

doi:10.3969/j.issn.1007-5674.2013.02.028

由“李玉刚现象”看中国民族音乐的传承与创新

任会平

(吉林师范大学音乐学院,吉林四平136000)

[摘要] 近些年来,从民间舞台走出来的李玉刚以独特精湛的男旦表演赢得了大众的喜欢和认可,在实现自己演艺事业飞跃的同时,也掀起了文艺圈热议的“李玉刚现象”。尽管文艺界对李玉刚的表演存在很多争议,但“李玉刚现象”让众多不了解传统艺术、不了解戏曲艺术的年轻粉丝们开始关注京剧、熟悉梅派艺术,这种融入时代特点的男旦表演形式对民族艺术的弘扬还是有着积极的推进作用。而中国民族音乐的传承发展,需要的正是这种结合时代特点、兼收并蓄式的创新发展。

[关键词] 李玉刚;中国民族音乐;传承;创新;发展

[中图分类号] J6

[文献标识码] A

[文章编号] 1007-5674(2013)02-0095-02

从2006年中央电视台《星光大道》的季军,到2009年受世界瞩目的悉尼歌剧院“盛世霓裳”演唱会,从2010年盛况空前的11场“镜花水月”全球巡演演唱会到2012龙年春晚的惊艳表演及之后新一轮的全国巡演,从民间舞台走出来的李玉刚凭借其甜美俏丽的扮相,婀娜妩媚的身段,圆润深情的唱腔和独特精湛的男旦表演赢得了大众的喜欢和认可,在实现自己演艺事业飞跃的同时,也掀起了文艺圈热议的“李玉刚现象”。

李玉刚的表演风格,既有传统戏剧、舞蹈的元素,又有现代舞美设计和流行音乐的元素,完美地实现了传统艺术与现代艺术的结合,正是他的这种带有东方色彩和中国传统韵味的创新表演,让他拥有了众多的海外观众,被海外誉为“中国国宝级艺术家”。尽管文艺界对李玉刚的表演存在很多争议,但是我们不能否认的是李玉刚表演的男旦艺术是成功的,而且“李玉刚现象”让众多不了解传统艺术、不了解戏曲艺术的年轻粉丝们开始关注京剧、熟悉梅派艺术,从这一角度来说,李玉刚提高了中国传统京剧艺术在年轻人中的认知度,这种成功是很多从事传统艺术表演的艺术工作者难以企及的。因此,对致力于保护传承中国传统艺术的学者来说,我们关注的不是李玉刚的男旦表演是否纯粹、地道,而应该透过“李玉刚现象”,总结他成功的原因,在传统艺

术形式已经远离年轻人的今天,研究好如何让丰富多彩的中国民族音乐得到同样的关注、青睐,让传统艺术得以更好的传承、发展。

一、中国民族音乐的发展状况

作为中国文化的重要组成部分,自有人类以来,音乐就伴随着人类的发展而发展。无论是先秦时期的巫觋乐舞、汉魏时期的乐府诗歌、隋唐时期的歌舞大曲还是宋元时期的杂剧南戏、清末民初的学堂乐歌,每一个古老的音乐文化品种,都是中国不同历史时期生产力水平和社会文明程度高度发展的产物,是几千年来世代相传的社会文化传承,是先民生活的真实写照。因此说,源远流长的中国民族音乐,“在它今日的风貌中,闪烁着过去时代的文化光彩”^①。

正因为民族音乐能够艺术化地再现不同时期不同地域的民众生活、风土人情及地方特色,保留着中华民族生存过程中具体而真实的文化信息,因此尽管20世纪初西洋音乐理论、乐器、演唱技法进入中国并逐渐成为音乐教育的主导,但是众多的音乐家们依然将民族音乐的传承发展放在重要的位置。萧友梅在创建“国立音专”后不忘秉承“兼收并蓄”的方针,开设“民族器乐”和“旧乐沿革”课程,赵元任在新音乐形式创作的民族化方面做出了最为重要的贡献,刘天华一生都在致力于“改进国乐”的宏业,贺绿汀在音乐创作实践过程中卓有成效地探索了西方器

[收稿日期] 2012-12-20

[基金项目] 吉林省社会科学基金项目“吉林省乡村曲艺传承与发展现状调查研究”(编号:2011B343);吉林省教育厅“十一五”社科项目“将东北二人转等民族民间音乐纳入高师音乐专业课堂的理论与实践研究”(编号:吉教科文合字[2010]第431号)

