

《昆曲艺术进课堂的实践研究 ——以小学音乐教学为例》 课题结题报告

昆山市玉山镇第一中心小学 殷烨

一、课题研究背景

昆曲历史悠久，源远流长。中央音乐学院院长王黎光说作为他们学校要承国学，扬国韵，育国器，强国音。其实他说出了每一个有责任的音乐教师的心里话。虽然我知道昆曲精致到极处就不免式微。昆曲是雅文化美学追求的浓缩、代表与象征。而雅文化的衰落也必然导致昆曲走向衰落。现在的时代条件下也不可能绝大部分的人都喜爱昆曲，世界范围内的文化下移必定会让昆曲遭受灭顶之灾。这种尴尬或许是无法改变的，但毕竟这个世界上也有许多人会去追求这种高雅大美。这一缕馨香自会绵延不绝。源于昆山的昆曲是美的，正所谓“大好昆山，大美昆曲”。我们玉山镇第一中心小学是江苏省一个艺术特色学校，承担省级课题“传承昆曲艺术，构建特色校园文化研究”的任务。早在上世纪八十年代就成立小昆班，到中南海，人民大会堂和世界各地演出展示。小昆班由专业苏昆剧团退休教师教授，但绝大部分的学生只是听说而没有接触。昆曲艺术虽说是非物质文化遗产，但面临着重大生存危机，广大群众尤其是中小学生对昆曲缺乏了解，昆曲市场不断萎缩，因此，培养未来一代又一代昆曲艺术的接班人迫在眉睫。总是期待着让百年绝唱，弥漫绵延不绝的幽香，在举手投足中把所有学生期待的眼神照亮。我们要不忘本来，吸收外来，面向未来，

能发出昆曲的好声音，传承民族文化瑰宝的不只是音乐艺术家，一定会有你，有我，有我们所有人。昆曲艺术进入小学音乐课堂的深远意义，让学生了解自己文化传统，通过博大精深的昆曲艺术浸润学生的艺术心灵，把内在修养、素质文化和艺术心境相统一与融合，对中国民族文化遗产与积累作出贡献。

二、课题理论研究

1. 课题研究界定

昆曲：昆曲历史悠久，影响深远，它有着独特深厚的东方传统，具有永恒的魅力。昆曲作为中国最古老、悠久的戏曲艺术之一，有着丰厚的文学积淀、纯粹的演唱和精湛的表演技法

昆曲艺术：人类口述和非物质文化遗产代表作。昆曲艺术在文学、戏剧、音乐、舞蹈甚至美术方面都有极大的关联研究、学习和借鉴价值，昆曲艺术对后来的京剧和众多的地方戏曲产生过深远的影响，被誉为“百戏之祖”，是中国戏曲艺术的集大成者。包含着中国古代的社会生活知识，包含着中国人民高尚的道德品质和优美情操，包含着中华民族的美学思想。昆曲艺术不仅是我们民族的传统文化经典，也是世界文化的经典。

进入小学音乐课堂：如何把昆曲艺术引入课堂，以小学音乐为例，探讨了在小学生中传承的意义和教学模式的革新。从念白、身段、唱词等方面着手，实现昆曲、学生、教师之间的共情艺术。大部分人离昆曲艺术相望甚远，更迫切需要在小学开始进行昆曲艺术修养的普及和推广，重视培养学生艺术技能的同时培养其昆曲文化涵养与学识才

情。小学生对于新生事物的好奇旺盛，对于知识汲取的速度很快，丰富的昆曲艺术将会对小学生的一生有着至关重要的影响。通过课堂的实践教学，让昆曲更好的走近学生、走进校园、走入课堂，非常值得在小学音乐课堂中进行传播和教学研究。

2. 研究的目标、方法

研究的目标：

- 1、以昆曲艺术为契机培养小学生的人文情怀和美育素养。
- 2、初步了解昆曲，唤起小学生对昆曲学习的兴趣。
- 3、通过昆曲片段让小学生初步知晓昆曲高低抑扬的语音语调特征、领略昆曲清丽典雅的唱腔特征、品味昆曲轻灵优美的表演特征。

研究的重点：通过多种实践方法把昆曲艺术引入小学音乐课堂。让学生知晓小到一哭一笑、一嬉一妍、举手投足，大到人物造型、舞台布景等。对昆曲艺术一无所知，不懂为何一句话要唱那么久、旋律要那么绕、走路怎么是那样姿态等，逐步感悟到昆曲的魅力。这种“落差”就为我们的昆曲教育提供了可能和必要。

