

江苏凤凰少年儿童出版社有限公司

证明

缪丛远 老师参加了苏少版《艺术 音乐教师教学用书》
(七年级上册)的编写工作，为核心编者。该书已由江苏凤凰
少年儿童出版社正式出版。

特此证明。

江苏凤凰少年儿童出版社

艺术 音乐

教师教学用书

主编 潘丽琴

七年级
上册

艺术 音乐

教师教学用书

七年级上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5584-3517-1

9 787558 435171 >

定价：108.00 元
(含“凤凰易教”激活卡)

艺术 音乐

教师教学用书

七年级上册

主编 潘丽琴

本书编写组

主 编 潘丽琴

顾问 庄 曜 戴海云

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 欢 王明霞 叶 军 张 莲 张海霞 张琳琳
陈美华 苗 飞 赵继红 秦 军 梁 华 谢宛彤
谢 婵

本 册 主 编 叶 军

本册编写人员 (按姓氏笔画为序)

于越男 王 欢 李奇蔓 何 伟 金 盛 赵继红
梁 华 彭 湃 景虹霞 曾 轶 缪丛远

钢琴伴奏编配 (按姓氏笔画为序)

冯德钢 吴 磊 冒小瑛

第四单元 国粹流芳

一、编写意图

中国戏曲文化博大精深,源远流长,且富有独特内涵,为大众喜爱。中国戏曲文化是中华优秀传统文化之一,体现中华民族智慧和精神追求,具有重要的历史、文化和艺术价值,被视为我国民族文化的瑰宝。本单元围绕京剧及相关艺术,引导学生参与戏曲艺术实践活动,体验戏曲艺术的综合性,感悟戏曲音乐的特点与价值。

通过演唱生动有趣、朗朗上口的京歌《唱脸谱》,邂逅一系列鲜活的戏曲人物,程式化的脸谱,激发学生学习戏曲的兴趣,同时也唱出了民族自豪感,是很好的戏曲探究入门导引;通过听赏原汁原味的《儿行千里母担忧》这一著名的京剧老生唱段,感受秦琼发自肺腑的真实情感,其具有代表性的“西皮流水”唱腔,不仅抒发秦琼心中无法割舍的牵挂,也使他的英雄形象更加有血有肉,极富感染力;听赏作品《迎来春色换人间》是现代京剧《智取威虎山》选段,通过不同板式的变化,生动地刻画出杨子荣的英雄形象;听赏作品《猛听得金鼓响》选自《穆桂英挂帅》,表现了巾帼英雄穆桂英的自信与责任感。在这些京剧名段的赏析和唱奏中,学生们能进一步领略以京剧为代表的戏曲音乐的丰富性,由此产生继续探究和了解我国更多戏曲种类艺术特性的兴趣。

以“戏曲音乐”为研究主题统整相关知识,如:京剧的场面、锣鼓经等,旨在引导学生逐步感受、理解戏曲文化,从而热爱戏曲艺术,增强民族自信心与自豪感。

二、学习目标

1. 感受我国戏曲音乐的艺术魅力,增强对我国民族音乐文化的理解,从戏曲音乐中汲取精神营养,增强对非物质文化遗产的保护意识。
2. 演唱京歌《唱脸谱》,熟悉京剧的起源、行当、唱腔、脸谱等知识;能认真聆听并模仿演唱《儿行千里母担忧》《迎来春色换人间》《猛听得金鼓响》中的片段,感受京剧唱腔特点和特有韵味。
3. 了解戏曲的板式、乐队等知识,领会音乐在戏曲中的表现作用。
4. 乐于参与“听赏”“演唱”“演奏”“探索发现”等活动,能较好地运用唱、念、做等手段塑造角色形象,具有一定的表现力。

三、作品分析

1. 《儿行千里母担忧》

《儿行千里母担忧》选自传统京剧《三家店》(又名《男起解》),是剧中主要人物秦琼在被押解的路上所唱,为著名的老生行当唱段。秦琼,唐初著名大将,曾追随唐高祖李渊父子为大唐王朝的稳固南征北战,立下汗马功劳,但是秦琼由于与杨林等人发生矛盾,沦落到被押解问罪的地步。该唱段中他手戴镣铐,满脸愁容,感慨演唱。

《儿行千里母担忧》运用的是【西皮流水】的唱腔板式,速度较舒缓,节奏鲜明,大多乐句过板开唱,即在弱拍起唱,旋律起伏较大,唱词情感真挚。唱段用娓娓道来、以情带声的方式唱出了秦琼对朋友的不舍和对母亲的深深眷恋,同时又表现了英雄内心的凄苦与无奈。

