

论高师音乐教育中加强戏曲教学内容的必要性

李晚春

(江南大学艺术学院 江苏 无锡 214122)

【摘要】日前,教育部办公厅印发了关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知,由此,戏曲进课堂问题又引起行内的热议。高师音乐教育是为基础音乐教育服务的,戏曲进课堂问题也给高师音乐教育提出了要求。但是,这似乎还未引起高师人的足够重视,为此,文章主要探讨加强戏曲教学内容的必要性,以引起人们的充分重视。

【关键词】高师音乐教育;戏曲;民族文化

日前,教育部办公厅印发了关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知,由此,戏曲进课堂问题又引起行内的热议。高师音乐教育是为基础音乐教育服务的,戏曲进课堂问题也给高师音乐教育提出了要求。但是,这似乎还未引起高师人的足够重视,为此,本文主要探讨加强戏曲教学内容的必要性,以引起人们的充分重视。笔者认为,高师加强戏曲教学,一是中小学音乐课堂的实际需要,二是更有国际大环境和戏曲自身的文化营养的内在要求决定的。就第二方面而言,笔者就此展开论述。

一、戏曲的丰富文化营养是不可忽视的艺术教育资源

戏曲是一种综合艺术,有着长久的文脉积淀,大致有以下几个方面。

1. 戏曲与诗歌

诗歌是人类最早出现的一种文学样式。我国古代讲的“乐”是诗、歌、舞的综合体,后来三者逐渐分离各自相对独立,再后来,戏曲又将诗歌舞综合起来演故事。

中国的文学艺术史表明,由诗而词,由词而曲,是中国民族诗歌演变和发展的轨迹,这是随着时代的变迁,人们审美要求的变异而引起诗歌变革所出现的更迭。

戏曲与诗歌关系最直接的部分是它的唱词。唱是戏曲的灵魂,因此,唱词便是戏曲剧本的灵魂。戏曲的唱词是诗歌体,是纯粹的诗的语言、诗的形式,与我国的传统诗歌一脉相承。

2. 戏曲与音乐

戏曲与音乐存在着不可分割的亲缘关系。原始音乐的形式是歌、舞、乐三位一体的乐舞,其中歌唱和舞蹈居有重要的地位。古代歌舞是戏曲最早的艺术源头,它一直可追溯到远古时代的巫觋歌舞、图腾歌舞。被视为戏曲萌芽的“三人操牛尾,投足以歌八阙”的“古葛天氏之乐”便是在巫觋歌舞、图腾歌舞基础上的新发展,它大大早于虞舜时代的乐舞《韶》和周代乐舞《武》。后来,歌舞逐渐增加戏剧因素,渐变而孕育产生新的艺术形式“戏曲”。

在戏曲的孕育、生成、发展过程中,从未终止过吸取歌舞艺术的营养以丰满自己,始终保持着“以歌舞演故事”的艺术个性与特征。正如梅兰芳所讲,戏曲“是建立在歌舞上面的”,程砚秋也说,中国戏曲“基本上是一种歌舞形式”。

戏曲是与“曲”即音乐有着无法割断的密切关系。现存的三百多个戏曲剧种,是以其音乐(器乐与声乐)的不同来区别的。另外,在戏曲中,“无声不歌”,即使是念白也是有韵律、有节奏的,近乎歌唱。更重要的是,音乐是戏曲的灵魂。一首词佳腔美的唱段,能使戏的思想升华。

3. 戏曲与舞蹈

舞蹈是人类创造的以自身的形体和表情为语言的艺术。戏曲与舞蹈是两门既相通又各异的艺术。戏曲是一门综合艺术,舞蹈是其中的一项艺术元素。

舞蹈进入戏曲,成为戏曲形式中的一元,它自身的独立性也就随之丧失。戏曲中的舞蹈自成体系,称为“戏曲舞蹈”。戏曲舞蹈脱胎于中国古典舞蹈与民间舞蹈,风格含蓄内向。戏曲舞蹈动作也以“圆、曲、拧、倾”为主。戏曲储存了中国古典舞蹈的表演手段与艺术素材,为构建中国古典舞蹈体系提供了活的艺术依据。

4. 戏曲与曲艺

曲艺是各种说明艺术的总称,是我国古代民间口头文学和歌唱艺术经过长期的发展和演变而形成的。它起源于民间,成长于民间,流行于民间,是我国传统的民间艺术。

曲艺的形成与成熟比戏曲早得多,其艺术形态和艺术手段与戏曲很接近。戏曲是在人们不满足于欣赏说唱故事,追求欣赏更赏心悦目的用歌舞演故事的情况下应运而生的。可以说,戏曲是叙事性歌舞的发展,曲艺的演进。

在戏曲形成以后,戏曲与曲艺一直互相渗透,互相吸纳,相互影响。

综上所述,戏曲是中国民族民间音乐中吸取其他三类艺术形式(曲艺、民族器乐、民歌)的集大成者,同时它也是一门囊括了众多艺术门类的综合艺术,戏曲与诗歌、舞蹈、音乐、曲艺都有着密不可分的联系,是我国民族文化的集中体现。