研究的方法：

1. 本课题以行动研究法和文献分析法为主。

行动研究法：在教与学的过程中，边实践，边探索，边检验，边总结，边完善，把研究与实践紧密地结合起来，最终形成一套系统的有效教学策略体系。

文献研究法：搜集有关资料，借鉴已有的研究成果和经验教训，找到研究新的生长点，为本课题研究提供新的方法和理论依据，并制

定研究目标与实施方案，在课题研究过程中修正研究的方向等目的。

2. 本课题以经验总结法和调查法为辅。

经验总结法：寻找各种有经验并对昆曲艺术进课堂有一定研究的事、人、写作。发掘其普遍意义，探求出昆曲艺术进小学音乐课堂中概念建构的策略、方式，揭示带有普遍性的规律。

调查法主要调查本课题研究之初课堂教学的现状、师生理解情况以及对研究过程中、研究之后的状况进行详细跟踪调查，为研究的顺利进行提供事实性依据。

三、课题研究实践探索

（一）调动学生学习的热情，培养学生的学习兴趣

1. 从故事出发，激发好奇心

在当代，听昆曲的大多是老年人，年轻人更喜欢快节奏的流行、说唱音乐，或者动作、表演比较激烈的摇滚音乐，对昆曲等戏曲表演并不关心。因此教师在引导小学生学习昆曲的时候，不能操之过急，直接给学生灌输昆曲的知识；教师可以循序渐进的培养小学生的爱好，为小学生坚持学习昆曲打下扎实的基础。昆曲中有许多动人的故事，教师可以先引导学生了解昆曲中的故事，激发学生的好奇心，然后导入昆曲的教学。

以《牡丹亭·游园》为例。教师在引导学生学习这一段的时候，可以先让学生了解《牡丹亭》的故事。教师可以在教学之前布置任务，让学生搜集了解《牡丹亭》的故事，也可以在教学时利用多媒体为学生展示《牡丹亭》的故事片段。像有的学生是直接利用网络搜集资料，

通过资料学生了解到《牡丹亭》讲述的是官家千金杜丽娘对梦中书生柳梦梅倾心相爱，竟伤情而死，化为魂魄寻找现实中的爱人，人鬼相恋，最后起死回生，终于与柳梦梅永结同心的故事。学生在了解了故事之后，会因为故事的跌宕起伏、剧情离奇而对昆曲《牡丹亭》产生好奇心。这时候教师引导学生学习《牡丹亭·游园》，学生会更加热情和积极，在学习的时候也会更加深入的探究。

2. 搜集昆曲资料，了解昆曲

教师在引导学生学习昆曲之前，可以搜集昆曲的资料，在课堂教学的时候使学生先了解昆曲在我国的发展历史。教师在引导学生了解昆曲之前，可以先为学生展示昆曲表演的片段，创设导入情境；在引导学生了解昆曲的过程中可以让学生将昆曲与其他戏曲对比，使学生对昆曲有初步了解。

比如教师在引导学生学习《牡丹亭·游园》的时候，是一边唱一边出场的，其中还有《游园》的伴奏旋律。教师给学生展示了一个片段之后，让学生说一说自己唱的是什么，学生回答是昆曲，这时候教师为学生介绍昆曲。昆曲被称为“百戏之祖”，因为它是我国最古老的剧种之一，对其他剧种产生了深远的影响；昆曲与古希腊戏剧和印度梵剧并称为世界三大古老戏剧，但希腊和印度的戏剧都已绝迹，而昆曲依然在发展。在介绍了昆曲的历史之后，教师为学生展示一段昆曲的片段，然后再给学生展示其他种类戏曲的片段，像京剧、越剧、黄梅戏等，让学生进行对比；学生通过对比会发现其中的异同，像昆曲唱牌子，京剧只有部分会借鉴，但大部分不唱牌子。教师引导学生

了解昆曲的历史，会使学生了解到昆曲的灿烂辉煌，进而激发学生的爱国主义情怀与学习热情，使学生在在学习昆曲的时候更加专注认真。

3. 通过课堂示范，降低学习难度

昆曲中有许多细节，对动作、唱腔的要求比较高，单纯的理论教学不仅难以使学生感受到昆曲的魅力，还会降低学生学习昆曲的热情，因此教师在引导学生学习昆曲的时候，需要通过亲身示范，使学生掌握昆曲表演中的细节。教师做好示范，可以拉近与学生之间的距离，培养学生的热情，使学生在在学习时更加专注认真，最终有利于促进学生掌握动作与唱腔。