2. 《迎来春色换人间》

《迎来春色换人间》是现代京剧《智取威虎山》第五场《打虎上山》唱段,精彩展示了剧中主要人物杨子荣的英雄形象。

该唱段的唱腔板式富有变化,【二黄导板】有着无板无眼的特点,杨子荣的演唱与伴奏乐队紧拉慢唱营造出紧张的氛围。唱词虽只有短短十个字,但高亢舒展的旋律却凸显了杨子荣的英雄气概,极具戏剧张力和表现力;紧接着的【回龙(中板)】“抒豪情壮志面对群山”,与前段的【二黄导板】“穿林海跨雪原气冲霄汉!”是上、下句对称的结构;【二黄原板】的板式属于一板一眼,平稳流畅的叙事风格与前段形成了鲜明的对比,表现了一位共产党员对革命事业的忠心;【散板】旋律有着自由的节拍节奏,带有较明显的抒情性,表达了杨子荣对未来美好生活的渴望;【西皮快板】属于有板无眼的板式类型,铿锵有力、热情奔放的曲调表现了杨子荣对党的忠诚和对剿匪必胜的决心。

《智取威虎山》是现代京剧艺术中一部非常有代表性的作品,有着戏剧性与时代性的特征。它的创新之处在于传统京剧伴奏乐队中加入了管弦乐队,不仅丰富了音乐的色彩,还极大地增强了艺术感染力,同时它还融入了话剧、民间曲调、舞蹈等元素,这些创新之举让传统京剧程式化的表演得到了突破。

3. 《猛听得金鼓响》

《猛听得金鼓响》是选自京剧《穆桂英挂帅》第五场中的一个经典唱段。《穆桂英挂帅》由同名豫剧改编而来,是梅兰芳先生为中华人民共和国成立十周年献礼而排演的剧目,也是梅兰芳先生暮年创作的最后一个剧目。

《穆桂英挂帅》的故事背景为北宋时期西夏番王起兵进犯中原,朝中比武选帅。余

太君担心国家安危,派杨文广、杨金花前往汴京打听消息,姐弟二人在校场提出与王伦比武,杨文广刀劈王伦夺魁,宋王命其母穆桂英挂帅出征。但穆桂英因宋王刻薄寡恩,不愿再为朝廷出征效力。经佘太君劝勉,穆桂英最终决定以国家大局为重,慨然接印,出征保国。

当穆桂英接过帅印后精神抖擞,在听到号角与战鼓声后,唱出了动人心魄、振奋人心的《猛听得金鼓响》。该唱段为【西皮流水】的唱腔板式,旋律高亢奔放,节奏紧凑,共有八句唱词,“猛听得金鼓响画角声震,唤起我破天门壮志凌云”一句,表现出穆桂英在国家危难之时,勇于担当重任的责任感。“想当年桃花马上威风凛凛,敌血飞溅石榴裙。”表现了穆桂英对自己出征杀敌的信心。“有生之日责当尽,寸土怎能够属于他人,番王小丑何足论,我一剑能挡百万兵。”表现的则是穆桂英对于入侵者的仇恨和为国守土的决心。

《穆桂英挂帅》的主题思想是“保家卫国”的家国主义情怀,作为我国国庆十周年的献礼剧,更是通过剧情的二次编创映射出中国人民通过浴血奋战获得抗战胜利、建立中华人民共和国的时代精神。

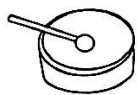

《唱脸谱》

《唱脸谱》是阎肃和姚明创作的一首京歌。歌曲糅合了京剧唱腔的曲调,形成戏中有歌、歌中有戏的独特风格,其中现代流行音乐的元素,增添了歌曲的时尚感和新鲜感,是一种具有创新性体裁的歌曲。

歌曲为两段体,第一乐段主体部分由女声模仿京剧旦行的唱腔特点,还加入了模仿京剧花脸(净行)人物“哇呀呀……”叫板的声,以幽默风趣的手法,表现出外国人对中国戏曲的好奇和赞美。第二乐段运用了京剧【西皮流水】的特点,虽然曲作者将流水板的四一拍发展成为四四拍,但歌曲的快板速度,加上做了字头重唱的处理,依然使歌曲具有“有板无眼”的板式特点。在这一部分主要采用京剧净行的唱腔特点,以洪亮、浑厚的声音,结合歌词中极具特色的京剧角色,把京剧的花脸人物简明而鲜活地展现给了听众。

这首歌曲整体旋律流畅、激情豪放,唱出了中国人对国粹京剧的赞美和自豪。

四、教学建议

(一) 单元教学活动建议

在延续小学学段经典京剧唱段基础上,学生将在本单元京剧主题的学习中进一步了解京剧的声腔和伴奏是京剧音乐的重要组成部分,体会京剧的独特艺术魅力,感悟其深厚的文化内涵,坚定文化自信。本单元的学习旨在提升学生欣赏中国戏曲的能力,使学生掌握更多相关的知识技能,从而对中华优秀传统文化有更加深入的感悟,为学生探索和实践中国其他地方戏曲奠定良好基础。