二、多元文化教育的时代背景对戏曲进课堂的呼唤

当今,人类已进入地球村时代,其主要特征就是,经济全球化,政治多极化,文化多样化。因此,世界多元文化主义已成为国际音乐教育发展的主要潮流,国际音乐教育在促进全球音乐教育信仰宣言中提出:“任何音乐教育体系都应接受由多种文化形成的音乐世界的存在事实,以及对其学习和理解的价值,并把这一观念作为音乐教育的新的起点。”“本土文化体现了民族灵魂的本质,并构成了此后文化发展的基础。”

面对这样的形势,我国正进行史无前例的课程改革。《普通高中音乐课程标准》中提出了六大模块的课程设计思路,这六大模块包括:音乐鉴赏、歌唱、演奏、创作、音乐与舞蹈、音乐与戏剧表演。在音乐与戏剧表演这一模块中,提出了“欣赏中国戏曲、中外歌剧、音乐剧及戏剧和影视配乐等,了解戏剧构成的主要元素,”“能够有表情地演唱我国的戏曲唱段,”“了解我国传统戏剧及中外歌剧的起源、发展、流派风格、主要代表人物及艺术成就,并能对其具有代表性的作品作出评价。”

作为基础教育服务的高师音乐教育,不能对此熟视无睹。尽管以往高师音乐教育中,戏曲在民族民间音乐这一课程中也占一个部分。但是,面对这样形式,显然我们有加强的必要。只有这样,才能符合当今音乐基础教育的发展要求。

三、非物质文化遗产保护的要求

非物质文化遗产又称无形文化遗产,主要指人类以口头或动作方式相传,具有民族历史积淀和广泛、突出代表性的民间文化遗产,它曾被誉称为历史文化的“活化石”,“民族记忆的背影”。

作为非物质文化遗产的一部分,中国戏曲产生、生长、繁荣于民间,贴近生活和广大人民群众,体现了中华民族所特有的生产方式、生活方式、道德观念、审美趣味和艺术风格,表现了中华民族强大的向心力和恢宏的气度。同时它还蕴涵着人与自然、人与社会以及人与人之间和谐相处的理念,以及仁爱孝悌、谦和好礼、克己奉公、舍生取义、勤俭廉正等中华民族传统美德元素,戏曲自觉不自觉地承担了传统文化宣传的载体,成为中国非物质文化遗产传播的手段之一。

非物质文化遗产的最大的特点是不脱离民族特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。它依托于人本身而存在,以声音、形象和技艺为表现手段,并以口口相传作为文化链而得以延续,是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分。因此对于非物质文化遗产传承的过程来说,人就显得尤为重要。

近年来,非物质文化遗产保护问题是世界性问题。各国政府都采取了一些保护措施。我国也先后公布了一大批非物质文化遗产保护名单。其中就有象昆剧这样的戏曲艺术。但是,仅靠政府公布的一些保护文化品种显然少的可怜。采取的措施也只能是杯水车薪。

论艺术设计专业中素描课的重要性

刘博

(宁夏师范学院美术系 宁夏 银川 750000)

【摘要】由于基础素描课在艺术设计专业教学中经常被忽视,本文就素描在设计中的作用、设计与素描的关系及设计专业中素描课的训练方式进行了论述。

【关键词】设计 素描 创造性思维 空间

素描由客观与主观两个方面构成,是主客观的高度统一。素描客观方面的基础是“形”,它的最高层次是整体上的“透视”。主观方面的基础是夸张,它的最高层次是个性。素描是一切造型的基础,对它的认识和掌握的程度直接影响到造型作品的质量,在工艺设计方面尤其突出,因为设计更加依靠造型的原理。我们现在设计中普遍存在两大问题,一是作品缺乏想象力,二是作品形式的空间感差。两个问题都影响到作品的深度和质量,两者的病根都源自素描基础的训练和认识不足。

1. 关于创造性思维方式的问题

艺术设计教学的根本目的,在于培养学生的创造力,就艺术设计范畴而言,所谓的创造力,就是指在设计作品的过程中,在新颖性、独特性方面所显示的设计能力。进入信息化的变革时代,随着我国现代工业化进程的加快,对于创造性人才的急需,促使我国的教育模式从传统的“知识传授型”向现代的“能力培养型”转变,而作为艺术设计教学中的重要组成部分——素描教学,当然要把对学生创造能力的培养放在首位,并渗透其教学的全过程。这是时代的要求,也是我们教学的核心思想。

那么什么是创造能力呢?从现代心理学角度看,首先它是一种思维活动。按照思维的探索方向,可以分为聚合思维和发散思维。在发挥创造能力的过程中,人们通常先用聚合思维的方式,然后用扩散性思维方式。二者相互关联,互为补充。聚合思维是创造能力的基础思维方式,扩散思维是在聚合思维的基础上进行的突破,从而达到创造的目的。如果从培养学生的创造思维能力的角度,解决基本规律问题的基础素描是以聚合思维为主要思维方式加以训练的,着重解决造型的观察方法和表现方法的基础问题,而创意性素描训练,则主要运用扩散思维方式,训练学生运用基础知识去进行突破的能力。现代艺术设计的范围极为广泛,设计与审美意识上的不断更新,在信息化的时代表现的尤为突出。这就要求素描教学,应尽可能的拓宽学生的视野,在启发的课程中,把聚合思维与扩散思维方式的运用结合起来,着重创造能力的培养。训练学生由具象进入抽象,由对自然物象空间的把握,到超越自然物象的重组构成,为今后设计创造能力的提升奠定基础。

