

高校课堂教学 对戏曲传承的思考与实践

□李鲁平

中国戏曲作为一种完美的舞台表演艺术不但是中国文化的精华，也是世界文化的精华。当前很多人都在呼吁保护和振兴戏曲表演艺术，还把它列入到濒临失传的非物质文化遗产保护行列之中。事实上我们看到戏曲表演艺术不乏热爱的观众。我做过这样一个实验，将一些戏曲片段放给学生看，比如，评剧《花为媒》、河北梆子《钟馗嫁妹》、豫剧《花木兰》、昆曲《十五贯》，以及越剧的表演艺术和京剧各流派的典型作品等等，我在不作任何讲解的情况下播放，他们看得十分开心，对这种舞台表演艺术心领神会，即便是有些念白唱词听不太懂，却并不妨碍他们的欣赏。我还看到一个大学生独自在电视前聚精会神地看完整部京剧《红灯记》。可见戏曲艺术不是缺乏观众，而是缺乏对精品艺术的保护和宣传的力度，缺乏贴近现实生活的好作品。戏曲界要有培养自己的受众群意识，应该不断地拓展表演的题材和演唱艺术，既要推陈出新，又要保护经典，只有这样才是保护中国戏曲的最好办法，而高等院校的人文教育本身就是以继承我国传统文化为己任的，传承和教授中国戏曲文化更是有义不容辞的责任。

一、传承中国戏曲文化的意义

中国戏曲是一门综合艺术，无论是演员的唱念做打，还是乐队的吹拉弹奏，大有“沁人心脾”之感，更有“在人耳目”之悦，可谓赏心悦目。虚虚实实的舞台表演艺术，呈献给观众一份独特的审美感受。戏曲还是集中国传统文化于一身的表演艺术，虚拟的舞台道具，夸张的表演动作，抽象的人物脸谱，总给人无限遐想。戏剧舞台凝聚了中国几千年的文化，见证了中国古代文明的存在和发展，虽然戏曲已经不再是社会主流文化的代表，但是作为人类的一种非物质文化遗产，作为中华民族历史文化的标志，中国戏曲是需要我们花大力气去保护的。

作为非物质文化遗产，保护中国戏曲既不可以将其摆在历史博物馆里，也不能放在拍卖会上供收藏家们竞拍，只能是通过各种媒体的传播唤起人们对戏曲

的欣赏兴趣。我们则是通过教学让同学们全面认识和了解戏曲艺术，使学生们产生对戏曲的好奇，产生保护和传承中国戏曲文化的意识，从而达到保护戏曲的目的。

二、多媒体教学的不可替代性

戏曲艺术是一门综合艺术，它的教学过程需要大量地借用影像设备。在这点上，浙江工商大学先进的多媒体技术给戏曲课教学提供了非常大的帮助。我在教授中国戏曲课时，首先做了大量的剪辑工作，利用了图片、剧照和影像资料，给同学一种全新的感受。

元曲是同学们较为熟悉的，其中不少作家作品是学生们了解的。因此，课堂中讲解的重点应该是那些经典作品。针对剧本进行解读，从人物刻画、性格塑造、动作设计、故事情节的安排、舞台的表演等不同侧面予以解释。当然我们不是戏曲表演家，我们不可能在课堂上唱上几段、演上几出，我们给学生全面的戏曲知识，仅限于书本。可喜的是我们可以借助现有的多媒体技术，根据不同的需要有针对性地播放戏曲片断，不但可以活跃课堂教学，还给教学活动带来一种美感。课堂播放的戏曲片断事前都经过剪辑，片头配有解说词，中间有过渡衔接，很容易被学生接受。当学生们在全神贯注地欣赏这些精彩的戏曲片段时，从他们的惊叹声、笑声，甚至是一片寂静中，我们感受到的是戏曲的魅力。

三、如何利用多媒体上好戏曲课

如何利用多媒体上戏曲课，我们在这方面已经做出了有益的探索。

首先是充分做好课前的准备工作，这点非常重要。以往我们讲解戏曲课，备课主要是从文（作家作品）史（戏曲发展）两个方面做准备，有了多媒体教学设备之后，我们的备课就多了许多的内容。一是课件的设计，二是戏曲片断的遴选和剪辑，三是课堂讨论的设计和安排。

首先是课件的设计与制作。戏曲具有极强的可视性，所以我们在设计 PPT 时要考虑它会带给学生们怎

样的视觉冲击力,我们希望达到震撼的效果,所以第一张背景资料的选用就显得非常重要。我首选的第一张画面来自于白先勇先生主拍的昆曲《牡丹亭》,一袭白衣的杜丽娘青春靓丽,跪在冥王判官的面前,这个画面色彩非常华美,特点非常突出,每次打开《中国戏曲》的课件时,我总是听到来自学生的惊叹之声,课也就从认识这张画面展开。