昆曲中的每一个动作都具有一定的意义，而且有些动作必须做到位才能够展示出其优美；而在唱腔中，每一个字都有其规律，学生在教师的示范指导下，才可以更好的掌握其中的规律。比如在学习《牡丹亭·游园》的时候，学生需要学习《游园》中的第一句，感受昆曲的唱腔特点；另外学生还要学习其中的韵白与身段。教师在引导学生学习的时候，就可以为学生示范，像兰花指的教学。兰花指需要区分性别，昆曲中旦角的兰花指有数十种，教师为学生一边演示一边解说，大拇指与中指指节微贴，虎口自然与手掌合拢，以中指为主要用力点，带动其余三指指尖上翘的形态。教师通过直观的动作展示，使学生理解兰花指动作中的每一个细节，有利于学生更好的掌握昆曲中的动作。教师示范，使学生在在学习的时候有可以模仿的模板，有利于降低学生的学习难度，培养学生的兴趣，提高学生的学习效率。

（二）利用网络技术，开展开放式学习

1. 利用信息技术，开展教学

教师在引导学生学习昆曲的过程中，可以利用信息技术为学生展示一些昆曲的片段，然后对昆曲的故事内容、唱腔动作、细节展示进行描述和分析。小学生在刚刚接触昆曲的时候一无所知，教师利用这种形式引导学生学习，可以使学生奠定一定的理论基础，在之后的学习中更加系统化。通过一些经典故事传说改编成简单的昆曲艺术学唱与表演，在文化课上学习昆曲艺术的咬字吐字，在校园广播中穿插昆曲的选段，每天身边耳濡目染昆曲艺术。

比如在引导《玉簪记》的时候，教师先为学生描述了《玉簪记》的故事情节。《玉簪记》讲述的是道姑陈妙常与书生潘必的爱情故事，故事发生在宋朝年间，由于靖康之难，开封府丞的女儿陈妙常在金陵女贞观出家，却遇到了落第书生潘必，潘必是观主的外甥，在被发现与陈妙常的感情之后被观主逼参加考试，陈妙常知道后赠他一只玉簪，后来潘必考试通过做官之后与陈妙常结为连理。教师为学生讲述了故事之后，利用多媒体为学生展示了昆曲《玉簪记》的片段，并进行分析。像《琴挑》中《懒画眉》的曲调淡雅悠闲；其中陈妙常弹琴，潘必情不自禁那一段展示了爱情中青年人热烈的心情；在《问病》中《山坡羊》用哭撇的腔调唱出来更显悲切。教师利用多媒体技术进行分析，在一些细节处可以停下来让学生仔细观察，还可以通过引导学生反复聆听使学生感受其中的韵味，大大提高了学生对昆曲的理解，提高了学生的昆曲水平。

2. 学生描述分析，加强练习

教师在利用多媒体为学生展示了如何描述与分析昆曲之后，可以让学生按照这种系统的知识进行练习。教师可以让学生自己搜集一些昆曲的片段，然后上传到多媒体上，进行描述和分析；其他学生则作为观众进行赏析和聆听，在分析之后教师可以让学生交流与探讨，说明自己的见解。

比如有的学生选择了《十五贯》，学生将昆曲《十五贯》上传，然后描述其中的故事情节。《十五贯》讲述的是熊氏兄弟遭受冤案被判死刑，在被处刑的前一夜托梦苏州知府，最后平反冤案的故事。学生在讲述了故事情节之后，开始分析《十五贯》中的一些昆曲表现。学生首先分析了其中的人物，像娄阿鼠，他不是一个简单的反面人物，其中更是极尽展示了他的狡猾与可笑；然后分析了唱腔，像“对恶人，理当严惩；若姑息，是非怎明”这一句中，“是非怎明”以重音强调，表明了官员的刚正不阿。学生模仿教师的方式独立完成描述与分析，得到了充分的锻炼。教师就学生的描述和分析进行点评和指导，使学生进行补足，进一步促进了学生对昆曲知识的掌握。

3. 通过表演形式，表述自己观点

除了上传一些名人表演的昆曲视频片段以外，学生还可以先观看和了解一些昆曲片段，然后按照自己的理解进行模仿，并录制成视频，上传和分享。在课堂上学生讲解自己每一段的表现和理解，让教师进行点评。在这个过程中学生不仅深入理解了昆曲故事中的情感，明白了昆曲唱腔身段对故事的表现形式，同时也会提高实践能力。

