

弘扬京剧艺术 任重而道远

马 瑞 (华中师范大学音乐学院 湖北武汉 430000)

摘要: 京剧作为音乐教育的内容进入中小学课堂,对中小學生有着深刻的教育价值和意义,同时也是对传统音乐文化的传承与发展。“京剧进课堂”试点工作自实施至今已有三年的时间,三年来是否达到“京剧进课堂”实施的目标精神,有没有顺利进行,笔者对此进行了简单的调查分析。

关键词: 京剧进课堂;中小學生;传统音乐文化

2008年2月,国家教育部颁布了《教育部办公厅关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》决定:“为贯彻党的十七大精神,传承中华民族优秀传统文化,建设中华民族共有精神家园,我部决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程之中。在已修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容,确定了15首京剧经典唱段作为中小学音乐课的教学内容”。《通知》中还提出从2008年3月到2009年7月,将在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃十省市的中小学开展京剧进课堂的试点。

两年多过去了,京剧是否真正实现了进课堂,京剧进课堂是否达到了《通知》中传达的“传承中华民族优秀传统文化,建设中华民族共有精神家园”的精神目标,京剧进课堂还存在怎样的困难和问题,这些都是我们作为教育工作者应该重视的问题。

一、京剧进课堂存在的问题

1. 师资力量是重点

京剧——这样一种综合性的表演艺术形式,由谁来教是一个首要问题。笔者调查的五所武汉市试点京剧进课堂的小学,多以音乐教师作为教唱京剧的老师。因此,京剧进中小学课堂面临着极大的窘境:音乐教师也都没有接触过京剧,没有受过专业的京剧训练,甚至音乐教师都不喜欢京剧。在这种前提下怎么能够使学生欣赏到京剧的艺术美,怎么能够引导学生喜爱京剧,迷恋京剧。为了解决师资的问题,有些学校请专业剧团的演员到课堂上表演讲解京剧,但长期这样,花费太大,学校无法承担。也有学校请来“票友”,但也无法作为长期的稳定的师资力量。所以说,京剧进课堂,师资是重点。

2. 学生的兴趣不容忽视

当前由于流行文化、西方文化长期占据校园主流文化的地位,传统文化渐渐丧失了自己主流文化的阵地。在当今少年儿童的人生经历中,传统音乐文化已是一个空白。京剧这一距今200多年的传统艺术形式,从她的唱腔、音乐、节奏、服饰、化妆等,各方面都与现在的社会大不相同。并且有人认为,京剧是中国传统戏曲的精华剧种,从四大徽班进京已有两百多年的历史。京剧的唱腔曲调是依据农业社会的生活节奏写成的,与时代脱节,表演程式化,语言与故事情节与现实生活相距甚远,不能表现当代人的生活感受和情绪体验,不适合年轻人的口味,不适于现代人的审美习惯。学生学习起来会困难很大,因此担心学生因为不喜欢而放弃甚至排斥学习京剧。所以,引起学生的学习京剧艺术的兴趣也是不容忽视的重要方面。

3. 社会各方面的重视也是京剧传承的重要条件

《京剧进中小学课堂试点工作的通知》一经下达,就引起了社会各界的广泛关注,但关注的同时也有很多反对和疑问的呼声。一方面有人认为,中国地大物博,戏曲品种花样繁多,一味推广京剧进课堂对其他地方剧种似乎有损不公。另一方面也有人说,既然要传承民族文化,为什么只让京剧进课堂,不让同样是民族文化瑰宝的昆剧、豫剧、越剧、粤剧也进课堂?与其只让京剧进课堂,不如干脆开设“戏曲课程”。有人由此又进一步追

问:开设“戏剧课程”岂不比开设“戏曲课程”更好?再进一步,便是:既然要传承民族文化,为什么只关注京剧或其他戏剧的命运,为什么不让武术、国画、书法等文化瑰宝更早、更多地进入课堂?

对于这种说法,笔者认为,京剧作为我国的“国粹”是传统艺术文化的代表,让京剧进课堂有其代表性,所以,社会各界应该给予鼓励与支持。只有引起广大社会人士的支持,学校领导和老师才能更好地执行京剧进课堂试点工作。另外,家长也要给予极大地支持与重视,鼓励孩子学习京剧,提供给孩子学习京剧的条件。

二、京剧进课堂教学对策研究

1. 明确教学目的,注重科学的教学方法

传统京剧的传承主要靠老师的口传心授,以模仿为主。“京剧进课堂”其初级目标是培养一批能听懂、看懂、了解京剧的观众。因此我们在前期教学过程中应主要以激发学生的兴趣为目的,以欣赏和感受的方式为主。上课时,应抓住学生的特点,用讲故事的方式引出一段耳熟能详的唱段让学生聆听,同时在老师的鼓动和感染下让同学们带有肢体动作的模唱,而后结合唱段进行京剧的唱腔、念白、行当、脸谱等方面的介绍,这样使学生更容易接受所教的内容,达到了解京剧的目的。

