

成果公报

课题名称：京剧进小学音乐课堂的实施途径的研究

课题批准号：DGB12103

课题类别：一般课题

学科分类：G. 体育、美育与校外教育

课题负责人：翟欣 中学高级教师 西城教育研修学院

主要成员：

姓名	性别	出生年月	专业职务	研究专长	学历	学位	工作单位
胡雪	女	1968-11-22	小学高级	声乐教学	大本	无	北京第二实验小学
陈毕海	男	1971-08-15	小学高级	课外京剧活动	大本	无	北京第二实验小学
李小妹	女	1988-07-01	小学二级	京剧旦角	大本	学士	北京第二实验小学
陈肖艳	女	1988-01-09	教师	京剧花脸	大专	无	北京第二实验小学
朱景红	女	1968-10-18	小学高级	京剧教学	大本	无	北京市西城区官园小学

正文：

一、内容与方法

1、研究目标、研究内容、研究假设和拟创新点

研究目标

通过将总课题分解，从制定教材、分配课时、选取内容、培训师资等几个方面入手，找到京剧进校学音乐课堂的有效途径，通过推广方法，形成区本民族音乐教育特色，为教育部提出的“京剧进课堂”工作提供一些可用的方法和素材。

研究内容

本课题的主要研究内容是——京剧如何合理地走进小学音乐课堂。具体分解有以下几个方面：

编写“小学京剧课”区本教材；研发“小学京剧课”区本课程；创新“小学京剧课”授课方式和手段；建立区本教材配套音像资料库；探索京剧课师资培训的途径和方法。

研究假设及创新点

内容方面：以国家教育部推荐的 22 首曲目为基础，选取出适合小学 1-6 年级各学段的授课内容。

授课方式：根据教师的不同情况、曲目不同、年级不同，创建不同的课型和授课模式。

成果方面：编写《小学京剧课程》及其配套音像资料库；撰写“小学京剧课程实施方案”、“京剧课师资培养的途径与方法”等论文。

2、研究思路与方法

- (1) 运用文献综述法了解本课题研究的现状、重要意义、发展趋势等。
- (2) 运用调查法了解教师在京剧教学中存在的困难。
- (3) 了解学生对京剧课的情感态度和京剧课的现实开展情况。
- (4) 运用行动研究法实验京剧进小学音乐课堂的有效途径。
- (5) 运用调查法、编辑法总结提炼研究成果，最终形成实验报告、区本补充教材、媒体资料库等成果。

具体做法：

(1) 创新京剧教学授课模式

自 2009 年 9 月实验二小在 3、4 年级全面系统地实施京剧进课堂实践教学工作，以学校教学处主抓，采取男、女生分班制度教学。同年级两个班平行上课，男生由花脸老师授课，女生由旦角老师授课。这样，学生的京剧学习更加精准和专业。加之学校配备京剧专业学习教室，使京剧唱念做打在教学中可以有好的体现。

(2) 探索区本京剧教材

实验以来，结合教学实践研究，依托教育部“京剧进课堂”所给 22 个唱段基础上，结合学生实际学习情况，在实验二小专业教师的教学实践中，课题组成立了“京剧教学”研究小组，着手编写与实施“京剧进课堂”区本教材。在教学实践中进行不断地修整。使区本京剧教材更贴近学生的学习需求、教学内容更完善、更科学。同时，在编写教材中增补了京剧相关的文化背景内容，拓宽了京剧教学的知识层面。

(3) 坚持不懈地展开京剧艺术相关活动

保持目前良好的京剧艺术活动学习的良好氛围，坚持长期的京剧艺术社团和兴趣班的招生、课程开设等工作。继续做好京剧社团学生的梯队、梯次建设与发展工作。充分发挥中国京剧院，梅兰芳大戏院和首都博物馆京剧小戏楼在西城区

的资源优势，定期举办专业京剧艺术讲座、专场京剧演出。参与社会、学校、乃至国内外学生艺术交流活动。为学生热爱京剧、传承京剧作贡献。

(4) 师资培训系列化

自 2011 年初至今，两位京剧教师已为全区小学音乐教师做唱段培训和京剧知识讲座共 20 次，平均每学期 2 次，“十二五”期间，利用 5 年多时间，共为教师培训曲目 20 首，相信有了这些培训，普通音乐教师的京剧演唱和知识技能定会有所提升。