比如学生模仿了《牡丹亭·游园》中的片段。《牡丹亭·游园》

中描述的是少女怀春的心情。学生注重了情绪的刻画，在唱的过程中配合上动作，展现主人公的心情。像在唱《醉扶归》的时候，在唱到“恰好三春无人见”的时候学生做出双眉微蹙的表情，作水袖甩动、抖动的状态，同时腔调上也逐渐减弱，展现出伤春的情感。学生一边展示自己的表演，一边讲解自己的实践过程中的心得与理解。教师就学生的表演进行点评，与学生一起讨论一些对剧情的理解与表达形式。像其中的《绕地游》部分，教师认为学生可以将少女苦闷彷徨的心情展示的更加明显一些，同时动作可以更加柔软一些，表现出少女的身段。这种开放式的教学，不仅可以激发学生的学习热情，还可以使学生在实践中得到锻炼，最终促进了学生昆曲水平的提升。

（三）丰富练习方式，深刻昆曲艺术的学习

1. 赏析昆曲魅力，提升审美

学生在学习昆曲之前，可以先赏析昆曲中的故事、唱腔、动作，感受昆曲中的魅力，品味昆曲中的细腻情感，在赏析的基础上建立审美，然后进行模仿和斟酌。教师在开展教学时，可以引导学生赏析昆曲，使学生在教师的指导下感受昆曲中情感的细腻表达、身段与舞蹈的结合、音节与声韵的回环流转，在此基础上引导学生练习。

比如在学习《牡丹亭·游园》的过程中，教师可以引导学生从故事人物情感、背景律动、唱词乐曲、动作身段进行赏析。教师先引导学生观看了《牡丹亭·游园》的片段，然后让学生说一说自己觉得这一段哪一部分比较美。有的学生说对其中的兰花指印象深刻，兰花指使得人物更加秀气和娇美；有的学生其中的唱词比较美，“原来姹紫

嫣红开遍，似这般的都付于断井颓垣”，通过情与景的矛盾构建，显示了杜丽娘对自己生命的感叹与惋惜，具有极大的艺术效果；还有的学生说其中的背景与故事极为贴切，有一种置身其中的感觉。在学生赏析了昆曲中的内容之后，教师引导学生进行模仿和练习，通过与视频片段对比，感受自己的不足，逐渐调整，掌握昆曲中的一些技巧。学生细细品味，感受昆曲中的魅力，提升了审美能力；通过斟酌与纠正，坚持练习昆曲中的技巧，最终促进了学生昆曲学习水平的提升。通过昆曲特有的教学理念，制定能有效帮助学生昆曲艺术进小学音乐课堂的实践活动、方案、方法与手段。例如选择昆曲艺术知识篇、昆曲艺术经典篇、昆曲艺术创新篇，根据年龄段划分，难度逐一增加，让学生亲身体验与感受昆曲的意义和价值，在小学音乐课堂中引导学生汲取昆曲艺术原汁原味的状态，让学生参与演唱和表演中，在语言、肢体表现中体验昆曲艺术，在昆曲艺术中体验语言、肢体表现的魅力。

2. 设计微课内容，补充练习资料

昆曲中的动作、唱腔并不是学习一遍就可以掌握的，因此教师需要引导学生加强课下练习。在练习的时候，学生仍旧需要一定的指导，教师可以设计微课，在微课中展示每一个动作、唱腔，学生在自己练习时根据微课中的指导进行科学、正确的锻炼，可以提高学生的昆曲水平。

比如在学习《牡丹亭·游园》的韵白时，教师在课堂上引导学生掌握一些要领，然后要求学生在课下进行练习。在学生练习时教师为学生提供微课指导。像在“不到园林怎知春色如许”中，断句是“不

到园林\怎知\春色如\许”，其中“怎知春色如许”中音调先增强，到“如”逐渐减弱，“许”字拖长音，另外一些字的发音也与普通话中的发音有些区别；教师将一句内容拆解，一边讲述每个字的起承转合，一边进行示范；在这个过程中教师还可以加上动作演示。教师为学生设计微课，使学生在平时练习时不用再局限于教师的现场指导，而是可以随时应用微课斟酌，揣摩昆曲中的一字一句、一举一动，这样既方便了学生的平时复习，也使学生在练习昆曲的过程中加入了自己的理解，最终不仅可以促使学生掌握昆曲中的一些唱腔与动作，还可以促进学生思维的发展。

