

结合传统戏曲艺术优势的音乐教学初探

郭俐俐

(商丘幼儿师范学校, 河南 商丘 476400)

摘要: 中国是世界文明之一, 中国的民族文化精彩纷呈, 历史悠久; 不同地区的文化艺术形式亦独具风采。然而, 在众多的文化种类中, 作为中华民族灿烂文化艺术代表的戏曲艺术更绚丽多姿。据统计, 中国有戏曲剧种 300 余种。古今名人、名曲、名段和剧目在中国文化史和世界文化史上占有极重要的地位。然而, 由于种种观念的影响, 在一些音乐教育中忽略中国传统文化中的戏曲知识的传播和戏曲音乐的渗透。国家领导人曾多次号召振兴京剧事业, 这是发挥戏曲艺术教育功能, 为提高民族素质服务的重要举措。音乐教育是素质教育的重要组成部分, 在音乐教育中发挥戏曲艺术教育优势, 陶冶学生情操, 振奋民族精神, 是音乐素质教育的重要内容。

关键词: 音乐教育; 戏曲艺术; 结合; 发展

一、实施戏曲艺术教育是推动音乐教育的有效手段

中国的戏曲艺术在世界艺坛中独树一帜, 是融表演、演唱为一体, 并以唱、念、做、打的综合性表演为基本形式的独特艺术门类; 是集中国各民族音乐、文化之大成, 经无数艺术家继往开来不断创新积累的结果; 它是一个博大精深艺术体系, 具有颇为丰富的各种表演手段。戏曲文化的发展史也体现了中国民族音乐文化发展过程。所以, 提倡学校开设戏曲艺术课, 不仅可以增强学生对民族民间音乐的认识, 进一步了解民族民间音乐发展, 而且能促进学生学习祖国传统的音乐文化。戏曲艺术含有丰富生动的历史知识, 因此, 对戏曲艺术的学习和欣赏, 有助于学生历史知识的丰富, 有助于增强他们的民族自豪感。

纵观当前的音乐教学, 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饶有兴趣, 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; 对中国自己的戏剧创作大师像关汉卿、汤显祖、王实甫、田汉、夏衍等知之甚少; 对古今来著名的戏曲剧作《西厢记》、《窦娥冤》、《桃花扇》、《白蛇传》、《红灯记》、《白毛女》、《沙家浜》缺乏了解。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, 必须做出极大的努力。

实践证明: 艺术形式与艺术追求和思想意识与精神风貌密切相关。不同的形式与追求其结果不尽相同。时下, 从音乐教育找到与戏曲艺术结合的切入点非常重要。通过戏曲艺术教学, 使更多学生知道我们的国家是拥有丰富文化遗产的文明古国, 在这些遗产中戏曲则是独具风貌的重要艺术形式。这里有令人拍案叫绝的表演, 有长久传唱不衰的乐曲, 还有传播范围极广的民间传说。这些必将激起中小学生对戏曲文化的追求与兴趣, 激发他们的民族信心与自豪感。因此, 为弘扬民族文化, 振奋民族精神, 对中小学生学习戏曲艺术教育是音乐素质教育的迫切需要。

二、实施戏曲艺术教育是培养学生鉴赏能力和演唱才能的重要途径

实践证明在学校开设音乐戏曲, 对培养、提高学生的艺术鉴赏能力具有重要的作用。戏曲是一种集服装、化妆、表演、舞蹈、歌唱、术、杂技等诸多表演技能和技巧于一体的综合艺术, 有极高的审美价值。唱念做打行行俱全, 学生通过初学可置身于戏曲艺术熏陶之中, 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“花木兰”、“表花名”、“小放牛”、“小姑贤”、“小女婿”, 以及“树上的鸟儿成双对”、“穿林海跨雪原”等, 不但把学生带入了优美的境界, 同时在教师引导下, 学生的艺术鉴赏力也得以丰富和提高。