在组织本单元学习活动时,教师要关注以下几个方面:

1. 鼓励学生积极参与综合艺术实践活动,引导学生从多个角度领略京剧的艺术魅力。京剧是一门综合性表演艺术,学生在欣赏京剧表演片段中需要通过对比、模仿、体验等丰富多样的实践活动,从多个角度立体化地感知京剧不同行当的表演特色与唱腔特点,了解京剧唱腔以及京剧音乐起到了塑造角色、烘托氛围、推进剧情等作用,从而领略京剧艺术的独特魅力。

2. 在京剧相关知识技能的学习过程中融入京剧的发展历史,感悟京剧艺术的文化内涵。京剧的蓬勃发展离不开京剧艺人的代代传承与其精益求精的艺术追求,在京剧繁荣发展的时期,京剧的剧目题材广泛、内容丰富、形式多样,经过京剧艺人不断地加工、整理、优化,继承并创新了更多的剧目,有许多经典剧目流传百年,经久不衰。京剧以其深厚的文化内涵、精湛的表演技艺、“百花齐放”的流派与表演特色,成为中国的“国粹”,它为中华儿女留下了宝贵的精神财富,是中华优秀传统文化的艺术瑰宝,而现代京剧和京歌的诞生与流行是基于传统京剧的继承与创新,为京剧带来了新的生命力,使其枝繁叶茂,生生不息。

3. 利用丰富资源,运用多种手段,为学生创造学习情境。在条件允许的情况下,教师可以利用服装、道具,在课堂上激发学生的学习兴趣。同时教师可以开发利用本土资源,如通过戏曲进校园、走进京剧艺术团、走访生活中的京剧艺人等活动,让学生走出教室,走进生活,拉近学生与京剧的距离。教师还可以通过学校“中华优秀传统文化主题展”或“校园文化长廊展示”“戏剧戏曲主题节日”等方式,为学生搭建多种交流展示的平台,让学生从“输入”转变为“输出”,从而让学生在实践活动的组织与展示中,从掌握知识技能走向迁移运用,获得素养提升。

(二) 学时分配建议

本单元建议用3学时完成,以下提供两种学时分配方案仅供参考,教师可以根据实际教学情况进行调整。

方案一

学时	听赏	演唱	演奏	探索发现	成长足迹
1		《唱脸谱》	《竖笛练习(四)》	锣鼓经	
2	《儿行千里母担忧》 《迎来春色换人间》				第一题 第三题
3	《猛听得金鼓响》				第二题 第四题
设计意图	本方案是根据学生认知规律以及演唱、演奏、听赏等学习任务来进行安排的。本单元先从具有流行音乐特点的“京歌”进入,符合学生的年龄特点,提升学生对京剧的好奇心和对京剧学习的自信心,随后通过听赏、模仿演唱、模仿表演等艺术实践活动,了解京剧不同行当的声腔与表演特色;通过对比传统京剧与现代京剧的异同之处,了解京剧艺术的发展历史,并理解艺术家为京剧的流传与发展作出的伟大贡献,从而激发学生对京剧艺术的保护意识。				

方案二

学时	听赏	演唱	演奏	探索发现	成长足迹
1	《儿行千里母担忧》 《猛听得金鼓响》				
2	《迎来春色换人间》				第三题
3		《唱脸谱》	《竖笛练习(四)》	锣鼓经	第一题 第二题 第四题
设计意图	本方案是根据京剧艺术的历史发展脉络来安排的。学生通过第1学时中两个京剧唱段体验传统京剧的声腔韵味、不同行当的表演特色与声腔特点,同时了解京剧大师梅兰芳的贡献以及京剧的诞生历史等相关背景文化;第2学时和第3学时均为京剧艺术在不同时期的艺术特色。学生通过本方案的学习,可以清楚了解到现代京剧与京歌是基于传统京剧的发展与革新,从而理解京剧艺术的枝繁叶茂不仅体现在京剧表演技艺的代代继承中,还体现在守正创新的持续发展之中。				

(三) 各学习任务具体建议

建议在开启单元学习前,先让学生回顾小学阶段曾学过的京剧相关文化与音乐知识,复习演唱已学过的京剧唱段或者京歌,如:《隆里格隆》《甘洒热血写春秋》《卖水》等,唤醒学生对京剧艺术的记忆,产生亲近之感,从而进一步激发学生学习京剧的兴趣。