二、结论与对策

1、培训师资队伍

现在的中小学音乐教师大多数来自于中等师范学校和高等师范学校的音乐专业学生，他们在校期间接受的是西方音乐教育模式的音乐教育，对民族音乐缺乏学习，对京剧艺术更是知之甚少，有些年轻教师由于受社会音乐大环境的影响，受流行音乐的冲击，自身对京剧艺术就不接受，更谈不上学习和喜爱。如果由他们进行京剧教学，好似在做“无米之炊”。而教师又是教学的关键因素，没有教师的“能”，哪有学生的“会”？针对这种情况，自 2011 年初至今，我们聘请了我区两位京剧专业教师，为全区小学音乐教师做系列性的唱段培训和京剧知识讲座，平均每学期教唱京剧唱段 2 个，京剧知识讲座 2 次。截止到“十二五”结束，利用 5 年多时间，共为全区教师教唱曲目 20 个唱段，开设讲座 20 次。学习的唱段中传统唱段有《苏三起解》《卖水》《牧虎关》等，现代京剧有《我们是工农子弟兵》《都有一颗红亮的心》《今日痛饮庆功酒》等；学习的京剧知识有行当、服装、唱腔、板式等。

有道是：“工欲善其事，必先利其器”。全区将近 140 位小学音乐教师通过这五年的培训，无论在京剧演唱技能上，还是京剧知识学习上，都有了长足的进步。特别是年轻教师在情感态度上发生了转变。教师的进步，带来京剧教学的可能性，因为教师们可以做“有米之炊”了。

2、选择课程内容

原北京市所给出的 22 首作品是面向中小学生的，小学阶段没有明确的曲目，更没有分年级的教学内容。几年来，在我区的教学实践中，专业教师通过对古典及现代京剧曲目的挖掘和整理，制定了从三年级至五年级的教学内容，（由于一、二年级学生比较小，对唱腔把握有困难；六年级为毕业年级，没有只有一节音乐课，课时受限，没有列入课程范围。）力图做到分年级，依据学生年龄特点和曲

目特点选择作品，见表（一）。

表（一）京剧课教学曲目

三年级	教学内容	课时
第一学期	《报灯名》、《赤桑镇》、《苏三起解》、《今日痛饮庆功酒》、《奇袭白虎团-趁夜晚》	10 课时
第二学期	《牧虎关》、《三家店》、《卖水》、《红灯记》、《沙家浜-要学那泰山顶上一青松》	10 课时

四年级	教学内容	课时
第一学期	《红灯记-穷人的孩子早当家》、《红色娘子军》 《铡美案上》、《姚期》、《穆桂英挂帅》	10 课时
第二学期:	《智取威虎山-我们是工农子弟兵》、《凤还巢 1》、《凤还巢 2》、《定军山》、《铡美案下》	10 课时

五年级	教学内容	课时
第一学期	《将相和》、《空城计上》、《打龙袍》、《锁麟囊》、《红娘》	10 课时
第二学期	《空城计下》、《奇冤报》、《智斗》、《生死恨》、《智斗》	10 课时

在小学三—五年级三年的音乐课程中，补充京剧课时共 60 节，选取现代、古典京剧唱段共 28 首，其中现代京剧 8 首，占总数的 29%，古典京剧 20 首，占总数的 71%。曲目难度由易到难。通过教学实践，基本上适合学生演唱水平，大部分学生可以接受。在教唱曲目的同时，教师进行京剧知识的讲解，使学生在学唱段的同时，掌握京剧知识，了解京剧文化，从而走进京剧世界。

例如：四年级《穆桂英挂帅》一课的“教学目标”是这样制定的。

（1）学唱唱段《穆桂英挂帅》，感受主人公的爱国精神，并能用行腔表达出人物的心情。

（2）复习西皮流水板式；学习唱段中的尖团字。

（3）能用甜美的声音而富有表现力的声音演唱，表现唱段内容，提高演唱能力及表现力。

这样的教学目标，四年级学生是可以达成的。

3、创建教学模式

（1）创新课型

课型确定：经过几年的教学实践，我们梳理出京剧课的两大学型：即京剧欣赏课和京剧学唱课，这与音乐教学中的欣赏课、唱歌课是非常一致的。

男、女生分班教学制度。同年级两个班平行上课，男生由花脸老师授课，女生由旦角老师授课。这样的课型安排，创新了原有的班级授课模式，利用“拆班重组”的方式，使学生的京剧学习更加精准和专业，加之学校配备京剧专业教室，使学生的京剧学习更加顺畅。

(2) 教学实施

以三年级为例：两个班同时上课，将男女生分开。女生班学习花旦唱腔《卖水》，与此同时，男生班学习生角唱段《沙家浜——要学那泰山顶上一青松》。女孩们用声音和身段表现着花旦的活泼可爱，男孩子们则表现着生角的阳刚威武。这样进行教学，主要是因为两种行当不仅具有性别之异，还具有不同的唱腔、不同的身段以及不同的性格特征，非常适合男女生分开学习。