戏曲艺术教育的初级阶段是了解和赏析的阶段。教师从戏曲的形成、发展、历史的沿革出发, 试从经典剧目、剧中人物、著名表演艺术家的生平一般性知识入手, 将学生逐渐引入戏曲艺术的欣赏之中。由欣赏著名艺术家, 如梅兰芳、马连良、尚长荣、叶少兰等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。

要把赏析与学唱、学做结合起来。除课堂教学外, 还可通过看录像、听录音、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实际。通过真切切的看和明白白的听, 化被动为主动, 很快进入学唱阶段和学习表演阶段。只有进入这样阶段, 学生的鉴赏力才能得以升华。这一阶段要努力开发学生内在的表演才能。教师可以根据学生的不同特点与喜好, 选择一些易学、易唱、易做的剧目进行学唱与学做, 使之循序渐进地步入不同角色和人物的学习之中。像京剧《沙家浜》, “智斗”一场, 评剧《花为媒》, 表花名一折都可根据不同角色, 使学生积极参与进来, 一改传统单一教学模式为全方位音乐教学模式。

三、实施戏曲艺术教育是素质教育的一种体现

素质教育的首要目标就是教会学生做人, 做什么人和怎样做人。因此, 在戏曲艺术教学中有一点不可忽视, 即革命传统教育与爱国主义教育。这主要体现在现代戏曲中, 特别是像杨子荣、郭建光、李铁梅等典型的艺术形象, 通过学生传唱, 振奋他们的精神斗志。这种潜移默化的教育效果是普通

政治课所不能替代的。

当然, 传统戏也同样具有德育功能。如歌颂民族英雄主义、杰出爱国将领、仁人志士的爱国主义精神的剧目有: 《岳母刺字》、《苏武牧羊》、《杨门女将》、《穆桂英挂帅》、《红灯照》、《秋瑾》等; 体现正义、惩恶扶善、舍己救人精神的剧目有京剧《赵氏孤儿》、《除三害》、《铡美案》、《赤桑镇》等; 取材于历史名著和历史故事的剧目有《打渔杀家》、《将相和》、《霸王别姬》、《打龙袍》、《二进宫》等; 其他剧种、曲艺等也是同样有深刻思想内涵的好戏, 如评剧《井台会》、《打金枝》、《茶瓶记》、《三节烈》等戏曲教育都丰富充实了音乐艺术教育, 拓宽了学生的视野, 促进了学生艺术鉴赏能力和审美力的提高, 对学生全面发展发挥着积极作用。因此, 在中小学校中普及和推广戏曲教育既是继承与学习中华民族传统文化的重要组成部分, 也体现了素质教育的实际需要。

四、实施戏曲艺术教育的建议

在认清对学生音乐课和课外活动进行戏曲知识学习与演唱教育的重要性同时, 更应抓紧实验操作。在此, 笔者提出以下建议:

1. 面上调查, 摸清底数, 选择确立好试点校、试点班。由点带面, 让典型带动一般, 先进行普及戏曲基本知识的工作, 然后步入实际课教学。

2. 欣赏与演唱要同步进行。学生在欣赏戏曲时教师要注重剧情人物介绍, 并渗透思想内容, 让学生先激起对剧中正面人物的热爱; 然后, 让京胡、手风琴、录音机交错进行伴奏, 重点对有影响的生旦净优秀唱段进行教唱与练唱, 以至排练 20 分钟左右的小折子戏等。

美育等同了艺术教育, 甚至等同了艺术教育中的音乐、美术课程, 也才导致人们片面地认为艺术课程不仅是为美育服务的, 理所应当也是为其他几育服务的, 而反过来艺术课程之外的其他各科课程则堂而皇之是无须为美育服务的, 如此, 美育的唯一所属就是音乐和美术课了, 这便是目前美育的最大悲哀所在。美育在学校教育中地位窘迫, 美育工作者自身要承担部分责任, 以往我们强调美育和艺术教育对其他几育的奉献太多而索取太少, 以至于美育和艺术教育主体地位容易丧失, 容易被人瞧不起。