1. 听赏《儿行千里母担忧》

该唱段的听赏重点是感受老生的声腔特色,体验传统京剧“湖广音”“中州韵”的音韵特点,感受传统京剧的韵味。

教师可以先结合《三家店》的故事梗概,让学生对故事背景以及秦琼这一角色的人物性格特征有初步的认知。在听赏过程中教师可以引导学生模仿演唱几句,引导学生重点关注传统京剧中上口字和尖团字的咬字发音与普通话的差异,如:将(ziang)、街(jiai)、朋(pong)、贼(ze)、城(chen)、争(zen)、登(den)、情(cing)、我(nwo)、心(sin)、千(cian)、想(xiang)、日(ryi)、西(si)等。

在模仿演唱时提醒学生关注老生行当的演唱特点是用大嗓(本嗓或真嗓)。让学生反复跟随录音或教师范唱,感受老生行当的沉稳、含蓄。学生还需关注伴奏乐队中的板,用手指敲凳子或拍腿的方式跟随音乐打板,体会唱段中有板无眼的板式特点,从而理解京剧音乐主要是通过唱腔板式来表现人物情绪的。学生在体验中感受秦琼被发配到登州时对亲朋好友、对母亲的难舍之情。

结合成长足迹第一题,请学生说一说传统京剧《儿行千里母担忧》与京歌《唱脸谱》之间的异同。教师可以从故事背景、伴奏乐器、咬字发音、声腔特色等方面引发学生的思考,从而理解京歌的创作是作曲家基于传统京剧上的一种继承与创新。

2. 听赏《迎来春色换人间》

该选段的听赏重点是让学生体会京剧音乐运用不同唱腔板式的变化带来艺术效果的差异。

学生在聆听过程中结合本单元“成长足迹”第三题,完成板式与节拍的连线,并在教

师引导下体会不同板式在戏曲表演中的作用。在听赏【二黄导板】的部分,学生需了解“紧拉慢唱”这一极具特色的中国戏曲表现手法,并在聆听、模仿演唱中,感受“紧拉慢唱”的艺术效果。

在时间允许的情况下,学生可以结合视频,用简单的肢体动作与道具模仿杨子荣在战场上驰骋的英勇形象,这样不仅让学生加深对现代京剧伴奏形式的印象,还能在伴奏音乐渲染的氛围中更好地体验与表现单枪匹马勇闯匪窝的英雄形象。

由于现代京剧是在特殊的时代背景中形成的经典艺术,所以在唱段中不仅要让学生通过剧情了解中国光辉的革命历史,感受杨子荣机智勇敢的革命英雄形象,还要让学生从伴奏乐队中感受现代京剧所运用的西洋管弦乐与京剧伴奏乐队相融合的伴奏形式,从而认识并了解到京剧的发展与革新。

3. 听赏《猛听得金鼓响》

该唱段的听赏重点是感受和体验旦行(青衣)的唱腔韵味,结合梅兰芳先生的生平事迹,了解以梅兰芳为代表的京剧大师为京剧艺术的继承与发扬作出的伟大贡献。

在听赏过程中,学生可以模仿一两句唱词,体验青衣唱腔运用小嗓、假嗓的发声特点。其中要注意唱段中的几个上口字和尖团字的发音,如:猛(mong)、听(tin)、声(shen)、想(siang)、日(ryi)、何(huo)、百(bo)、小(siao)等。在模仿体验的过程中,可以让学生用有板无眼的方式进行打板辅助演唱,也可用手随着旋律高低辅助演唱,感受该唱段跌宕起伏的旋律特点,进一步让学生体会唱段所表达的慷慨激昂的情绪,从而感受穆桂英充满自信、有责任有担当的巾帼英雄形象和民族气节。

教师还可以在听赏过程中结合视频,让学生尝试模仿几个身段动作与手势,如:翻水袖、双指、翻腕、云手、单山膀等。在条件允许的情况下,可以让几位学生穿上水袖进行模仿表演,旨在引导学生揣摩角色人物特征,模仿身段、表情,体会青衣端庄稳重的形象,关注京剧艺术声形合一、声情并茂的表演特点。

4. 演唱《唱脸谱》

建议该作品的第二乐段为学唱重点,教师需要引导学生模仿净行浑厚有力的音色,以及追求字正腔圆的咬字行腔,表现歌曲的“京歌”韵味。

学生在初次聆听时,教师可以先引导学生结合歌词内容,回顾小学阶段曾学习过的京剧知识,如:锣鼓经“四击头”、京剧的四大行当,以及京剧脸谱等。在学唱歌曲时,教师需引导学生关注京歌的咬字发音特点,如:“敦”“马”“沙”“飞”“喳”等,可以让学生跟随教师的示范,反复尝试用字头重唱的方式唱出“劲儿”。

