

戏曲在初中音乐教学中的策略研究

金芷怡

沈阳师范大学，辽宁沈阳，110000；

摘要：通过研究旨在探讨戏曲在初中音乐教学中的传承价值、意义以及在教学中的应用策略。本文首先肯定了戏曲自身的传承价值以及对学生的教育意义，其次根据在初中音乐戏曲教学中出现的问题进行分析，最后提出针对性的教学策略。研究表明了戏曲教学有助于学生核心素养的发展，让学生意识到传承文化的重要性，自觉担负起传承中华民族优秀传统文化的重任。

关键词：戏曲教学；初中音乐；音乐教学

DOI:10.69979/3029-2735.24.11.008

1 戏曲在初中音乐教学中的传承价值和教育意义

1.1 戏曲在初中音乐教学中的传承价值

中国戏曲起源于原始歌舞，是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术，它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成，是综合艺术的典范，展示了中国传统美学和艺术风格，形成了独特的艺术价值和美学体系，是中华文化的集中体现。

中国戏曲沉淀了丰富精彩的民间故事和历史传说，其中大多数剧目蕴含了一些传统美德，传递出真善美的价值观，具有良好的教育意义。戏曲是中华民族的瑰宝，更是中华民族共同的文化遗产，汲取了中国劳动人民的智慧，各地的戏曲都有自身的文化特色和民族风情，年轻一代学习戏曲能够增强自身的文化自豪感、认同感和民族凝聚力。

中国戏曲的传承价值，并不仅仅在于保护和弘扬传统文化，更在于通过不断的创新和发展，传承其中的中华民族精神和民族文化，具有重要的现实意义和深远的艺术价值。

1.2 戏曲在初中音乐教学中的教育意义

《艺术课程标准（2022年版）》中指出坚持以美育人的课程理念。戏曲作为课程内容欣赏的基本模块，能够提升审美感知，是音乐教学的重要组成部分。课堂是进行戏曲鉴赏的主要阵地，是提高学生音乐审美能力的主要途径。戏曲通过教学手段的合理应用、现代技术手段和自身的不断革新，激发学生学习兴趣，促进学生进行情感共鸣，走进戏曲，发展素质教育，培养学生正确审美观念。

通过学习戏曲，学生能够有多元化的音乐体验，戏曲独有的节奏、唱腔和旋律，让学生了解并欣赏与西方音乐不同的中国传统音乐风格，扩展学生的音乐思维和视野。戏曲中的人物形象和故事情节可以给学生的价值观和情感产生正面积极的影响，潜移默化的接受道德教育，促进人格的发展和心理健康。学习戏曲可以让学生认识并理解中华民族传统文化，增强对传统文化的认知，培养文化自信。

在初中音乐教学中学习戏曲，不仅有助于学生提升文化素养和音乐素养，还能促进他们的文化认同、道德教育和身心健康。当代青年是奋力的一代，文化传承任务责无旁贷，不容忽视，为中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

2 戏曲在初中音乐教学中的问题现状

2.1 戏曲教学占比较少，教师戏曲知识欠缺

戏曲在现代教材中占比较少，模块紧凑，篇幅有限。学生难以在有限的教材知识中深入学习戏曲艺术，接触的戏曲知识较为局限。戏曲知识庞杂繁复，需要教学资源的有效支持。在有限的教学时间内，把复杂的问题简单化，笼统的知识具体化，以便于学生理解和学习。

新生代教师自身对于戏曲知识有所欠缺，戏曲作为边缘性学科，在教师专业培训中对于戏曲方面少有侧重，导致教师在教学过程中缺乏专业的知识背景和教学经验。戏曲作为一种专业性很强的艺术学科，需要强有力的专业指导，教师教学能力和教学效果相辅相成，教师专业的文化素养的提升，有利于提高学生学习质量和教学质量。

2.2 学生对戏曲兴趣较浅，缺乏参与性和表现力

初中生兴趣广泛，但是戏曲艺术这种中华民族传统

的优秀文化对于他们来说难以具有吸引力,导致学生课堂专注力集中时间较短。而且戏曲作为长时间的表演艺术,学生容易感到厌倦。在戏曲教学中重在组织学生,教师要思考怎样才能激发起学生的兴趣、积极心和参与性。

学生的心理和生理变化与教学密不可分。从心理上来说初中生正处于自我意识增强的阶段,对于一些表演和演唱的表现,可能由于羞怯心理或者害怕同伴嘲笑,而不敢表现,不积极参与课堂。从生理上初中生正处于身体发育的关键期(变声期),正是身体迅速发育的阶段,一方面是声带的发展和变化,对于音域方面和发声技巧方面需要重点关注和学学习,另一方面是肢体协调性,也会对他们在戏曲课上的表现具有一定的影响。

