

让学生走近戏曲

——中学戏曲教育要突出戏曲特色

◎李 莉

(上海戏剧学院 上海 200040)

摘要 本文以教育部提出“京剧进中小学”为切入点,详细分析了戏曲教育对于中学生的必要性,对于中学戏曲教育所能采用的方法和手段提出了一些可行性建议,本人观点认为:对于学生来说,让戏曲进校园还不如让学生自发走进戏曲。

关键词 中学教育 戏曲艺术

中国是世界文明古国之一,拥有着辉煌灿烂的文明。中国古典戏曲是中华民族文化的一个重要组成部分,它以富于艺术魅力的表演形式,为历代人民群众所喜闻乐见。而且在世界剧坛上也占有独特的位置,它与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。

戏曲是一种将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技熔于一炉、高度综合的艺术,一种载歌载舞、写意传神的艺术。在漫长曲折的发展历程中,戏曲形成了繁多的声腔系统,造就出灿若群星的艺术家,积累了数以万计的剧目,形成了唱、念、做、打,手、眼、身、步、法“四功五法”等独特的表现手段和独树一帜的美学特征。直到今天,全国仍有200多个剧种活跃在戏曲舞台上。

2001年5月18日,联合国教科文组织宣布首批“人类口头遗产和非物质遗产代表作”名单,中国昆曲获全票通过,名列榜首。这是全世界对昆曲在人类文化传承中的作用、价值、地位的认可。近年来,青春版昆曲《牡丹亭》的上演,《长生殿》的全本搬上舞台,“高雅艺术进校园进社区”等等一系列戏曲活动着实让戏曲火了一把。

08年初,教育部提出在全国10个省市中小学开展京剧进课堂试点,每个试点省市将20所中、小学作为试点校,学生将学唱15首京剧经典唱段。此举引来各方争论,或说了解传统文化有利,或说增加学生学习负担有弊。无论是利弊如何,此举出发点大家都认同,即弘扬民族文化,振兴戏曲事业。同样,戏曲教育也走进了高中语文课堂。新版高中语文教材第四册里用一个单元的篇幅选了四篇古代戏曲作品,对戏曲艺术做了一个简要的介绍。

戏曲艺术进入校园,对于戏曲来说,是培养观众群和接班人的好方法,对于中国来说,是保持传统艺术活力凸显民族特色的好举措,对于教师来说,更是培养学生创造力完善人格塑造的好帮手。

然而,戏曲艺术所传达的那种审美愉悦感以及陶冶情操的方式与现代化社会生活环境有较大的距离,作为学生,生活

在科技手段发达的今天,在电视、电影、演唱会等等已经让他们眼花缭乱的环境中,要他们能主动去听戏看戏非常困难,为了让戏曲艺术真正起到寓教于乐而不是让学生一味感到枯燥乏味,教师在教学过程中就必须把握戏曲特色,带领学生走近戏曲。

戏曲作为一种表演艺术,要了解戏曲最重要的就是要看戏。但是,看戏又不是简单的随便看看,只有在充分掌握好学生心理状态,有步骤有选择的引导学生看戏才能逐步使学生爱上戏曲艺术。

首先,要让学生对戏曲基本知识有初步的了解。要看戏,首先要能看懂戏,因此,看戏之前戏曲的基本知识是必须把握的。怎样让学生了解这些基本知识呢?讲授内容的深浅尺度是需要把握好的。同样是让学生了解剧种之间的差异,与其向学生介绍说“昆曲是融合北曲与弋阳腔、海盐腔等南曲诸腔于一炉,以曲牌体为主,其音乐特征‘流丽悠远、婉转缠绵、一唱三叹’”、“京剧是在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长逐渐演变而形成的。”等等,这样解释京剧和昆曲的区别,不如采用更直接,更浅显的告诉学生,最容易区分昆曲和京剧的方法就是看伴奏乐器,昆曲主要用笛子伴奏,而京剧用的伴奏乐器主要是京胡和锣。对于从未接触过戏曲的学生来说,能够了解到这些也就够了。也就是说,尽可能简化戏曲的各种专业知识,使学生容易懂的,容易运用,才能让学生在看戏的时候进一步消化学到的基本知识,反之,学生在学基础知识就听得云里雾里,在看戏的时候更不知所谓,那又怎能喜欢上戏曲呢?

其次,要有选择的让学生看戏。让学生看戏目的是为了让学生喜欢戏曲,因此,在挑选戏曲方面就要充分考虑到学生的心态,选择符合学生兴趣,适合学生看的戏。

对于初次接触戏曲艺术的学生来说,选择观赏性较高的武戏是非常合适的。很多文戏场面就是一个人在台上咿咿呀呀唱上半天,学生既听不懂又看不到情节发展,当然就会感到索然无味。而武戏则不同,台上演员的精彩表演,往往一个亮

相就能博得台下观众的满堂彩，在演出武打的过程中，翻跟头、三节棍、九节鞭的对打功夫、“旋子”、“飞腿”、“朝天蹬”、“金鸡独立”等等一系列动作流畅的一气呵成，足以让学生对此看之入迷，流连忘返，从而对戏曲产生兴趣，愿意再次走进剧场看戏，愿意走近戏曲。

选择武戏是因为武打场面的观赏性高，同时，也可以选择一些情节轻松充满趣味的戏曲片段，让学生充分体会到看戏的乐趣，在笑声中得到艺术审美的极大满足。好比《女起解》中，苏三沦落风尘受尽侮辱，又蒙受不白之冤被解往太原府，但是，一旁善良忠厚诙谐幽默的崇公道却不停的插科打诨，两个人物一悲一喜、一庄一谐、一老一少、一丑一旦，形成了鲜明的对比和反差，戏剧冲突集中，情节诙谐幽默，学生看到的不是忆苦思甜的政治教育，而是怀着轻松的心情感受戏曲带来的愉悦。同样，无论是武家坡前夫妻间的调笑、萧太后审女婿、金玉奴棒打薄情郎、王有道跪地认错求情，这么多戏曲片段，都能充分体现出戏曲在其凝重、高雅的历史文化中也蕴含着贴近我们日常生活的“乐子”，而这些“乐子”是最容易为学生所接受，所思考，所体会的。