我们还通过多媒体给学生提供包括巫祝表演、俳优表演、杂剧画面等,包括“巫”、“舞”的甲骨文字体以及我国出土的史前文化的部分器物,形象地揭示了我国戏曲的起源与发展的悠久历史,也使学生对中国戏曲发展的悠久历史有一个全新的认识,课堂教学效果非常好。

我们在讲解我国戏曲的发展,有时也结合先秦时期的诗歌。比如《诗经》里的《生民》、《那》,《楚辞》中的《离骚》、《九歌》等等,这些诗歌对探索戏曲的发展和演变非常有帮助,同时也把诗歌与戏曲的关系连在一起。

其次是对戏曲片的遴选和剪辑,这是能否上好戏曲课十分关键的环节。因为我们的《大学语文》课仅仅只有十七周的时间,用于戏曲的课堂时间不会超出两次课,也就是六个课时,这就必须要求我们课堂讲授的内容要有所取舍。播放整出戏是根本不可能的,一是时间不允许,二是学生没耐心。因此,必须要对相关的戏曲做出剪辑。市场上是没有这方面的光盘卖的,只有自己动手剪辑、编辑,然后做成光盘用于课堂播放,也可以拷到优盘或移动硬盘里,与课件做好链接,非常方便上课时应用,也非常容易把握时间。

利用多媒体教学需要事先设计教学活动。比如,讲解舞台表演艺术方面的内容,目的是让学生学会如何欣赏戏曲。事先就要设计课堂上播放哪个片段,是以说唱为主,还是以武打为主。确定播放的戏曲片断之后,还要设计与学生的课堂讨论活动,让学生有个学的空间。比如一堂戏曲欣赏课,确定播放评剧《花为媒》片段,这堂教学活动就要围绕着这个片段展开。在简单地介绍一下评剧之后播放《花为媒》片段,大约五六分钟的时间。接下来便是与学生的交流和讨论,引导学生去捉摸演员的舞台动作,包括眼神、手、脚以及手中道具的应用;引导学生欣赏演员的唱腔以及演员是如何表现人物性格的,还要提醒大家注意舞台表演的无中生有,通过演员动作想象出虚拟的情景,并根据学生的发言情况做进一步的讲解。之后再次播放这个戏曲片段,通过前后两次的播放,学生对戏曲的欣赏不但有了提高,有的同学还有所彻悟,基本达到预计的授课目的和要求。

四、戏曲剧目在教学过程中的取舍

哪些戏曲剧目可以供我们剪辑用于课堂播放呢?

我认为,一定要选用经典作品,这是一个原则。任何演绎的作品、搞笑的作品、低级趣味的作品,都不允许进入我们的课堂。我目前所选择的只有“四大名旦”的作品片段,京剧《三岔口》、《红娘》等片段,评剧《花为媒》片段,豫剧常香玉的唱腔片段,传统黄梅戏《天仙配》片段,昆曲《十五贯》片段,河北梆子《钟馗嫁妹》片段。

戏曲演员大多以念唱的功夫见长,而大段的唱词对目前的青年学生们来讲是比较难以接受的,如果没有一个“听戏”的氛围,学生们是很难有耐心听完一曲我们认为很美的唱段。所以,我们对戏曲的选取是有所取舍的,截取一些演员唱、念、做都比较精彩的部分,剪辑后加上片头解说词,舍去一些大段的唱腔,即便是非常好的也要忍痛割爱,再做一下链接,片段之间的连接用过渡技巧做好处理。比如,《红娘》戏中有崔莺莺让红娘给张生送书信一幕戏,其中就有红娘的大段唱腔,因为要表现的是待月西厢的过程,因此舍去,而直接连接到红娘与张生的一段表演,解读崔莺莺给张生书信中的诗,接下来的待月西厢就让大家有了期盼。教学实践证明,这种取舍是必要的,这样做的效果是避免了学生们对戏曲的排斥心理,让他们感受到了戏曲的美妙。我们还选取了一些精彩的舞台动作的表演,比如《三岔口》和《钟馗嫁妹》中的一段动作戏,学生们在欣赏时的惊喜感受与老外看到中国功夫时的表现一样。

虽然大学语文课不以欣赏戏曲为主,但是要想全面地展示中国戏曲的精华就有必要给学生提供可欣赏的戏曲,因此,对戏曲的选择和截取就显得很重要。虽然让我们在这方面花费的费用和时间都很大,却通过这些努力对中国戏曲如何进入大学课堂做了一个很好地探索。我们尝试着努力去让学生学会如何去欣赏戏曲,学会如何从戏曲中得到精神的愉悦,尝试着用这种新型的教学模式传授中国戏曲知识和文化,使中国戏曲和戏曲文化得以传承,使中国经典戏曲剧目得以保护。■

参考文献:

- [1]王国维.宋元戏曲史[M].上海:华东师范大学出版社,1995
- [2]陈建强,张国,张建.大学语文:只有改革才能赢得尊重[J].光明日报 2007/5/23(5)
- [3]傅谨.中国戏剧艺术论[M].山西:山西教育出版社,2003
- [4]余从,周育德,金水.中国戏曲史略[M].北京:人民音乐出版社,2003