4、结合课外资源

充分发挥中国京剧院，梅兰芳大戏院和首都博物馆京剧小戏楼在我区的资源优势，一些学校开展了课内外相结合的教学活动。部分小学利用社会大课堂资源，定期举办专业京剧艺术讲座、专场京剧演出。参与社会、学校、乃至国内外学生艺术交流活动，保持京剧学习的良好氛围；有些学校坚持长期的京剧艺术社团和兴趣班的课外活动，做好京剧社团学生的梯队、梯次建设与发展工作。课内学习激发了学生对京剧的兴趣，一些学生积极参加课外活动，而在课外学习的学生又成为课内学习的骨干，这样的良性循环将课内外有机地结合起来，为学生学习京剧，热爱京剧搭建了平台。具体情况请看表（二）：

表（二）课内外京剧活动统计表

全区小学 42所	走进社会大课堂 (场馆)	开设京剧社团、 兴趣小组	校内开办京剧 讲座	参加京剧演出
学校数	35所	22所	17所	15所
百分比	83%	52%	40%	38%

三、成果与影响

1、师资水平得以提升

我区小学共有专职音乐教师 136 人，参加测试人员为 98 人，培训前后对比数据如表（三）。

表（三）教师培训前后数据对比

项目 程度	喜欢程度			了解程度			演唱程度		
	喜欢	一般	不喜欢	知道较多	知道一些	几乎不懂	能唱几段	能唱几句	不会唱
培训前	13人 13%	66人 67%	19人 19%	3人 3%	45人 46%	50人 51%	4人 4%	61人 62%	33人 34%

培 训 后	69 人 70%	26 人 27%	3 人 3%	94 人 96%	4 人 4%	0 人 0%	85 人 87%	13 人 13%	0 人 0%
-------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

根据以上数据，我们不难看出，教师培训前后在对京剧的喜欢程度、了解程度、演唱程度三个维度上均有大幅度提高，特别是在“几乎不懂”和“不会唱”两方面，培训后数据比例为 0%。数据统计充分说明教师的京剧知识水平和演唱水平得以提升。而且，随着“了解”和“演唱”水平的提升，教师对京剧的喜爱程度也随之提高。

在课后调查反馈中，有的老师写道：“李老师今天为大家教授的唱段是程派名作“锁麟囊”中的唱段，老师首先介绍了戏曲所讲述的故事，深深感到我们的民族艺术，戏曲真的是“高台教化”。老师分析得很细致，从读尖字团字到整句读，唱谱子，欣赏名家演唱，到最后的“身段”都不遗余力。老师们学习的也十分认真。学习气氛非常好！”

“今天参加了京剧唱腔培训，经过一段时间学习，自己感到提高很大，原来基本张不开嘴到现在能跟着唱下来。自信心也增强了。”

“此次培训学习了京剧《锁麟囊》的唱段。小时候受爱听京剧的爷爷的影响，就知道这个故事，也很喜欢程派的演唱，今天能够亲自学习其中的唱段和简单的身段，十分感兴趣。虽然唱的、做的和老师差的很远，但也是乐在其中。”

“这次由陈老师教唱的‘我正在城楼观山景’一段，是京剧须生的经典唱段。由于从小受到父辈爱好京剧的影响，我非常喜欢这段唱腔。从小所听的不够系统，这次陈老师带着我们逐句演唱、分析。使我很有收获，尽管由于唱段长，只学了一半，但是，我非常期待下次的学唱。”

“每学期最爱区里的京剧课。两位教师的教学多年来已经形成系列，在他们的带领下对京剧从不感兴趣到喜欢。甚至还能随着老师唱上一小段，真的是很开心的一件事。”

目前，全区广大教师可以胜任京剧欣赏课教学，少数教师可以开展京剧唱段教唱教学。

2、学生兴趣被激发

“十二五”课题实施之前，我区仅有一所小学开设京剧课。五年来，随着师资队伍的培训，课程内容、课型的制定，配合社会资源的利用，我区小学已有超过一半数量的学校开设了京剧课。表（四）是一所小学五年级两个班学生在经历了 3 年的京剧学习之后的调查数据。

表（四）五年级学生调查反馈

	全	喜 欢	喜 爱	小学阶	喜欢的原因	不 喜欢
--	---	-----	-----	-----	-------	------

班级	班 人 数	京 剧 人 数	率 (%)	段 印 象 最 深 的 唱 段		的 原 因
五年 三班	40	38	95%	《卖水》 《红灯 记》《铡 美案》等	京剧曲调有风味，丰富好听， 很独特，了解很多知识。是 我们的国粹，体现民族特点， 有好多故事情节。	节 奏 有 些 慢，不 好 唱
五年 七班	41	40	97.5%	《报灯 名》《卖 水》《苏 三起解》 《铡美 案》等	好听，可以学习文化，服装 漂亮，脸谱有意思，令人陶 醉，能在世界上代表中国， 有自豪感。	不 流 行， 节 奏 感 不 强。