2. 从兴趣入手,传统与现代相结合

传统京剧唱腔、曲调博大精深,不利于学生初步学习。要想引起学生学习京剧的兴趣,可以先选择一些京剧歌曲,如《唱脸谱》这首歌曲既有京腔京韵,又有流行音乐的元素,既传统又时尚,动感十足,同时歌词包含京剧脸谱知识,家喻户晓容易学习。另外,现在有许多流行歌曲加入了京剧的元素,如《One night in 北京》不仅有京剧的唱腔,而且伴奏乐器也选用了传统的民族乐器;《苏三说》是首说唱风格的流行歌曲,为青少年所喜欢,歌曲中也加入了京剧“苏三说”的唱段。从这些京剧歌曲入手,循序渐进地引起学生学习京剧的兴趣,为学生打开一扇通往京剧的兴趣之门,调动学生学习积极性。

3. 充分利用课外活动,开展兴趣班

在调查中,很多教师反映,通过音乐课学习京剧的时间很有限,而且内容也只限于欣赏唱段、了解简单的京剧常识,想进一步的学唱京剧和表演京剧,则需要利用课外活动的时间,并且开展“京剧兴趣班”。对京剧十分感兴趣的学生,可以通过参加“兴趣班”深入的学习京剧。学校也可以邀请专业的京剧艺术家到校进行演出和讲座,进一步激发学生的学习兴趣。“京剧兴趣班”应有科学的培训计划和管理章程,而且要持之以恒才能达到预期的目的。通过这种方式可以发掘到真正的京剧小天才,为开展这项工作起带动作用。还可以通过举办一些演出活动和比赛,激发学生学唱京剧的兴趣与动力,这样才能将京剧的传承落到实处。

4. 根据不同的年龄,选择不同的教学内容

《通知》里规定了15首京剧经典唱段,从一年级到九年级,不同的年级有不同的京剧唱段。但是这些唱段是否适合此年龄段的学生,教师应该在教学过程中根据实际的教学情况进行教学。另外,目前虽然强调素质教育,但是升学率仍然是学校、教师和家长最为关心的方面。因此,几乎所有学校的九年级都没有音乐课,那么《智斗》这一被安排在九年级的京剧唱段就没有机会被学生学习到。因此,教师应该根据教学实际情况来安排京剧唱段的学习,可是适当的增加京剧经典唱段。例如,有人认为“样板

浅析现代豫剧审美趋向

李建军 (郑州市曲剧团 河南郑州 450000)

摘要:豫剧是我国最大的地方剧种,仅次于京剧,居各地方剧种之首。豫剧又称“河南梆子”“河南高调”。在新社会变革思潮的冲击下,随着舞台技术的不断更新,再加上东西方其他戏剧样式的影响,豫剧的艺术表现形态发生了很大的改变。其在艺术表现形式和内容等方面所进行的许许多多卓有成效的探索和实践,引起了当代观众的瞩目和青睐。

关键词:豫剧;表现形式;探索;审美趋向

豫剧是我国最大的地方剧种,仅次于京剧,居各地方剧种之首。豫剧又称“河南梆子”“河南高调”,“豫剧”之称是新中国成立后才开始用的。由于早期演员用本嗓演唱,起腔与收腔时用假声翻高尾音带“讴”,又叫“河南讴”。以前,河南梆子在豫西山区演出时常常靠着山堆或土台子,所以人们也称它为“靠山吼”。豫剧流行于山东、山西、湖北、宁夏、青海、河南、河北、新疆等十几个省区,是我国最有影响的戏曲之一。如今,豫剧除遍及本省外,又传播到邻近各省及甘肃、青海、天津、吉林、江苏、新疆、西藏等省、市、自治区,并在各地组成了不少专业剧团。近几年来,豫剧演员多以真声演唱,所以一般都能做到吐字清晰,行腔酣畅,易于为观众听清。加之表演细腻,真切感人,文辞通俗易懂,故一跃而成为梆子腔系中最吸引观众的剧种。

豫剧一向以唱功见长,它的唱腔流畅,节奏鲜明,相比京剧唱念做打的精细讲究,豫剧是质朴的。虽然在舞美、服饰行头上,新派豫剧也力求完美,在细节上越来越多的投入,但与京剧的奢华相比,豫剧则因为薄施粉黛而平易近人;京剧的台词非常讲究,每一字一句读来都满口诗香,词藻华丽、讲究韵律,豫剧的台词则是平白的、通俗的,即便是晦涩的句子也会用夹杂其中的口语将那份因为艰深所带来的陌生感完全融化,前者就像李白的奇思瑰伟、华彩肆溢,后者则像白居易力求朴实、贴近观众。秦腔的美在于唱腔的高亢不遗余力,总觉得这种艺术和金属乐有着某种神秘的血缘关系,每次听到秦腔,我总有种莫名的蠢动想追随这近似呐喊的歌声让身体随之摇摆。而豫剧的唱腔虽然也有如包公的激情澎湃,但大多时候则是平的,大段大段的唱里或欢快、或悲情,少有人起伏,却多了娓娓诉说的款款深情,比如在《大祭桩》里婆媳冲突的高潮处,黄桂英的唱段也是家常的一句“婆母娘且息怒请听我讲”缓缓道来,平静的诉说里多了一份理性。所有的艺术最打动人处,都在于情,豫剧也更因其朴素、真挚的对于情的艺术追求而打动观众、经久不衰。现代豫剧在新时代又有了新的发展。

