

浅析“戏曲进课堂”在当代艺术素质教育中的意义

沈 君¹ 赵龙刚² 高瑞香³

(1. 山东省安丘市景芝浯河中学 2. 山东省安丘市兴华学校 3. 山东省安丘市景芝浯河中学)

摘 要: 中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。每个地方的戏曲,都具有自己独特的地域文化风情,如京剧的雍容华美,昆曲的典雅精致,梆子戏的高亢悲凉,越剧的轻柔婉转,可以说一方水土造就一方特色戏曲。新的《音乐课程标准》提到的基本理念之八——“弘扬民族音乐”明确说明:“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐课堂重要的教学内容,通过学习民族音乐,使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。”可见戏曲教学的重要性,由此可见戏曲艺术应从时代的发展、社会的需求、人才的全面培养等诸多方面来考虑艺术教育改革这一命题,来定位戏曲在艺术素质教育中的地位和作用。

关键词: 戏曲艺术;意义;京剧;艺术素质教育;新课改

一、实施戏曲教育是提高艺术素质教育水平的需要

(一)“戏曲进课堂”的特点

中国的戏曲艺术在世界艺坛中独树一帜,戏曲进课堂是中小学以及地方性综合高效音乐教学的重要组成部分,更是实施素质教育的必经之路。同时,实施戏曲艺术教育振兴民族精神的重要渠道;实施戏曲艺术教育是培养学生鉴赏能力和表演才能的重要途径;实施戏曲音乐教学更是艺术素质教育的重要组成部分。

戏曲是一个综合性艺术,它融歌唱、舞蹈、杂技、美术于一炉,表演上讲究唱、念、做、打。上千年的艺术实践所形成的意象和形象相结合的表演形式,既有非常强的表现力,又给观众以美的享受,它是我们中华民族文化艺术的精髓。它是一种通过唱腔、脸谱、表演等生动的艺术现象来表现社会生活等的高雅民族艺术。在弘扬素质教育的今天,音乐课堂教学引进戏曲教学尤为重要。

(二)“戏曲进课堂”为艺术素质教育增添了新的活力

1. 增强音乐素养,提高音乐鉴赏能力

戏曲艺术教育包括实践内容在内的戏曲课程,比音乐、美术课程要复杂的多,学生要面临更大、更多的挑战。戏曲大都是从初级教育开始的,首先是要了解和赏析。教师从戏曲的形成、发展、历史的沿续,从经典剧目、剧中人物、著名表演艺术家的生平等一般性知识入手,将学生逐渐引入戏曲艺术的欣赏之中。

此后可欣赏著名艺术家的有代表性的演唱与表演,进而发展到对戏曲艺术风格、表现形式、内容主题及典型人物的分析与鉴赏,同时要把赏析与学唱、学做结合起来。除课堂教学外,还可通过“视、听结合”这一重要的教学方法,以多媒体所产生的效果来调动学生的学习积极性,借助录像、录音、多媒体等电教媒体,引导学生步入欣赏戏曲艺术的门坎,引发其兴趣,使之在“视、听、想、说”、“抢答赛”、“演唱会”、“故事会”、“梨园拾零”、“梨园春”、“秦之声”等活动中,不断参与、竞争、学习,掌握全部学习内容。还可通过看演出、参观演出前的;准备工作等形式,让学生直接接

触戏曲表演艺术,化被动为主动。当学习进入较高层次的学习阶段之后,学生的鉴赏力将得以升华。

2. 拓宽视野,陶冶爱国情操

在当代艺术素质教育中开展戏曲教育,这既是为了满足学生全面发展的需要,也是为了解决学生将来适应社会需要的课题。与潜移默化地提高人的修养的音乐、美术相比,戏曲对人不但有类似的潜在影响还能更直接的改善、提高人的表达能力和交际能力。

音乐、美术的学习和训练对非专业人士来说主要是提供一个基础,使之将来能进行个体的单项艺术欣赏和艺术活动,而戏曲是综合的艺术,是一种集服装、化妆、表演、舞蹈、歌唱、武术、杂技、布景、道具等诸多表演技能、技巧于一体的综合艺术,具有极高的审美价值。唱、念、做、打,行行俱全;手、眼、身、法、步,都要经过严格训练;甩发、拍须、抬袖、台步等都有一定格规。学生们通过学习戏曲艺术,可置身于戏曲艺术的熏陶之中,将使他们的艺术鉴赏力不断提高。那些脍炙人口、久唱不衰的著名曲目和唱段,如:《打渔杀家》《将相和》《霸王别姬》《打龙袍》《二进宫》等都能充分激发学生的英雄主义精神和爱国主义情怀,对学生全面发展发挥着积极作用,不但把学生带入了优美的境界,同时在教师的引导下,拓宽了学生的视野,陶冶了学生的爱国情操。

二、实施“戏曲进课堂”在艺术素质教育中的影响

(一)艺术素质教育已被教育部门高度重视

艺术教育是学校美育的最主要内容和最有效的实施途径,美育被正式写进了教育方针,美育在学校全面发展教育中的地位以法律的形式得到了确立,这也标志着学校艺术教育的地位问题也随之得以解决。回顾新中国学校艺术教育的50年,艺术教育今天能在学校教育中真正拥有一席之地,学校艺术教育的改革与发展能取得今天这样令人瞩目的成就,经历了极不平凡的、艰难曲折的50年奋斗历程,来之不易。在新的世纪到来之际,艺术教育已进入了历史上最好的发展时期,只要能够紧紧把握这一良好发展机遇,21世纪的中国艺术教育必将更加灿烂辉煌。

(二)对当代中小学艺术教育的影响

纵观当前的中小音乐教学,出现了歌唱性乐曲教学的单一局面,课堂上常见的是中外名曲,我国民族特有的艺术形式,诸如戏曲、曲艺所见甚少。有些学生对西方音乐卓有兴趣,对贝多芬,施特劳斯,柴可夫斯基了解掌握较多,而对中国音乐杰作知之不多。尤其对我国戏曲艺术知之甚少。他们不知道什么是徽班进京,什么是四大名旦、四大须生。对千百年传唱不衰的戏曲剧目与代表人物知之甚微,这种现状与当前我国音乐素质教育极不吻合,要打破这一僵局,必须作出极大的努力。

总之,我们作为艺术课程的实施者、参与者,对戏曲艺术的传承发扬,有着不可推卸的责任。要让戏曲艺术富有创造性的走进新兴的艺术课程,发挥艺术课程的学科优势,使我国的戏曲艺术根深叶茂,日久常新。