3. 丰富练习方式，评价反思进步

教师在引导学生学习完昆曲片段之后，要布置课后练习，引导学生在练习中加强对昆曲的掌握。在这个过程中，教师可以让学生将自己的练习以视频的形式录制下来，这样教师可以结合学生的练习视频了解学生对昆曲的掌握情况，还可以对每个学生提出针对性的意见，通过评价与反思促进学生的进步。

比如学生学习了《皂罗袍》这一段，教师让学生在课下练习，并将自己的练习视频上传给教师。教师一一检查学生的练习情况，根据学生的表现进行点评。像有的学生在唱“遍青山啼红了杜鹃”这一句时，习惯性的将“红”字与前后两字连音；有的学生在唱“原来姹紫嫣红开遍”这一句时的抖腔掌握的不太熟练；还有的学生在唱的时候有些字的发音不标准。教师结合学生的问题一一分析，并使学生有重点的练习，可以促进学生对昆曲唱腔的掌握。另外学生在唱的时候自

已难以感觉到其中的错误，将练习过程以视频形式录制下来，可以自己寻找不足，并进行改正，最终提高学生对昆曲唱腔的掌握。

4. 组织实践活动，完成大型昆曲表演

教师在引导学生学习完昆曲之后，还可以组织学生集体合作，进行大型昆曲表演。学生在准备大型昆曲表演的过程中，需要熟练掌握昆曲中的强调、念白、故事情节、动作身段；除此之外，故事中的背景布局也需要学生精心策划。学生在准备大型表演的过程中会得到充分的锻炼，最终可以促进学生对昆曲的掌握。多增加校内外昆曲艺术的交流讲座、出去观摩昆曲艺术的表演活动等。也是昆曲艺术传播的重要内容。

比如学生在学习完《牡丹亭》之后，教师引导学生进行表演。教师先将学生分为不同的小组，像导演组、道具组、表演组；而表演组中每个小组表现的片段也各不相同，像有的是《游园》，有的是《惊梦》，有的是《离魂》，每个片段中只选取一个或两个经典的部分进行表演。在分完小组之后，教师引导学生讨论与交流，设计表演形式，像有的学生认为在设计背景的时候，可以直接利用多媒体技术投射电子背景，也有的学生认为在设计背景时应该寻找一些道具材料融入表演中，使得表演更加贴合。在学生设计完表演形式之后进行排练，在排练的过程中学生协调同组之间的默契，调整自己的状态，加强动作与唱腔的练习，最终进行表演。教师组织大型表演活动，使学生在准备阶段了解了舞台背景的布局，提高了交流与合作能力，得到了充足的锻炼；学生上面表演的时候下面还会有一些观众，用来提高表演

的真实性，这种方式使学生在实践中得到锻炼，同时学生在完成表演之后会获得一定的成就感。教师组织学生进行实践表演，既使学生得到了锻炼，同时又给予了学生信心，最终提高了学生的昆曲水平。

四、课题研究实施效果

1. 通过博大精深的昆曲艺术浸润学生的艺术心灵，把内在修养、素质文化和艺术心境相统一与融合。让学生学习昆曲过程中不断生长与强化，使之成为人生中不可多得的一段宝贵财富，也有可能会有学生会走上对昆曲的探索之路。

2. 撰写昆曲相关教案和论文，让理论的支持丰富昆曲进课堂的实践操作。让授课教师不断反思和认知昆曲教学内容，不断修正和提高教学手段。

3. 开展多样化的昆曲表演舞台，让学生把所学知识和技能串联起来，展示给观众。或者去欣赏专业昆曲表演家的演出，让昆曲传统文化能够在一代代学生中传承与发扬。

参考文献：

1. 明·魏良辅《南词引正》

2. 周来祥《论美是和谐》

3. 余怀《寄畅园闻歌记》

4. 苏珊·朗格《情感与形式》

【注】以北方昆曲剧院董萍、黄振义演出为例

5. 祝肇年《情境交辉——谈〈西厢记长亭送别〉随感》《陕西戏剧》1981 第七期

6. 贺新辉 西厢记鉴赏词典《长亭》中国妇女出版社 1990 年版

7. 毛正天《中国古代诗学的情景论》

8. 章培恒/骆玉明主编《中国文学史》下（复旦大学出版社）44 页

9. 北京师范大学四院校编《普通心理学》第 421 页

10. 北京师范大学四院校编《普通心理学》第 218 页

11. 胡斌. 今现代昆曲教育研究【D】. 上海：上海戏剧学院；2010.