐在开封府》。

2. 学唱词，讲故事

（1）初看京剧选段《包龙图打坐在开封府》，复习京剧的四大行当。

京剧的四大行当：生、旦、净、丑，“行当”也是角色的意思。请通过图片中人物的扮相来选择对应的行当。

生，是男性正面角色。

旦，是女性正面角色。

净，也叫花脸。在京剧中，主要表现有突出特征的男性人物，其性格、品质或相貌不同于一般。一般来讲演一些性格粗狂的人物，特点就是用油彩在面部画上彩色的脸谱，声腔以粗狂洪亮为其主要特点，按照舞台分工分为正净、副净、武二花，正净以唱念为主，副净以念白做工（即表演）为主，武二花是以武戏为主。

丑，是幽默滑稽或反面角色。

师：每种角色又有表明身份的脸谱、扮相等，只要演员一上场，你一目了然。戏曲片段中的包公属于哪个行当呢？

生：净角。

（2）再次观看戏曲故事绘本及京剧选段《包龙图打坐在开封府》，用自己的话“讲一讲”故事内容，教师进行补充。

《包龙图打坐在开封府》选自京剧《铡美案》。讲述故事情节：陈世美家境贫寒与妻子秦香莲恩爱和谐，十年苦读陈世美进京赶考，中状元后被仁宗皇帝招为驸马。秦香莲久无陈世美音讯，携子上京寻夫，但陈世美不肯与其相认，并派韩琪半夜追杀。韩琪不忍下手只好自尽以求义，秦香莲反被误为凶手入狱。在陈世美的授意下，秦香莲被发配边疆，半途中官差奉命杀她，幸为展昭所救。展昭至陈世美家乡寻得人证祺家夫妇，半途上祺大娘死于杀手刀下，包拯找得人证物证，欲定驸马之罪，公主与太后皆赶至阻挡，但包拯终不让步将陈世美送上龙头铡。

（3）完整聆听京剧选段《包龙图打坐在开封府》，说说唱段在曲调、节奏、唱腔上给你什么感受？

生：唱段速度快，唱腔高亢、雄劲有力

师：从唱腔上分析，唱腔高亢、嘹亮、刚劲有力、节奏紧凑，长于叙事，属于西皮腔。

曲调欢快、活泼；

师：京剧板式是指节拍与节奏。不同的板式决定不同的节奏，是与剧情的内容、角色所处的环境、人物的性格及情绪表现等密切相关的！

这是《包龙图打坐在开封府》中包拯审判陈世美的一段唱段。音色洪亮，风格粗犷，节奏紧凑，请大家听后说说你能感觉到包公怎样的形象？再次聆听唱段。

生：着急、急切、秉公断案.....

师：此唱段表现了包拯坚定、愤懑的情绪和刚烈、正直的性格。

(4) 模唱戏曲片段，（教师示范，学生模唱）

①通读戏词，纠正发音，注意停顿

②加入板眼，熟读戏词

③跟着音乐，学唱戏词

Eg. 驸马爷近前看端详

上(shang三声)写着/ 秦香莲她三十二岁.....

(5) 唱段演绎

师：包公是一个纪律严明、清廉正直的清官，你觉得他判案时会以怎样的口吻进行断案呢？

生：刚正、不徇私舞弊、严肃认真.....

师：大家能试着将这种情感唱出来么？请大家以小组为单位，合作唱一唱并上台展示。

各小组自评、互评，进行唱段内容的反馈。

3、学动作，演故事

(1) 同学们，你们看到我脸上的这个道具了么？出示“髯口”。

生：胡子

师：是的。这个道具在京剧中被称为“髯口”。

髯口一戏曲中各式假须的统称，又称“口面”。

“髯口功”一演员利用髯口做种种身段动作，以刻画人物的情绪、性格特征。

髯口分类—黑髯、黦（can三声）髯、白髯——区别角色的年龄

三绺髯、满髯、八字髯——区别角色的性格

师：同学们，戏中包公的髯口是黑色的满髯，你们来说说他的形象是什么样的呢？

生：威风、气派、正直的中青年。

(2) 学习“髯口功”

“髯口功”的技巧——捋、托、甩、绕、抖.....包公在这里用到了捋髯、托髯、放髯。

①捋髯：四指并拢，虎口张开，大拇指向外由上至下，四指在下托住髯口，捋髯。

②托髯：捋至髯口2/3处，双手四指在下托住髯口。

③放髯：左手保持不动，右手放髯、划圈，由内向外放髯。

教师示范，学生按动作“捋、托、放”的口诀要领，跟做进行练习。

(3) 师生合作，生生互动。

以小组为单位，跟音乐进行“髯口功”的练习，熟悉动作要领。

①师生互动②小组练习③个别学生上台展示

通过自评、互评、全班学生选评，进行动作演绎的反馈。

(4) 配合戏曲唱段完整演绎。

师：同学们，我们学习了唱词及“髯口功”的动作要领，大家能不能扮作

包公来“演一演”这个故事呢？

由教师带领学生、生生互动的方式，完整跟唱、表演戏曲唱段，进一步感受包公的人物形象。

4. 促情感，品故事

师：同学们，今天我们通过学习京剧唱段《包龙图打坐在开封府》认识了判案神手包拯，但这仅仅是他做官生涯中的一个判案案件。你从他的故事中能感受到包公是一个怎样的人呢？从他做人、处理事情的态度又可以看出他身上具有什么样的品格，给了你怎样的启发？

生：包公正直、清廉，不畏强权的人物品格；他讲道理、秉公守法的做事态度。我们在生活中无论做什么事情也应该端正态度、认真对待。

5. 小结升华

同学们，这节课我们通过对戏曲唱段的演绎，从包公身上，从他处事、判案的故事中感受到他正直、清廉的品格，这也正是对中华传统文化中的“义”与“廉”精神的体现。希望同学们能从戏曲艺术中感受到传统文化的魅力，将这种优良的传统文发扬光大。

6. 板书设计

《包龙图打坐在开封府》

一、京剧行当：包拯—净角。

二、曲调唱腔：西皮唱腔—高亢、嘹亮；曲调—欢快活泼。

三、“髯口功”：“捋、托、放”。

五、教学反思

现代的学生对于戏曲知识及传统文化了解甚少。我依据学生年龄的特点，通过“讲故事、演故事、品故事”的方法，让学生结合已有的知识经验将枯燥的戏曲知识融入生活，通过小组合作及时反馈问题，让学生更深入的了解戏曲艺术，提高学生学习的的能力。

同学们都是初次接触髯口，在讲解“髯口”的过程中可以创设活动让学生提前了解髯口。其次，运用单字口诀解决了髯口技法的学习，在表演中是否还可以拓展不同的动作表现人物形象。

参考文献

[1] 吴梦叶. 小学音乐课堂中戏曲教学策略探究[J]. 戏剧之家, 2019(6) 205

[2] 颜婷婷. 小学音乐课堂中戏曲教学对策[J]. 戏剧之家, 2020(8) 173