

浅谈京剧艺术走进课堂

刘海滨 齐齐哈尔市戏曲剧院 黑龙江 齐齐哈尔 161005

摘要: 当世界在谈论中国的京剧,就如同人们在讲述埃及金字塔的神秘那样耳熟能详。京剧作为中国传统文化的瑰宝,在历史的长河中,曾繁盛一时,它对于中国文化的发展和繁荣,有着深远的影响和重大的意义。

关键词: 京剧 艺术

[中图分类号]: I207.32 [文献标识码]: A [文章编号]: 1002-2139(2011)-01-0093-02

而今,在西方文化以迅雷不及掩耳之势驰骋华夏时,京剧能否在新兴世纪继续走下去?在青少年中能否得到传承和发扬,我们又能否找回那颗曾被人遗忘的璀璨明珠?这值得我们每一个人深思……

京剧,中国传统文化的一朵奇葩,它盛放于东方,流传于西方,将一个个传奇用一种特别的方式走进千家万户,走遍每一个角落。时移世易,当中国打开关闭已久的大门时,外国文化蜂拥而至,以压倒性的优势驰骋华夏,在中国现代化的棋盘上,外国的棋子跑的正欢,西风浩荡中,作为中华文化之国粹的京剧,又将何去何从?

从今年3月至明年7月,教育部将在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等10个省、市、自治区中小学校开展京剧进课堂试点,对九年制义务教育阶段音乐课程标准进行了修订,在音乐课程中增加京剧内容。《智取》、《甘洒热血写春秋》等经典京剧唱段将正式进入中小学课堂。这则新闻一发布,就引起了不少争议,当然争议的焦点无非在于用行政强制手段来推广国粹是否合适。

京剧,于国人而言,大多不会觉得陌生,但是真要让大家讲出个门道来,可能很多人都会哑口无言。然而,颇具讽刺意味的是,京剧却成为那些老年人,甚至是很多目不识丁的老年人最为热衷的文化项目之一,不知道是否是因为古老的京剧必得在相对显得古老的人群中流传,还是因为只有那些历经沧桑的老年人才更能感悟京剧在那二百多年时间里所历经的坎坷与磨难!

京剧现在之所以没有在青少年当中获得认同,关键有两点:一是随着时代的发展,青少年的欣赏兴趣发生了变化。青少年是最具叛逆性格、也最容易接受新事物的人,对于旧事物总存在一定的排斥心理,包括京剧在内。二是京剧的内涵过于博大精深,学起来太麻烦,没有经过几年的专业训练,根本唱不好。这不像很多流行歌曲,只要多听几遍,稍微有点乐感的人基本都能哼出个调子来。

从现在我们对于流行的定义而言,京剧曾经也是举国最为流行的大众娱乐活动之一。清乾隆五十五年(1790年),江南久享盛名的徽班“三庆班”入京为乾隆帝的八旬“万寿”祝寿,此后,许多徽班相继进京,最著名的还有四喜、春台、和春、与三庆合称“四大徽班”。徽班后来与来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合、演变,发展成为京剧。其代表作《将相和》、《群英会》、《空城计》、《贵妃醉酒》、《三岔口》等,亦是当时最为流行的曲目,上至皇室贵胄,下至黎民百姓,大概都会顺口来上那么几句。尤其在二十世纪六七十年代,当红色思潮遍及全国的时候,除了赞歌和军歌之外,京剧更是成为举国上下几乎可以算是唯一的一项文化娱乐活动,《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《红色娘子军》等这些堪称经典的京剧样板戏,成为全中国人民共同的喜好,也整整激励了一代人。

京剧,现在对于很多人的欣赏品味而言,可以被归入高雅艺术一类。然诚如以上所述,可以说在80年代中期以前,京剧还并未被当作高雅艺术来看待。只是因为随着受众群体的逐渐

萎缩,京剧的流行地位日益被现代音乐、曲目所取代,在一不小心之间就成了高雅艺术。

但是,缺少观众的艺术也是缺少生命活力的,所以教育部也就有了文章开头所说的重大举措,就是希望通过一种行政的手段来强制扩大受众。那么,在对象的选择上,中小學生无疑就成为首选对象,因为中小學生是最具可塑性、也是最容易被塑造的。并且从另外一个角度讲,当前的中小学教育,往往是整个家庭的教育,如果中小学因为设有京剧课程而需要考察或考试的话,对于京剧的学习势必成为一种家庭作业,那么这么多中小学生的家庭就必然会成为学习、宣传京剧的最有力场所。很多家长就自然而然在无形中接受京剧,从而达到以点带面的效用。