2.3 戏曲教学资源缺乏,教学方法亟待更新

由于目前现代教材中戏曲内容不够全面和系统,教师在备课时缺乏系统全面的教学材料和教学资源。教师在教学中大多依赖教材,戏曲艺术又丰富多元,新生代教师自身缺乏专业戏曲艺术的知识和技能,所以在备课时无法提供准确和深入的教学。教师教学要适合初中生的知识建构和发展变化,戏曲教学需要专业的师资力量,但是目前学校缺乏具有丰富经验的教师。

戏曲教学方面现有的教学方法较少,且缺乏专业性和系统性。在戏曲教学中不仅需要深厚的理论知识还需要专业的实践技能,所以教师很难形成一套成熟的教学体系进行教学。目前在初中音乐教学中戏曲方面的教学方法较为单一,缺乏创新性和互动性,而且理论与实践联系不紧密,难以激发学生学习兴趣。

3 戏曲在初中音乐教学中的教学策略

3.1 充分挖掘戏曲教材,提升自身戏曲专业素养

3.1.1 挖掘戏曲教材中的科学性和思想性

教师在备课中要深刻挖掘教材的科学性和思想性。科学性是指教学过程中要保持严谨、准确和符合学生的发展规律。首先教师需要对教学材料有全面深刻的了解,例如要了解剧目的背景故事、音乐特点、角色原型等。其次要准备充足的教学资源,如音频、视频媒体资料和课堂道具等,让学生更加直观的认知到戏曲艺术的特点,体会戏曲艺术的魅力。最后教师要确保教学内容的全面和准确,通过对戏曲艺术的学习,提升学生的艺术素养。

思想性是指在教学过程中教师要有对教学内容的思维深度,在教学中帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。首先,教师通过对戏曲艺术的中传统文化艺术精神的挖掘和传递,培养学生的审美感知能力,提

高学生在教学中的情感体验。其次,教师在教学中引导学生深入理解传统文化戏曲艺术的内涵、价值和意义,增强学生的文化认同感,激发起学生传承优秀传统文化的意识。最后教师在教学中需要在有限的教材中挖掘出充分的戏曲艺术专业知识和内容,充分发挥出教材的价值和作用。

3.1.2 提升自身的戏曲专业素养

教师首先需要学习专业、全面和系统的戏曲艺术理论知识,其中包括戏曲剧种的历史背景、艺术特点、剧本结构、各种行当、名人名家、流派派系等众多戏曲知识。通过构建扎实的理论知识基础,深入的了解戏曲艺术的精髓和特点,以便更好的教学,提高教学效果。教师在学习戏曲艺术的过程中,可以利用网络进行多渠道学习,搜集开放性课程资源,例如学术期刊、优秀公开课、专家讲座、优秀教案、专业论坛等多方面、多维度的进行学习,积极提高自身的专业文化素养,提升教学质量。

理论需要联系实践才能有事半功倍的效果,所以教师也要注重自身实践技能的提升。教师应该在实践中亲身参与和体会戏曲表演活动,多去观摩,去体会戏曲艺术的魅力,掌握戏曲表演的基本功和表演技巧。并将所学到的知识和技巧应用在教学中,通过理论和实践的结合,促进自身的戏曲艺术专业修养的提高。在教学中更好的表达戏曲艺术的特点,担负起传承戏曲文化的重担,为戏曲文化的传承和发展贡献自己的力量。

3.2 吸引学生学习戏曲兴趣,提高学生学习戏曲积极性

3.2.1 在戏曲教学中采用互动式教学

初中生接触面较广,各种各样的音乐形式充斥在他们的世界中,戏曲艺术这种传统文化离学生生活较远,激发学生学习戏曲的兴趣和积极性在教学中就尤为重要。教师在教学中采用互动式教学,多利用多媒体教学手段,播放音频或视频,展示戏曲艺术的精彩片段,通过营造视听结合的戏曲学习氛围,吸引学生的注意力。在教学中设计一些与戏曲艺术相关的互动式游戏或者活动,例如角色扮演、脸谱绘制、剧本临摹等,激发学生对戏曲文化的好奇心和探索欲,让学生在参与中体会到学习戏曲艺术文化的乐趣,自觉做优秀传统文化的传承者。