学唱的难点在最后一句拖腔处,学生可以用有板无眼(即一拍子)的方式进行打板,辅助拖腔的演唱,同时要注意“喳”“佳”“哈”的韵母部分(ā)处,发声方式要圆润饱满,并且要充分打开口腔内部,唱出“味儿”。

在学唱过程中,教师可以引导学生模仿几个简单的净行身段,让学生尝试表演唱,表现花脸夸张、豪放的舞台表演效果,如:起云手、拉山膀、弓箭步等。这里要说明的是:净行的身段是极具张力的,腿部、肩膀、手臂、手掌等部位在模仿时需要发力,出掌要把五根手指撑开,攥拳则以空拳为主。

在学唱、身段模仿后,学生可以分组进行合作表演唱。如:女生演唱第一乐段时,由男生表演身段;男生演唱第二乐段时,由女生表演身段。鼓励学生自行设计表演唱的方式,并在展示后进行相互评价。

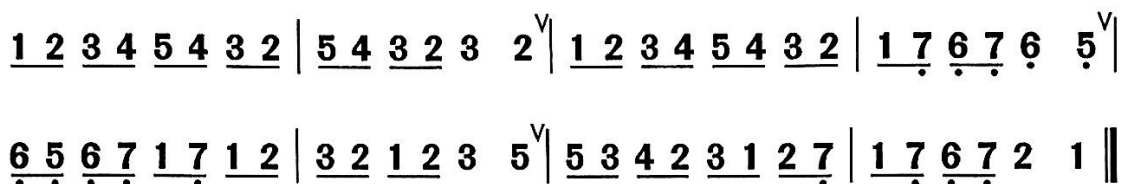
5. 演奏《竖笛练习(四)》

本单元竖笛演奏作品为京歌《唱脸谱》的第二乐段,所用音符涵盖 sol, 到 sol 共八个音,其中 ti, 为本课新学指法。作品节奏比较密集,音符演奏转换较频繁,准确演奏后半部分的“拖腔”长音对学生的运气能力要求较高,是本册教材中比较有挑战性的演奏作品。建议教师在教学中可以采取以下策略:

(1) 在演唱歌曲环节,引导学生熟练视唱乐谱,尤其是能准确地视唱后半部分乐谱中长音的时值,为竖笛演奏奠定基础。

(2) 教师可以设计八分音符连续演奏的运指练习,帮助学生在日常学习中熟悉音符的指法位置。例如:

$$1 = C \quad \frac{4}{4}$$

(3) 教师范奏。根据学情,让学生分段或者分句演奏,放慢速度,力求音高与节奏准确,连音线尽可能准确演奏。

(4) 旋律中前倚音和上波音的演奏技巧在第三单元学习时已有积累,本条练习中可以进一步巩固练习。长音部分可以尝试增加“气震音”的演奏技巧,增强京歌的韵味表达。

作品演奏具有一定的挑战性,教师要搭建“扶梯”,引导学生逐步完成学习任务,从而实现“能够准确演奏”这一目标。此外,还可以将《唱脸谱》的演唱与演奏进行融合,在合作表演中实现“以唱带奏、以奏促唱”的效果。在经历分组合作表演后,请学生以小组的形式上台进行展示,并请同伴点评。

6. 探索发现

学生在小学阶段对锣鼓经与演奏乐器已有初步认知,故而教师在该教学环节,可以直接出示“四击头”的锣鼓经,请学生分组进行乐器演奏或用声音模仿表现锣鼓经。

在探索过程中,学生可结合锣鼓经在京剧表演中的作用,理解京剧音乐在京剧艺术中的表现作用。在此提供以下三个活动方案,教师可以根据实际教学情况选择与调整:

(1) 由一位同学模仿一段“亮相”,其他学生演奏或用声音模仿“四击头”的音色念锣鼓经,以小组合作的方式呈现京剧人物“亮相登场”的生动场面。

(2) 学生根据“四击头”“急急风”“慢长锤”等不同场景使用的锣鼓经,结合演出视频(画面静音)尝试合作演奏。

(3) 聆听三段锣鼓经,根据节奏、速度、音色等特点,分组探究并尝试为这段音乐设计表演动作,依据教师的视频验证,评价最为接近的学生表演。

需要说明的是,锣鼓经的演奏并不是固定使用同一种敲击方式,乐师会根据人物、剧情的需要,在锣鼓经固定节奏型的基础之上,变化速度及乐器的使用。

五、评价建议

（一）单元整体评价建议

本单元的评价维度、评价方式和评价要点要以单元学习目标为导向,同时需紧扣“国粹京剧”学习主题,凸显新时代教育背景下素养立意的评价原则。教师需注重过程性评价,从多个维度设定评价要点,凸显学生主体地位。建议本单元从以下几个方面关注评价要点:

