

感悟国粹艺术 培育民族精神

——试论戏曲艺术对中学生素质教育的促进

李亚楠 (石家庄市四十中学 050000)

在五月份刚刚结束的石家庄四十中学第23届戏曲合唱节上,四十中的师生再次展现了对中国戏曲艺术的热爱之情和创新智慧。京剧、昆曲等经典剧目以及河北梆子、丝弦等地方戏粉墨登场,异彩纷呈。孩子们用青春的律动、纯真的心灵架构出了独属于他们的具有时代精神的戏曲天地。这里既有对传统文化的钟情和传承,也有对地域文化的归属和膜拜,更有着对戏如人生的思考和模拟。

一、从节目到节日的嬗变

在上世纪末,音乐教育在课堂中主要是唱歌和音乐欣赏,而忽略了中国传统文化——戏曲知识的传播和戏曲音乐的渗透。

2007年,我发现与四十中紧邻的河北梆子剧院已经没有曾经的辉煌和红火,门前冷落,也很少听说有什么演出。于是想,能否请梆子剧院的演员到学校教唱戏曲,丰富学校的音乐教育,提高学生的表演能力呢?没想到,这个想法得到了校领导和剧院的大力支持。新学期开始,我们就在音乐课上加大了传统戏曲欣赏教学,各班还利用班会邀请戏曲名家、票友开展戏曲讲座,观摩活动。学唱戏曲成了校园时尚,所有的孩子都哼哼呀呀地唱起来,我们顺势而为,将原有每年一度的校园合唱节“改版”,举办了第一届《校园里的梨园春》戏曲合唱节。与今天相比,这个开端显得很稚嫩,表演、服装道具化妆各方面都很业余。但是历史证明,这个选择和开端是符合时代要求的,在我市传统艺术教育上是一个创举。

2008年,教育部进行“京剧进课堂”试点改革,把京剧简化为京剧剧目,划入音乐教育的系列,由音乐老师来教授。随后,又推广了“戏曲进校园”活动。这更增强了我们的信心,开展戏曲和音乐课结合、和校园文化相结合的路子是走对了。

回头想想,学校戏曲艺术教育起点较高基于两点:一是得到了梨园界的专业人士和社会力量的参与支持,保证了戏曲教学水平。如果仅仅由音乐老师来教唱戏曲,把综合性的戏曲艺术声乐化、简单化,就难以使其展示原有的风采、魅力,对学生戏曲审美的引领上就会出问题。二是没有把戏曲教育内容局限于在国粹——京剧上,而忽略了地方戏曲的价值与作用。从第一届戏曲合唱节开始,就不限定戏种,越丰富越好。传统京剧、样板戏、豫剧、黄梅戏、昆曲、越剧你方唱罢我登场,同时还特意加强河北地方戏的学习,让学生充分领略祖国戏曲艺术的博大精深的同时又弘扬了地方剧种。

第一届校园戏曲合唱节取得了意想不到的成功,合唱节邀请的专家评委给予了高度评价,认为这台以学生为主体的戏曲节目让社会看到了戏曲艺术传承和振兴的希望。从此,戏曲合唱节成为我们每年固定的品牌校园文化活动延续下来,至今历经7载,近一万八千名从我校毕业学生都带着些戏曲艺术的种子走向高一级学校。伴随着国家近年来对民族文化复兴的政策扶持,合唱节不断得到社会各届的关注和大力支持,河北梆子表演艺术家田春鸟、国家一级演员,著名京剧派花脸,重庆京剧团艺术室主任常春生等老艺术家们亲自指导学生表演功夫并担当评委,极大地提升了活动的品味和专业水准,让学生受益终生。他们的赞赏和对艺术的执着奉献精神也给了我们巨大的前进动力。全校各班都有拿手段子,如:《铡美案》《沙家浜》《三家店》《大登殿》等十几个剧种二十多个传统剧目。“校园里的梨园春”合唱团多次参与省、市级比赛,获得省级比赛奖项,并多次参与接待美国、英国等友好学校的交流活动,对外传播中国国粹艺术。