3.2.2 在戏曲教学中采用因材施教的原则

初中生正处于心理和生理发展巨大变化的阶段,在教学过程中对处于变声期的同学,选择合适他们嗓音条件的戏曲剧目,截取合适的戏曲唱段进行教学。在肢体

不协调方面多增加戏曲基本功的联系和活动,同时注意表演技巧的教学,让他们逐步掌握,体会到戏曲表演的乐趣,提高学生学习戏曲的参与性和表现力。还要根据学生的基础和兴趣,在戏曲教学中进行分层教学,通过不同层次和阶段的学习,逐步提高学生的戏曲素养和表演能力,遵循初中生心理和生理的发展规律进行教学。

3.3 整合戏曲教学资源,更新戏曲教学方式方法

3.3.1 搜集整理各类戏曲教学资源

《艺术课程标准(2022年版)》中指出,要面向全体艺术教师开展培训,汇聚学科专家、学科教育专家、教研员、一线骨干教师等组建培训者团队,开展相关培训。教育局或者教育部门可以定期组织戏曲专题的教师培训,邀请专业的戏曲表演艺术家和优秀教师进行教授,有助于新生代教师提升自身的专业知识和技能。还可以与其他老师交流教学经验,最后进行资源整合融入到课堂教学中,提高教学效果和教学质量。

教师在学习时可以进行多渠道学习,利用开放性课程资源,搜集和整理各类戏曲教学资源,包括戏曲剧目、音乐唱腔、戏曲影视材料、图片资料、教学课件等,对资源进行分类、标注和索引,方便快速查找和使用。通过互联网教育平台,检索戏曲资源,充分利用资源共享,搜集优秀教师的教学视频、教学经验和资源。为戏曲教学奠定坚实的基础。

3.3.2 采用多元化的戏曲教学方法

针对教学方法单一的现状,教师在教学过程中结合讲授、示范、讨论、表演等多种教学方式,应该采用多元化的戏曲教学方法,例如情境教学法、探究式教学法、体态律动教学法、奥尔夫教学法等。在教学中鼓励学生进行课堂互动,注重个性化教学,给学生充分发挥想象力和创造力的空间,让学生在参与和互动中感受戏曲的魅力,激发学生学习戏曲的积极性,提高学生学习戏曲的兴趣和参与度,培养学生戏曲艺术文化素养,自觉传承戏曲文化知识,做有担当的时代新人。

3.4 坚持立德树人的理念,承担戏曲传承责任

3.4.1 发挥教师多角色的作用

教师在教学过程中担任多重角色。例如知识引导者,帮助学生学习专业的知识和技能,为以后的发展打

下基础;例如价值引导者,坚持立德树人,引导学生树立正确的三观,进行思想教育,培养学生的道德意识和社会责任感;教师还是社会责任的承担者,肩负着重要的使命,以全面的理念培养学生,通过向社会输送德才兼备的人才为社会和国家的发展贡献力量,为中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

3.4.2 具有传承戏曲文化的责任意识

教师要具有认知准备和责任意识,课前需要深入理解教材,明确教学目标和教学重难点,要结合学生实际情况制定目标和重难点。要理解学生的认知水平,学生是教学的主体,是上好一堂课的关键,所以我们在教学设计时要设计学生能够接受的方法和内容,熟悉学生的基础知识,有针对的进行设计教学。教师应该不断学习与学科相关的专业知识,了解最新的发展和研究成果,承担起弘扬戏曲文化的责任,勇争先锋。

4 戏曲在初中音乐教学中的总结

戏曲作为中华优秀传统文化,自身的传承价值不可估量。戏曲独具的艺术魅力使它成为培养学生核心素养中的重要一环,具有较强的人文性。戏曲作为音乐课程内容的一部分,承担了育人的重要职责,是提高学生审美感知和艺术素养的重要环节,我们要不断挖掘它的教育资源,进行中华优秀传统文化教育,提升人文素养,坚定文化自信。通过对戏曲的学习不仅能使学生提升音乐知识和技能还能扩宽学生的艺术视野,并且促进精神高度、文化内涵和艺术价值相统一。

综上所述,戏曲在初中音乐教学中具有重要的现实意义。未来,我们将继续探索和实践戏曲教学的新模式和新方法,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京师范大学出版集团,2022.120-121.
- [2] 李亚男.浅谈在初中音乐教学中融入传统文化戏曲的策略[J].天天爱科学(教学研究),2021,(09):127-128.
- [3] 田威.中学音乐教学中培养学生审美能力的策略初探[J].北方音乐,2020,(23):187-189