1. 对京剧艺术审美特征与表现特征的感知力。

京剧是一门综合性很强的艺术,教师不仅要关注学生对京剧唱段音乐审美特征的感知,也要关注学生对京剧表现特征的感知,鼓励学生发表对京剧表演的独特见解与感受。如:在听赏《儿行千里母担忧》《迎来春色换人间》《猛听得金鼓响》等京剧经典唱段时,学生是否能够通过综合艺术活动,结合唱腔、板式、伴奏音乐等要素,描述人物情绪与角色形象等艺术特征等;在本单元的艺术综合实践活动中,学生是否能够通过唱腔特点、故事背景等,描述剧中人物形象,感知人物情绪等。

2. 对京剧相关音乐常识与技能的掌握程度。

教师应注重学生在单元学习中由浅入深、由表及里的螺旋式知识技能进阶。在过程性评价中,教师不仅要关注学生在实践活动中对京剧的诞生历史、代表剧目、唱腔板式、锣鼓经、代表人物等相关知识的认知进阶,还需鼓励学生积极参与综合艺术实践活动,引导学生通过了解京剧伴奏乐队、主要演奏乐器等相关知识,理解京剧音乐(伴奏、场面)在京剧艺术中的表现作用,使学生逐渐喜爱并掌握相关技能,从而增强学习京剧艺术的自信心。

3. 在综合艺术活动中传递京剧艺术美感的表现力及创造力。

从真实情境出发,结合学生在京剧唱腔模仿、身段表演、探究活动中的表现,通过自评、小组互评、教师评价等方式,关注学生对京剧艺术美感的表现力的提升。如:是否能与同伴合作演奏(或用声音模仿)几段锣鼓经,或能根据几段锣鼓经音乐的不同特点,运用肢体、表情、道具,与同伴合作进行一段即兴表演,从而理解锣鼓经在京剧艺术中的表现作用等;是否能积极参与本单元多个唱段的身段表演,尝试将剧中人物进行演绎,并能将行当的特点、人物的形象生动地表现等。教师应以正面评价与鼓励为主,让学生尽情享受京剧表演的乐趣,增强对京剧的好奇心与自豪感,从而激发学生对中国戏曲其他剧种的学习兴趣。

4. 对京剧艺术相关文化的感悟、理解的能力。

在探究活动中,教师应关注学生对京剧相关文化的理解与融合,注重情感体验,关注学生对京剧艺术形成历史与其他相关文化等方面的理解。如:通过了解梅兰芳的生平和代表作,理解以梅兰芳为代表的京剧艺人为京剧的流传与发展作出的贡献与意义;通过综合艺术实践活动理解京剧艺术能从各个方面传递人物情感、刻画人物形象,体现中华优秀传统文化的魅力,从而理解京剧的艺术与文化价值,感知京剧艺术的代代传承与守正创新能使其具有更强的生命力。

(二) 单元学习评价表

学习任务	评价要点
听赏与评述	乐于听赏《儿行千里母担忧》《迎来春色换人间》《猛听得金鼓响》等经典京剧唱段,能从字音字韵、故事背景、唱腔板式、身段动作等多个方面感知经典唱段中的人物形象与艺术特征,能对京剧的音乐特点及其表现作用作出分析和评价。
	知道京剧伴奏乐队、主要演奏乐器等相关知识,理解京剧音乐(伴奏、场面)在唱段中的表现作用;能辨别并描述传统京剧、现代京剧使用的不同伴奏形式及其艺术特征。
	了解梅兰芳的生平和代表作,理解以梅兰芳为代表的京剧艺人为京剧的流传与发展作出的贡献与意义。
独唱与合作演唱	能用正确的发声、气息、咬字方法唱出京歌的韵味,在情感表达、准确性、流畅性、完整性等方面达到一定要求;与同伴合作表演唱《唱脸谱》,尝试运用不同的表现形式表达对京剧艺术的自豪感。
	能准确识读《唱脸谱》乐谱中包含弱起节奏、附点、切分等稍复杂节奏型,将装饰音、大跳音程、长音等演唱准确,尝试完整演唱乐谱。
独奏与合作演奏	掌握 <i>ti</i> 的演奏指法,并能通过视唱乐谱、八分音符连续演奏的运指练习等方式,流畅、完整、准确地演奏《唱脸谱》;能运用装饰音、气震音等演奏技巧,表现京歌的韵味。
	尝试小组合作,对自己和同伴的演奏作出评价,以提高自己与他人的演奏水平。
编创与展示	能与同伴合作演奏(或用声音模仿)几段代表性的锣鼓经;根据几段锣鼓经音乐的不同特点,尝试与同伴合作进行即兴表演,通过艺术实践活动理解锣鼓经在京剧中的重要表现作用。
小型歌舞剧表演	在各类唱、演、奏、创等探索实践活动中,体验并感受京剧艺术具有形神兼备、精致细腻、韵味醇厚等风格特点;通过各类艺术实践活动感知并描述京剧的综合性、虚拟性、程式性等审美特征。
	积极参与并尝试将本单元几个唱段中的人物进行演绎,能将行当的表演特点、人物的形象生动地表现;感知京剧在多个方面的表现作用,如:传递情感、塑造人物形象、表现剧情、体现中华优秀传统文化的魅力等。
探索生活中的音乐	观察生活中的戏曲元素,主动探索其他戏曲类型;能辨别我国几个代表性的戏曲剧种、行当及表现形式。