上个世纪末这个世纪初,随着文化交流的不断加大加深,中国戏曲舞台在新思潮和新文化的冲击与影响下,艺术表现形态发生了深刻的裂变。这一时期新创作的戏曲剧目,其剧本结构形

态、时空处理方式、舞台整体面貌、演出内在节奏等都已与传统大不相同。

一、更具人文关怀地透视文化内涵

以往豫剧的演出剧目,多数是对社会问题、社会事件的关注,并且一般停留在表层摹写。而当今的豫剧剧目更具现代风格,逐渐摆脱了以往的小农文化模式,更强调以人为本,关注人生、关注人性,更加注重人文关怀,通过描写人物的生存状态和命运,张扬人的价值,在更深的生活层面上透视社会的底蕴和生活的本质。

二、展现社会生活的戏剧结构更加多样

在以往的豫剧创作剧目,传统的“因果链”式的戏剧结构一直占据主导地位,这种结构,通过设置一个事件,一组矛盾冲突,一环扣一环,前边有因,后边是果,集中、凝炼,情节紧张,容易调动观众的欣赏热情。而一些现代豫剧往往打破这种“因果链”式的戏剧结构样式,它们或没有统一的事件和统一的冲突,或不把情节发展的根本动因放在对立双方的矛盾冲突上,以“别样”的结构方式表现主题,聚焦观众的注意力,使作品呈现出“别样”的风采。

三、舞台语调和戏剧风格日益丰富

舞台语调是指戏剧艺术在二度创作过程中所产生的一种具体的、形象化的艺术思维与艺术表现手段。一出戏的舞台语调可能产生在很多地方,既包括戏剧行动、场面调度、灯光色彩、音乐变化,又包括整体演出样式以及演出组成部分的相互协调等。舞台语调的风格色彩主要取决于剧作的主旨、体裁、题材、样式、风格以及创作者对它的理解和把握。20世纪八九十年代是戏曲创作百花齐放的年代,也是豫剧创作者激情勃发的年代,他们以新的思维、新的色彩、新的手段进行新剧目创作,从而创造了丰富的舞台语调,表现出来或沉雄、或悲壮、或深沉、或婉约、或清丽,在豫剧舞台上绘制出了一幅幅特色鲜明、情调突出、色彩饱满的绚丽图画。

四、创新表演语汇塑造人物形象

如果对近二十年来戏曲舞台上的现代戏剧人物和传统戏剧人物的异同进行比较,我们能够发现,现代戏剧的人物性格比较复杂,就性格结构而言,它不是平面的人物行动的依据,而是立体的各种性格因子的复合体。出现这类复杂性戏剧人物的原因并不复杂,它一方面是由于现代社会复杂的生活实际,另一方面则受现代观众审美心理决定。因此,通过创新,以个性化的表演语汇塑造个性化的人物,是豫剧艺术家们的新选择。

总之,在大力弘扬传统文化的今天,豫剧一方面要保持传统神韵和本质特征,但同时,也要随着时代的变化不断创新。尽管有些创新还有待时间的检验,但是,只要我们正确处理继承与创新的关系,大胆实践、勇于探索,豫剧一定会有新的发展和进步。

戏”过多,会影响学生对传统京剧唱段的了解,那么,教师可以适当增加一些传统京剧唱段。例如,《贵妃醉酒》这一广为传唱的京剧唱段。

总之,京剧作为我国的“国粹”,传统艺术文化的代表,要弘扬和发展京剧艺术,不仅需要我们教育工作者为京剧的传承和发展培育良好的土壤和氛围,还需要整个社会对京剧艺术的理解和支持,为京剧艺术营造良好的文化氛围。京剧进课堂试点工作虽然只规定了一年,但是京剧的传承与发展是长期而艰巨的任务。作为教育工作者,应该在教育实践中总结经验,不断改进教育方法,提出更好的教育教学对策,使京剧艺术真正的走进青少年

年的学习生活中,切实加强青少年进行传统文化教育,可以让中华文化的甘美乳汁浸润孩子们的心田。

参考文献:

- [1]曹理,《普通学校音乐教育学》,上海教育出版社,1993年9月第一版
- [2]崔伟,《京剧——中国国粹艺术读本》,中国文联出版社,2008年9月第一版
- [3]陈立武,非物质文化遗产的现代教育价值,《师道》,2008年第五期