几年功夫下来,戏曲合唱节在四十中早已超越了一台节目的意义,它已经成为全校师生沉浸在戏曲艺术大观园的隆重节日。每年活动期间,学校利用宣传海报、课间音乐营造戏曲节气氛;每周五下午专门开设“校园里的梨园春”活动时间,让学生能得到集中的学习;开展节目评优活动,促进各班提高节目质量。学生们争先恐后地设计和演练节目,邀请助演嘉宾,家长们也被动员起来帮着化妆、穿行头……真是学校家庭社会力量齐动员。每逢汇报演出,市里专家艺术团体的乐队都被请到演出现场、名票友各个踊跃支援。戏曲文化节像一块磁石,把师生的艺术才华和创造力全部吸引凝聚过来。

二、学戏曲,强素质

孩子的成长才是戏曲艺术进入校园的真正理由,而不是戏曲为了自身的发展来到校园。中学《语文课程标准》中指出,戏剧是实施学生审美人格教育的良好资源。在戏剧教学中,引导学生体验戏剧语言之美;体验戏剧情节人物之美;体验戏剧整体艺术之美。

四十中一位班主任曾经这样写道:“一句词,一声腔,蓦然回首一曲佳话的千古绝唱;一台戏,一抹装,投足一段历史的厚重沧桑。”一位家长在记录册中这样写道:“多彩的戏曲节落下了帷幕,在孩子学习、了解祖国文化瑰宝——发源于各地域的戏曲文化的同时,作为学生家长我们感受颇深。培养了学生对渐行渐远的戏曲文化的兴趣,学生在学戏的过程中也学习了中国的文化、历史,我们衷心希望学校能多举办类似的活动,让孩子们更加全面的发展。”

从班主任和家长这两段话语中,我们能够感受到,作为戏曲艺术活动的参与者都有如此大的收获,更何况是作为主体的学生。戏曲作为我国重要的文化遗产,凝聚着传承千年的传统文化美学思想精髓,有极富传奇色彩的美丽传说,有久唱不衰的美妙音乐,还有令人惊叹不已的戏曲武术……这些必将激起学生对中国戏曲文化的兴趣与热爱,激发他们的民族自信心与自豪感。因此,为弘扬民族文化,振奋民族精神,对学生进行戏曲艺术教育素质教育的迫切需要。另外,中国戏曲的综合性特别强,它涵盖了文学、音乐、舞蹈、美术、工艺等门类,戏曲艺术的学习必须要把赏析、学唱、学做结合起来。探索并掌握戏曲这种离现实生活较远的艺术形式对学生无疑是一次综合素养的整合与心灵的穿越旅程。高雅艺术的耳濡目染,也能在今天能够让孩子们知道什么是真正的“高大上”,摒弃对“嘻哈”“韩流”等媚俗文化的盲从和追求。

教育的首要目标就是教育学生做人,做什么人和怎样做人。因此,在校园戏曲教育有一点不容忽视,就是爱国主义教育和社会主义价值观的引导。例如传统戏曲中有歌颂英雄人物、杰出爱国将领的,有歌颂劳工创造美好生活的等等剧目,都是进行爱国主义和道德伦理教育的好素材。吸收优秀传统文化的精华,可以让中学生心灵净化升华,培养真善美的情操,抵御不劳而获、享乐主义的低俗价值观。

专家和老师们常对学生说这样两句话:“唱戏先做人”“戏比天大”。这两句话充分说明了把戏唱好了不容易。四十中在校园戏曲教育活动中,还锻炼出了学生们团结自立、自信开朗、勇于挑战的心理素质。

在探索素质教育途径的实践中,戏曲艺术以它芬芳的魅力和独特的途径必将润物无声,满园常青!