

传统音乐文化传承与创新发展的途径与方法

——戏曲进校园的思考

容 辉 (石家庄学院 河北石家庄 050035)
蔡丽宁 (河北经贸大学 河北石家庄 051000)

摘要: 文化多样性对人类来讲就像生物多样性是人类的共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益予以承认和肯定。一个民族的存在起根本就是文化的存在,戏曲艺术正是中华民族传统文化的一个象征。

关键词: 戏曲;传承;经典;京剧

河北省社会科学基金项目《传统音乐文化传承与创新发展的研究》,项目批准号HB10VJY056

改革开放以来我们国家的科学技术在迅猛飞速的发展,影视等多媒体作品的大量涌现,现代生活方式和观念的转变,休闲娱乐方式的增多和精神文化生活的丰富。面对这些现代多元化的冲击,民族文化在一点一点地衰落,较文学、音乐、美术来说,戏曲是相对退后了,这是有目共睹的。加之社会竞争激烈,当代青年人难免会把重心放在西方的实用物质文明的汪洋之中,而轻视甚至忽略了本国偏于精神层面的传统文化。戏曲演出场次的减少致使许多青少年接触戏曲的次数减少,甚至一部分青少年根本没有接触过戏曲,使他们对戏曲艺术缺乏真切的了解,存在不少的误解,喜欢戏曲的青少年几乎是凤毛麟角。中国戏曲确实真正到了新的危险时刻。

中国戏曲具有较强的综合性、丰富性、多样性以及民族性和传承性。联合国教科文组织在第31界大会中通过的《世界文化多样性宣言》中指出:“文化多样性对人类来讲就像生物多样性是人类的共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益予以承认和肯定。”该宣言成分肯定了文化多元化的宏大气势。然而,要保持文化的民族性和独特性就必须依靠世世代代的传承才能保存下来。2003年联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》中即就各缔约国在使非物质文化遗产得到尊重与发扬以及被社会大众认可的同时必须向青少年一代进行其知识的传播与宣传的教育活动。而今年十一月京剧也被列为联合国教科文组织非物质文化遗产,这是何等的可喜可贺。

戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心,以富于艺术魅力的表演形式和别具声色的民族风格为历代人民大众所喜爱。它把音乐、美术、曲词、表演等多种艺术形式的美融为一体,在特有节奏中达到和谐统一,充分发挥各种艺术手段的感染力,形成了中国独有的表演艺术,中国的戏曲与印度的梵剧、希腊的悲喜剧并称为世界三大古老的戏剧文化。而这世界三大古老戏剧文化中,还存活在世界上并且还在发展的只有中国的戏曲了。一个民族的存在其根底就是文化的存在,戏曲艺术正是中华民族传统文化的象征。京剧堪称国粹是因为她是中国民族文化的精髓,自它的发源地就结合了地方的戏种,京剧曾以“皮黄”来代称,皮是西皮调,出于秦腔,又名汉调,黄就是二黄,徽调的演唱,艺人将这二者融合在一起,称为皮黄调,也就是后来的京剧,它是中国传统戏曲文化长期积淀的结果。徽班进京决定了京剧的最后形成。而徽班的流动性强,使其与其他戏种接触频繁,进京前在声腔上就与许多戏种互有交流渗透。

由此可见,京剧是我国各地三百个戏曲剧种中最具代表性的剧种之一,更是中国民族戏剧,文化的集大成者。北京京剧院的《三打陶三春》在英国皇家剧院没有英文字幕进行翻译和解说的前提下,引起强烈共鸣的事实可以说明,京剧的音乐唱腔、舞台美术、舞蹈、武打等各种表演艺术手段,具有强烈的感染力和吸引力。在中国共产党第十七次代表大会上,教育部把京剧定为传承中华民族优秀传统文化的基础音乐教育的一部分,将京剧纳入中小学音乐课程,对传承中华民族传统文化,树立民族自信心以及弘扬中华民族的传统美德、建设精神文明家园都有着深远积极的意义。在青少年精神成长的过程中,接受传统艺术教育是非常重要的。一个青少年如果没有学习接受民族传统艺术,那么民族文化就会从此衰落甚至断裂。青少年是发展的一代,是社会未来的栋梁,民族的希望,更是未来文化的主人翁,他们的道德观、人生观、价值观决定着国家和民族的前途。戏曲中那些不同种类的艺术丰富多彩,戏曲能够陶冶儿童的情操,启发孩子们的思想,让孩子们及早地汲取中华传统民族文化的养分,领略传统文化的魅力,给平淡的学习生活增添许多兴奋点。除此之外,戏曲中舞蹈和武术对青少年的肢体训练有直接的帮助。服饰、化妆、脸谱的层面又可提高青少年的美育素养。通过学习民族传统音乐会使广大学生了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识和爱国主义情操。

中小学音乐课程中所选唱段全部是经典,而且考虑到了各个年龄阶段孩子们的理解能力,接纳程度,所选曲目及难度也是由浅入深。革命传统曲目较多,这在学生思想品德培养方面将起到不可估量的作用。低年级以现代剧为主,且朗朗上口,不难学习,如《报灯名》对低年级学生有亲切感,传统和较复杂的曲目安排在高年级很适当,对于有些复杂的,学生们不论在相声或晚会上也是经常能听到的一些唱段,学生并不很陌生。尤其高年级学生已经学习了一些古代历史知识,对于唱段中的一些深刻内涵也能有所理解。

如何把这项工作落实好,我认为关键是教师的培养,作为教师要意识到自己所肩负的使命,认真地补上这一课,不仅是十五个唱段,还要懂得戏曲的一些常识,培训对于教学来说只是一个开始,教师在教学中还要学会自学,京剧的灵魂体现不只是唱,它是一门综合艺术,那么学校的京剧课上应根据不同的曲目,唱段及人物配备相应的戏服脸谱伴奏,这样可以使学生更真切地感受到京剧的魅力。京剧教材是一个大问题,需要教育部组织京剧专业人士,教育专家和中小学音乐教师代表,共同组成专家组,再来审核这项工作。只要大家一起群策群力,这项政策一定能落实好。戏曲进校园必将为推动中华优秀传统文化的传承起到领路先锋的作用。

参考文献:

- [1]刘文峰.戏曲的生存“危机”和应对措施[C].中国艺术研究院戏曲研究所.
- [2]陈建康.戏曲与娱乐[M].上海人民出版社