选择带有中国传统节日特色的戏曲，也会让学生感觉离戏曲更加接近。中国传统节日特色的戏曲，也就是所谓的“节庆戏”，这些剧目是根据中国传统节日创作出来的，而学生对于中国传统节日如春节、元宵节、端午节等等都是非常熟悉的，在学生熟悉的节日里让学生能观看到符合节日氛围的戏曲，无疑更有利于学生亲近传统戏曲。春节演《龙凤呈祥》、元宵演《灯彩戏》、端午节演《白蛇传》、七夕则演《天河配》等等，这些戏都符合中国民族独特的审美习惯，在适当的时候也有助于学生的接受。又如在端午节观看《屈原》，将端午节同纪念伟大爱国诗人的活动结合起来，还能对于培养学生热爱祖国的优良传统，增强民族凝聚力，具有独特的艺术作用。

第三，要让学生学会怎样看戏。当好一名“称职”的观众直接关系到看戏的效果，中国戏曲区别与西方话剧最大的特点就是它的写意性，因此，戏曲观众如果和话剧观众一样看戏，那么一场戏看完有可能会觉得毫无收获，因此，教会学生怎样看戏也是让学生主动走近戏曲的重要因素。

要置身戏外来看戏。西方话剧要求观众将自己和角色合二为一，彻底融入到角色中，从而体验角色所经历的事件，以达到净化情操的效果。而电视、电影则通过摄像机的视角来让观众看到被导演所设计好的情节发展过程。戏曲则不同，戏曲不要求观众对与角色的参与和替代，戏曲观众需要用第三者的立场，自由的选择自己想看的视角来观看情节的开展，场景的交替。因此，要让学生学会运用运用自己的视角来看戏，以跳出舞台的地位来看戏中的是非善恶，人物性格，也唯有这样看戏，才能体会到作品的主旨和作者所要传达的理念。

要参与戏中来看戏。戏曲艺术是以写意为主要表现形式，没有多余的舞台装饰，繁缛的布景道具，往往一桌两椅，世

间的一切就都由演员的表演展示在观众面前了，这就是所谓的“露其要处而隐其全”、“景愈藏，境界愈大；景愈露，境界愈小”的道理，也正如戏剧家李渔所说：“和盘托出，不若使人想象无穷耳。”只有在参与和联想中看戏，才能在品味和揣摩中得到极大的满足。因此，也就更需要让学生学会参与戏中来看戏。

再次，要结合学校的各门课程让学生在日常学习中能经常接触到戏曲。学校对学生的教学是整体的系统的培养过程，学校培养学生的目标是德智体美劳全面发展，那么，充分利用各种课程来让戏曲和教学互补互利，让戏曲充分的融入到学生日常的各门课程中去，既是让学生熟悉戏曲，喜欢戏曲的好方法，又很好的辅助了教学方法，丰富了教学内容。

结合美术课、音乐课，让学生动手动脑的能力得到充分发展。戏曲的美，体现在服装化妆、唱腔等多个方面，让学生从多个方面自己动手来创作戏曲的美，重现看过的戏曲的场景，对于学生深入的了解戏曲有很大帮助。比如京剧的脸谱，就是典型的传统艺术结晶，京剧脸谱被用来表示角色的性格善恶等等，中国传统审美习惯就是好人坏人性格分明，因此体现在脸谱上也就格外明显，让学生动手画京剧脸谱，从而让学生了解脸谱所传达的意义，体会中国传统审美的内涵，对于提高学生艺术素养也有帮助。同样，戏曲被改编成朗朗上口的戏歌，容易唱并且保留有戏曲的特色，在音乐课上让学生学唱，也有助于学生加深对戏曲音乐的体会。

选择特定的剧目辅助历史课的教学。戏曲产生至今，其最辉煌灿烂的时候是在元代以及明清两代，许多优秀的剧目都是那个时候创作出来的，因此，也就产生了很多题材表现历史的戏，如《贞观盛世》、《瘦马御史》、《春秋霸主》、《蔡文姬》、《东坡宴》、《桃花扇》等等，这些剧目，歌帝王之兴衰，抒将相之情怀，以现代人的眼光来俯瞰历史，又以历史的依托来对照现实，其中很多都是精彩、精致的笔墨，是对历史事件的集中提炼，又相当具有可看性，结合历史课的教学，让学生在学好中国历史的同时又加深对戏曲的了解。

戏曲工作者们在积极努力的让戏曲能更加大众化，更加平民化，而我们教育工作者在日常的教学活动中，更需要关注的是引导学生走近戏曲，戏曲对于学生来说并不是一定要学，不学不懂就是没有素质没有内涵的表现，而应该是因为戏曲好看学生喜欢看才要学要看要了解。让学生走近戏曲，为振兴戏曲艺术传承民族文化出一份力！

参考文献：

- [1]张发颖.中国戏史.学苑出版社,2003.
- [2]苏海坡.梨园那人那事.青岛出版社,2007.
- [3]京剧谈往录.北京出版社,1985.
- [4]欧阳予倩.欧阳予倩戏剧论文集.上海文艺出版社,1984.
- [5]毛时安.传统与发展.第四届中国京剧艺术节研讨会论文集.上海社会科学院出版社,2005.