(三) 成长足迹

1. 京歌是借鉴运用京剧元素的歌曲,它的演唱运用了京剧的声腔特色、咬字发音,同时结合了现代音乐元素,在伴奏、表演方式上,具有流行音乐的特点。

2. 本单元的教学素材中,《儿行千里母担忧》中的秦琼与《迎来春色换人间》中的杨子荣为生行(老生)行当;《猛听得金鼓响》中的穆桂英为旦行(青衣)行当。除教学素材中的唱段外,学生还可以拓展欣赏几个经典唱段,根据剧中角色的妆造特点、声腔与表演特色来进行判断与分析:(1) 正净——《铡美案·包龙图打坐开封府》包拯(花脸,音色浑厚有力,重唱功,刚正不阿的形象);(2) 小生——《白蛇传·游湖》许仙(不戴髯口,唱腔为真假声结合,青年男子儒雅的形象);(3) 老旦——《四郎探母·一见娇儿泪满腮》佘太君(音色苍劲浑厚,中老年女子稳重的形象);(4) 武丑——《三岔口》刘利华(重武打与身段

动作,机智灵敏的形象)。

3. 一板一眼:四二拍;一板三眼:四四拍;有板无眼:四一拍或八一拍;无板无眼:散板。

4. 生活中的戏曲元素:“国潮”服饰、“脸谱”文创产品以及戏曲与现代流行音乐结合的歌曲作品、表演形式等。常见的剧种有京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、评剧等,除此之外还有“百戏之祖”之称的昆曲。

六、相关资源

京剧

京剧在清代道光年间形成于北京。京剧最初在徽班的基础上,融合徽、汉二调,吸收昆曲、京腔、梆子腔(秦腔)以及民间小调等艺术成分,在北京文化的影响下逐步融合、演变,最终发展成京剧。京剧经过200年的发展,留下了大量经典剧目,如:《霸王别姬》《空城计》《群英会》《搜孤救孤》等。中华人民共和国成立后,京剧在传统剧目的整理改编和新剧目的创作方面取得新的成就,其中《白蛇传》《穆桂英挂帅》《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》等成为京剧艺术新的经典,广泛流传。2006年,京剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2010年,京剧被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表性项目名录。

京剧的唱腔

京剧属于板腔体,又称“皮黄腔”,因其主要唱腔为西皮、二黄而得名。西皮的旋律色调明亮、华丽、热烈,曲调高亢刚劲、活泼明快,常用于表现坚定、愉悦的情绪;二黄的旋律色调暗淡、平静,曲调沉着稳重、凝练严肃,常用于表现忧郁、凄楚或悲壮的情绪。

京剧唱腔的表现功能主要有三种:一是抒情性,二是叙事性,三是冲突性。腔多字少多用于抒情性唱段,腔少字多则多用于叙事性唱段。第三种冲突性的唱腔以其独特的表现形式在京剧中具有特殊地位,即人物之间产生戏剧冲突时进行激烈的对唱或者联唱唱段。

京剧的板式

京剧的板式泛指其节拍和节奏形式,通常强拍被称为“板”,弱拍或次强拍统称为“眼”。京剧的板式也包含了节奏形式,如:唱腔中字随板出的称为“迎头板”,后半拍出字的称“腰板”等。

板式的种类大致上分为四类:

1. 一板三眼类(四拍子)。如慢三眼(也称慢板)、快三眼等。
2. 一板一眼类(二拍子)。如原板、二六等。
3. 有板无眼类(一拍子)。如流水板、快板、垛板等。
4. 散板类(自由拍子)。如导板、摇板(紧拉慢唱或紧打慢唱)、散板(慢拉慢唱)等。