在素描的基础训练中,着重培养学生在平面上准确把握客观物象整体结构与空间中所显示的诸多形式关系,如:形体、结构、透视、明暗等。对这种能力的训练,通常把“整体观察”方法的学习贯穿于教学的全过程。然而,我们的素描训练,如果仅仅满足于对自然物象在空间中的客观性质的分析和精确的模仿能力,那么,由此极易造成对自然物象外在形式的依赖,而使思路在严格的规范要求中逐渐僵化。因此,必须树立宏大的自然观,拓宽视野,使我们的视觉在“自然”的启示下,由静态客观描绘转至动态的创意表现,从而在个性化的审美追求中,提高设计创造能力。

2. 关于空间感的问题

空间感是素描造型的第一问题;“形”是造型的第一位,“整体变形”——透视是造型的终结。客观形状通过视觉变形产生“透视”,规则的透视产生整体。整体的透视变化是完成造型

训练的标志,否则就是门外汉。设计者如果解决不了这个问题,其作品必然是平板的,不可能具有深度感和运动感。我们目前的状况正是这样,专业学生或者说专业教师对素描和所谓“平面设计”有误解,他们只热衷于从事相对简单的平面变形,很少能创作出具有空间难度的设计作品,原因主要在于他们没有真正解决素描的透视问题。作品缺乏空间意识的现象很普遍,看看我们身边的楼房、服装、商标标志,同国外同类作品的差别是明显的,或许可以把这些差距归结到文化意识和工业化程度上面,但有一个事实是不容争辩的,那就是没有空间感的素描,怎会创作出具有空间感的设计?也许有人会说:国外不是已经不搞写实了吗?这种把素描理解成简单的基础和把基础与应用对立起来的观点正是造成设计简单化、平面化的问题所在。长期以来我们在艺术创作上提倡民族化、中国化,简单的把民族化理解成平面化并与外国的空间化相对立,形成了一股顽固的意识。前一段时间,美术界针对造型上的问题,提出我国美术缺乏一个“理性阶段”的观点,经过一段时间的实践和讨论,美术教学和创作很好的解决了这个问题,使我们的艺术作品在国际上得到了广泛认可。但目前的设计教学和创作却还在民族化的借口下,重复着夜郎的故事。艺术的产生和发展有其自身的规则,任何人也不可能在没有满足规则的前提下搞出符合规则的设计作品。其实我们的书法和大写意国画是非常具有空间感的艺术作品,这些本应成为提高我们设计水平和能力的宝贵财富都被一笔划到“平面”的民族化里去了。也许我们的设计界也存在一个“理性阶段”问题。设计艺术同普通美术有一定的区别,设计强调艺术规律应用的“直接性”。绘画是通过描绘自然形态实现作品“多样而统一”的,设计却要在黑白灰、点线面的纯形式上显示艺术的这一创作要求。在国外,虽然不再大搞写实训练,但人家已经摸索出了一整套应用规则的教学方法,已经实现了从规则到应用的转化过程。而我们的教学由于认识上的偏差,没有从根本上解决基础和应用的结合问题。虽然我们也在基础教学上实行了一些“结构素描”和“超写实素描”等实验课程,但转变不大。因此,我们的设计教学应该加强造型原理方面的研究和原理与应用方面的探索,如此才能从根本上解决赶超发达国家设计水平问题。

3. 结束语

素描教学有助于人的全面发展,有助于开发人的创造潜能,素描教学是通过试验的、创造性的实践教学使学生更具有创造的意识 and 能力。我们倡导的素描学习是以特有的观察角度和思考方式来关注表现对象,从中获取设计创新所需的各种信息资源,素描与设计唇齿相依,水乳难分。突破传统设计教学对素描课的认识障碍,建立强调创造性、表现性、父义性的素描教学体系,让素描成为通向设计创新的桥梁。

参考文献

1. 单德林 “对于素描教学中创新能力培养的思考” 《美术与设计》2005.3
2. 赵健 “对素描教学的在认识” 《美术与设计》2006.4
3. 林家阳 “中国艺术设计教育” 《设计艺术》2005.3

水车薪。真正对文化是保护作用的是教育。因此,在高师加强戏曲教学是十分必要的。

参考文献

- [1] 管建华著:《中国音乐教育与世界音乐教育》,南京师范大学出版社,2002年第1版。

[2] 中华人民共和国教育部制订:《普通高中音乐课程标准(实验)》,2003年4月第1版。

作者简介

李晓春,33岁,女,江苏江阴人,无锡江南大学艺术学院音乐系讲师,硕士,研究方向:音乐教育