或许有人会认为用这种教育行政手段来保护、弘扬京剧有点行政干预过重的味道,因为兴趣爱好的培养和形成,更应该源于个体自身的内在意愿。然无论按照教育学、或是心理学的说法,兴趣都是可以通过外在途径培养的,关键是要给予人们更多接触某种事物的机会,京剧自然概莫例外。其实,在南京,京剧进课堂已不是什么新鲜事。早在1999年,成贤街小学就开始了京剧教学的尝试,并先后开设了少儿京剧艺术团,成立了京剧学习网站,并请来了专业的京剧演员和老师对学生进行培训。2005年学校还把京剧纳入了必修课的范围。此外我们还可以看到,将京剧纳入教育范畴也并不是国人的独创,在梅兰芳大师将京剧传播至国外的时候,美国某大学就将学生有没有欣赏过京剧作为考察项目之一。有某位大师也说过,人天生而有艺术细胞,或许京剧进入课堂,还能激发一部分青少年对于京剧的兴趣和喜好,培养出一批京剧表演艺术家、乃至京剧艺术大师也未可知。

戏曲是中华民族瑰宝,值得我们去学习,去探索。无论其手段是否完全合理,在西方文化如此盛行、几至泛滥成灾的今天,我们应该对我们的民族文化遗产采取一定的保护手段,这也是全世界都在做的一件事情,我们没有必要为之感到不好意思。京剧,是一部活生生的历史百科全书,源远流长,独具魅力。学生们通过听唱、模仿、合作、创造来感受和体验京剧的表演形式——四大功夫:唱、念、做、打;通过教师范唱、展示生活中脸谱服饰拉近学生与国粹的距离,激发学生的学习兴趣;通过播放名家唱段,展现艺术本身的魅力,让国粹变得不再那么令人不可企及。京剧是古老的、传统的,但她的身上却同样可以被注入新鲜的血液而充满青春和活力。

再退一步讲,集百家之长、纳百家之川的京剧进入课堂后,即使无法达到培养广大学生学习、欣赏的兴趣,但是也可以通过阅读京剧作品来增长历史知识,加深学生对祖国悠久文化的了解,激发民族自豪感。并且,京剧表演艺术界不乏具有高风亮节、民族气节的爱国演员,如梅兰芳大师在1937年祖国大片土地沦陷后蓄须明志,不再演出,以示其民族大义;程砚秋深居简居,坚决拒绝演出等。这些,更是像一本活的教科书对学生们有效地进行着爱国主义的思想教育。同时,学生们还会从演员们精湛的表演中,得到美的享受,拓宽自身的视野,陶冶自己的情操。

当然如果还有人觉得不服气的话,我们还可以反问,很多

尚德义合唱作品之钢琴伴奏探究

凌珂 湖南师范大学音乐学院 湖南 长沙 410000

摘要: 尚德义教授的合唱作品, 包括其钢琴伴奏, 无论是内容上还是形式上, 都极具品格, 旋律优美、意境深远, 格调高雅、气势磅礴。在伴奏曲谱的创作中, 尚教授始终紧紧把握钢琴这一乐器的特性, 从心理刻画和形象模仿方面, 都将钢琴音色性能挖掘得淋漓尽致。笔者通过对其几首合唱作品钢琴伴奏的研究, 归纳了其艺术特色。

关键词: 尚德义 钢琴伴奏 合唱作品

[中图分类号]: J6 [文献标识码]: A [文章编号]: 1002-2139(2011)-01-0094-01

尚德义教授是我国享誉中外的作曲家, 他一生致力于声乐歌曲的创作与创新。在几十年的创作生涯中, 他走过了祖国大半江山, 积攒了丰富的民族音乐元素并将其运用到声乐作品的创作之中, 因此, 许多当代声乐界的惊世之作都出自于他的笔下。尚德义教授尤为擅长创作艺术歌曲, 以其作品类型来看, 大概可以分为三类: 花腔艺术歌曲、艺术歌曲以及合唱歌曲。现有的论文对其花腔艺术歌曲及艺术歌曲研究得较多, 相反对其合唱歌曲的笔墨倒是颇为清淡, 笔者在此就以尚德义教授的合唱歌曲为立足点, 对其钢琴伴奏的艺术特色进行探究。

尚德义教授的合唱作品, 包括其钢琴伴奏, 无论是内容上还是形式上, 都极具品格, 旋律优美、意境深远, 格调高雅、气势磅礴。在伴奏曲谱的创作中, 尚教授始终紧紧把握钢琴这一乐器的特性, 从心理刻画和形象模仿方面, 都将钢琴音色性能挖掘得淋漓尽致。笔者通过对其几首合唱作品钢琴伴奏的研究, 归纳其艺术特色有以下几点:

(一) 具有浓郁的民族风格和时代精神

因为尚德义教授的个人经历, 他对于大西北的音乐有份情有独钟的热爱, 因此在他的合唱作品中无时无刻不包含着西北音乐的创作元素, 钢琴伴奏中民族特性音的大量使用都体现了作者对其热爱之情。《大漠之夜》用西域音调向听众描述了夜幕苍穹下的驼队坚韧执着、顽强跋涉; 《去一个美丽的地方》富于浓厚的中亚音乐风格, 结合少数民族舞蹈的节奏来表现优美抒情、欢快活泼的民族音乐特点。