京剧的音韵

京剧的音韵是在《中原音韵》的基础上采用了“中州韵”,并与“湖广音”相结合,此外还吸收了“北京音”“吴音”而形成的一套独特的音韵体系。

京剧的韵脚一般采用的是与北方戏曲、曲艺一样常用的“十三辙”，如：江阳、麻沙、遥迢、人辰、怀来、姑苏、梭波、衣期等等。

京剧唱念中凡不同于普通话语言的字，称为“上口字”，它至今仍然保留在京剧中，已经成为京剧音韵中一套有规范的字元音。如京剧中的“各”读“过”，“兵”读“宾”等。此外，京剧由于受到中州韵和古语发音的影响，还有“尖团字”之分，如：济(zì)、修(xiū)、小(xiǎo)等为“尖字”，而记、休、孝为“团字”。

在现代京剧剧目中，念白和唱腔多使用普通话。

京剧的锣鼓与锣鼓经

如果“唱念做打”是戏剧的血肉，那么“锣鼓”就是它的骨骼了。一阵锣鼓，既可渲染磅礴的气势，又能烘托演员的表演，并且这种对表演的烘托是非常细致的，甚至细致到鼓点子打出演员眼珠的转动、眼皮的开阖、手指的颤抖等。演员表演往往引导出感情表达需要的锣鼓，锣鼓(节奏、音响)等的刺激反过来诱发演员的表演激情。

京剧的锣鼓一般使用鼓、板、大锣、小锣、铙钹、堂鼓等。这些打击乐器根据不同的场景，组成各种不同的节奏和配合方式，并以“拟声”的方式记录成谱，于是就有了“锣鼓经”。

京剧锣鼓经的记谱方法，一般用“仓、七、台、扎、冬”等字作为音符。“仓”表示大锣；“台”表示小锣；“七”表示钹；“切”表示镲；“大”表示梆子；“冬”表示鼓；“隆冬”表示鼓连打；“乙”表示空拍。

在此列举六种较常见的锣鼓经：

【慢长锤】：多用于唱腔原板、慢板或二六的入头以及配合人物缓慢的上场或更衣动作等。

【四击头】：一种节奏强烈的锣鼓经，主要配合人物上场、下场和亮相。

【急急风】：一种节奏紧张、激烈的锣鼓经，多用于配合武打等交战场面，其他如紧急升堂、蹙马等场合也会使用。

【乱锤】：一种合奏占满音位的锣鼓经，多在慌乱情节中使用，表现人物的焦急烦躁、束手无策和心绪紊乱的情绪。

【小锣长丝头】：一种节奏轻快的锣鼓经，用于配合带有小跑的上下场，以花旦角色为多用。

【住头】：通常用在段落的终止、念白的段落或加强语气，以及配合台上的小动作。

梅兰芳

梅兰芳(1894—1961)，江苏泰州人，与尚小云、荀慧生、程砚秋并称为“四大名旦”。

梅兰芳出生于京剧世家，8岁学戏，11岁登台，擅长青衣。梅兰芳对旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆等各个方面都有创造性的贡献，形成了自己独特的艺术风格，世称“梅派”。在多年的舞台实践中，他塑造了一个个动人的形象，如《霸王别姬》中的虞姬、《贵妃醉酒》中的杨玉环、《凤还巢》中的程雪娥等。

梅兰芳曾访问美国、苏联，他将京剧带出国门，并用五线谱手写记谱的方式将京剧在国外进行推广，让更多外国友人了解并喜爱京剧。他还曾去波兰、德国、法国、比利时、意大利等国家进行戏剧考察。梅兰芳为京剧的流传与发展作出了伟大的贡献。

在抗日战争期间，温润如玉的梅兰芳先生以浩然正气拒绝为敌伪演出而蓄须明志，他在国难当头时期所表现的铮铮气节与爱国情怀令人敬佩。

图书在版编目(CIP)数据
艺术 音乐 教师教学用书. 七年级上册 / 潘丽琴主
编. -- 南京 : 江苏凤凰少年儿童出版社, 2024. 7.
ISBN 978-7-5584-3517-1
I. G633.951.3
中国国家版本馆CIP数据核字第2024P0Y756号

艺术 音乐 教师教学用书 七年级上册
YISHU YINYUE JIAOSHI JIAOXUE YONGSHU QINIANJI SHANGCE

责任编辑 孙 旭 鲍佳汇 陈静星
助理编辑 朱 钱
出版发行 江苏凤凰少年儿童出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼 邮编:210009
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 6
版 次 2024年7月第1版
印 次 2024年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5584-3517-1
定 价 108.00元(含“凤凰易教”激活卡)

如发现质量问题,请联系我们。

【内容质量】电话:025-83658298 邮箱:sunxu@ppm.cn

【印装质量】电话:025-83241151