通过三年的系统学习，学生的喜爱率达到 95% 以上，这让我们感到欣慰！数据告诉我们：不是学生不关注京剧，是没有人引导他们去关注；不是学生不喜爱京剧，是没有人传授给他们！

四、改进与完善

师资水平仍待提高。尽管区里每学期为全体教师培训两个唱段及专业知识，还是不能买足教师提高专业水平的要求，很多老师上京剧课还停留在欣赏课层面，讲得多，练得少，不能给学生以好的示范，造成学生不能深入学习京剧。

课时受限。一个完整的京剧单元一般需要 2—3 课时，小学 1—5 年级每周 2 课时，全学期能达到 25 课时左右（刨去节假日和各种活动所占），音乐教材内容完全能充满这 25 节课。这样看来，京剧教学内容一个学期只能上一次，从数量上看不足以对学生产生较大的影响，因此，在课时规划上尚有难度。

音视频资料缺乏。教师授课中大多不会自己范唱，也不会用京剧专用乐器伴奏。因此，教学需要大量的音视频资料辅助教学，而这部分资料不太好找，有些老师从网上下载一些音视频清晰度不佳，教学效果不理想。特别是一些曲目的伴奏音乐很难找到，老师学生只能“干唱”。

鉴于以上问题，我们的时间和研究还将进行下去。

五、成果细目

一、教师讲座

(一) 李小妹老师

《苏三》、《猛听得》、《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《桃花村》、《锁麟囊》1、《锁麟囊》2、《锁麟囊》3、《生死恨》、《红娘》。

(二) 陈肖艳老师

《牧虎关》、《铡美案》、《挑期》、《三家店》、《定军山》、《将相和》、《空城计》、《红灯记》、《今日痛饮庆功酒》、《奇袭白虎团》。

二、曾获奖项

(一) 李小妹老师

1、2012年《生死恨》荣获西城杯一等奖；

2016年《锁麟囊》荣获西城杯一等奖。

2、历年指导学生获奖：第一届——第七届（2010年——2016年）“国戏杯”学生大赛，均有学生荣获个人一等奖，以及集体一等奖和教师指导奖。

3、2016年第十九届北京市西城区艺术节荣获：

西城区艺术节一等奖

北京市艺术节金奖

西城区艺术节学生个人大赛一等奖。

4、2012年，李小妹老师被聘为中国电视师范学院卫星电视教材《中小学京剧进课堂案例与评析》执教教师。

(二) 陈肖艳

2016年荣获第十九届西城区艺术节优秀教师指导奖。

三、获奖论文

(一) 李小妹

1、“京剧进课堂”实施的思考》荣获西城区音乐教学专业委员会2013年优秀论文一等奖；

2、“京剧进课堂”实施的思考》荣获北京市2015-2016学年度基础教育科学研究优秀论文三等奖；

3、2012年，京剧课《卖水》作为教学范例纳入中国电视师范学院国家卫星电视教材《中小学京剧进课堂案例与评析》中，已在中国教育电视台向全国播出。

(二) 胡雪

2015.6 论文《京剧进小学课堂策略研究》荣获西城音乐教学专业委员会一等奖

2015.8.16 撰写论文《教师做好学生走进国粹的媒介》获北京市第七届“京研杯”教育教学研究成果三等奖

2016.9.16 撰写论文《学生课程改革促传统艺术传承》获北京市第五届“智慧教师”教育教学研究成果一等奖。

(三) 翟欣

2015年8月：论文《小学音乐课中开设京剧课的实施途径与效果分析》获北京市第七届“京研杯”教育教学研究成果一等奖。(北京市教育学会 2015年8月16日)

2016年2月：论文《小学音乐课中开设京剧课的实施途径与效果分析》获得北京市参加全国第五届中小学生艺术展演活动艺术教育科研论文评选二等奖。(北京市教育委员会)

2016年10月：论文《京剧进小学音乐课堂实施途径的研究报告》荣获北京市中小学第九届《京美杯》征文一等奖(北京市教育委员会体育卫生与艺术教育处 北京市教育学会中小学美育研究会)

四、发表论文

翟欣

2016年9月：论文《京剧进小学音乐课堂实施途径的探究》发表在《基础教育论坛》杂志上。(辽宁北方教育报刊出版有限公司出版 2016年21期 下旬刊)

北京市教育科学规划课题成果公报