(二) 中西结合的创作技法特点

尚德义教授在合唱伴奏的创作中, 会对作品整体布局与统筹, 立足于西方曲式的写作特点, 融入“中国风”的音乐元素, 力求作曲结构严谨, 达到“起、承、转、合”的完美统一。尚教授的钢琴伴奏有个很大的特色, 就是大多作品都以前奏、间奏以及尾奏来贯穿主题, 达到音乐形象的首尾呼应性和音乐个性的升华与发展。《大漠之夜》中简洁的四个小节前奏, 用在两个八度中反复的音来描述一望无际、夜色降临下的大漠, 响彻着清脆的驼铃声, 辉映着点点星空的音画背景, 中部伴奏的发展和再现部的进一步展开将音乐情绪推向高潮, 尾奏的减弱又使音乐形象回到前奏的意境中, 驼队仍旧伴随着那清脆的驼铃声慢慢消失在夜幕中。《去一个美丽的地方》首先就运用富于跳跃性的前奏将听众带进热情如火、载歌载舞的西域民族。男女声部的交换、模仿在间奏的旋律流动下完成, 音调感人, 一气呵成, 整首作品在尾奏的强收下结束, 饱含热情。尚教授合唱作品的钢琴伴奏以其个性的创作技法、清晰地曲式结构带给了听众耳目一新的新体验。

(三) 伴奏作品富有强大的具象性, 合唱作品雅俗共赏

尚德义教授的创作在利用钢琴音色特性方面可谓淋漓尽致。每首合唱伴奏作品都将钢琴的具象构思与中国普通听众的象征联想结合起来, 立足生活、贴近生活, 用最直接最显而易见的的生活形象来表现音乐意境。《大漠之夜》中钢琴奏出的节奏来

模仿驼铃, 塑造驼队形象; 用钢琴清脆、空灵音色来塑造大漠夜幕中点缀的闪烁星光。《去一个美丽的地方》的钢琴伴奏以舞曲的节奏来刻画西域民族载歌载舞的形象。尚教授在其作品中以生动的伴奏来塑造形象, 帮助听众对合唱歌曲有更深刻的理解, 为作品与听众之间系起了理解和欣赏的纽带, 使得合唱作品雅俗共赏。

(四) 钢琴伴奏对演奏者的能力要求较强

尚德义教授的合唱作品因其旋律优美、格调高雅, 已广为大众所传唱。但在钢琴伴奏的演奏上, 要想更好地、更完美地呈现作者要表达的音乐情绪与音乐内涵, 就必须对钢琴演奏者有着较高的要求。首先, 演奏者必须具备非常好的音乐感受力和审美能力。能从整体上把握作品的音乐形象, 在内心与歌唱者们同步歌唱, 音有心生, 最终达到演唱与伴奏合二为一的整体感; 其次, 演奏者必须具备非常好的音色控制力。在尚教授如此多的合唱作品中, 每首都有着丰富多样的音乐情绪, 那么必须要求演奏者具备良好的触键技巧, 对音色的控制力强, 能完成伴奏对其合唱音色的渲染效果。再次, 演奏者必须具备好的和声感。尚教授在其作品中对调式调性的转换是较多的, 在伴奏的演奏中, 就要求演奏者对不同的和弦所表达的情感色彩有很好的感受力。

纵观尚德义教授的合唱钢琴伴奏作品, 能充分地感受到他对合唱作品的热爱、对艺术的严谨和不懈追求。在他的创作中, 钢琴的伴奏作用、表现技巧以及表现形式, 都将其合唱作品的深度扩大化了, 整体音乐形象立体感、动入感增强, 显示出强烈的钢琴化特征。这点, 也是我们在今后的研究中继续探究和学习的。

(上接第93页)

人对于现代流行音乐的接受, 恐怕有不少是得益于路边那些音像店不厌其烦的反复播放某些歌曲所致。所以对于很多歌曲, 我们可能没有好好去学着唱, 但是一旦这个旋律响起, 可能就会自然而然地会哼上几句。这种接受行为应该也可以被称作是一种被迫接受行为, 其根源在于音像店招揽顾客的商业性强制。至今, 我们没有任何人对于这种商业性的强制表示异议, 那么, 为了保护、弘扬我们的国粹而利用一下教育行政强制手段, 未尝就不是一个在不得已而为之情况下的并不算差的办法。我们也期望教育部的这一试点工作能够取得成功, 并在全国范围内推广, 从而也使得我们的国粹能够被更多的国人所熟悉和喜欢, 诚如《说唱脸谱》那首歌所唱的那样, “民族艺术一代一代往下传”!

世界的大舞台百花争艳, 愿我们的传统文化, 那朵美丽的奇葩——京剧艺术, 在百花丛中, 芬芳争艳。