[作者简介] 任会平(1974—),女,吉林四平人,吉林师范大学音乐学院副教授,研究方向:音乐史与教学。

乐创作的民族化和民族器乐的现代化,并开创了钢琴“本土化”的先河,冼星海更是在所学外国音乐创作技巧基础上,创作了众多既富有时代气息又不乏鲜明民族特色的优秀作品。这些优秀的音乐先驱们,一方面吸收西方音乐的创作理论和技法,一方面又结合我国光辉灿烂的传统音乐文化,从开始就开创了富有中国特色的新音乐创作道路。

由此可见,民族音乐教育是对学生进行传统教育不可缺少的重要组成部分。前国务院副总理李岚清就曾经指出:“民族音乐教育是民族音乐保持持续发展的必不可少的基础。不仅要加强民族音乐教育,更重要的是要提高我们广大青少年一代的民族音乐素养,这对传承和弘扬中华民族的优秀文化是必不可缺少的。”^[2]

然而,在经济、文化全球化的今天,随着现代音乐的发展,历史悠久、富含深厚魅力的传统音乐在人们心中的比重已经逐渐淡化。对于青年人来说,流行音乐的魅力远远胜于传统音乐。即使是从事音乐专业学习的高校学生,虽然熟悉并能演奏贝多芬、莫扎特、肖邦的优秀作品,但对中国民族音乐五大传统艺术形式却一片茫然,甚至对于自己所在地区的民间传统音乐一无所知。来自东北的,唱不出一段二人转唱腔,来自河南的,不能唱出河南梆子的知名唱段。2010年在北京召开的世界第二十九届世界音乐教育大会上,不少国内与会代表就国内音乐教育做出呼吁,认为音乐教育应该回归传统,尤其是加强民族音乐教育的学习,让学生们在学习传统音乐的过程中了解中国传统文化。会议期间,有记者对此进行了调查采访。同受访的中小学生们说起流行歌曲,孩子们可随意哼唱,而说起民歌,能够唱出一两首作品的寥寥无几。尽管在小学音乐教材中,民歌大概占到六分之一左右,人民音乐出版社的初中教材中,六本书有七个单元是中国不同地区的民歌民族音乐,从量度来说已挺多,但是从教学实际来说是形式大于内容。

从各年龄段的学生对民族音乐掌握情况看,中国传统音乐的发展形势并非乐观。如何解决民族音乐受冷落的状况,是我们需要探索研究的。

二、民族音乐的传承与创新

中华民族传统音乐的传承,应该通过两个途径:一是从幼儿园、小学、中学一直大学的民族音乐教育,二是从事传统音乐表演的艺术家们的创新。

(一)民族音乐教育

解决民族音乐不受青年人青睐的状况,应从民族音乐教育兴趣培养的关键期——儿童教育开始。孩子们的喜好是最容易引导和培养的,尤其是他们对自己所熟悉的本区域内的民族音乐,更容易接受和理解。“我国地域辽阔、民族众多,不同地域都有各具特色的地方和民族音乐资源。这些音乐材料与当地民众的方言、习俗、生产生活方式紧密相连,最易为生活在这一地域环境中的少年儿童所接受,也是传承民族文化的重要途径。”^[3]李玉刚能够走上传统艺术创新的道路,应该与他从小受从事二人转表演艺术的母亲有很大关系。正因为耳濡目染民间艺术

多了,他才在从艺道路的开始就选择了民乐表演的道路,才有他今天男旦表演艺术的成功。

2010年北京市教委也曾经出台政策,在中小学设立非物质文化遗产传承学校,京剧、昆曲、曲艺、太平鼓等具有北京特色的非物质文化遗产被数十所学校认领传承。有基础音乐教育的传承,就需要基础音乐教育师资有较好的民族音乐功底,至少应该熟悉本区域内的传统音乐,如果教师能够在课堂上优美生动地展示民间音乐的魅力,或者将民族民间音乐素材改编成适宜孩子表演的歌舞或者器乐形式,一定会激起孩子的学习欲望,进而培养他们对民族音乐的学习兴趣。有了小学的民族音乐知识铺垫,他们对今后的民族音乐学习就不会有抵触了。

儿童民族音乐教育的传授需要好的音乐教师,而音乐教师则来源于师范院校的培养。由此看来,培养基础音乐教育师资摇篮的高师音乐院校在民族音乐传承过程中起着关键的作用。高师院校应该担负起区域音乐在课堂传承的重任,提高高校音乐教师的民族音乐素养,开设区域音乐课程,让这些有很好音乐基础的学生了解、熟悉民族音乐,为他们将来在中小学音乐教学中传授民族音乐知识与技能奠定好的基础,进而为孩子们带去好的民族音乐课程,提高他们对民族音乐的兴趣。只有形成这样一个良性循环模式,才有可能真正提高全民的民族音乐素养,弘扬传统文化。

(二)民族音乐传承中的创新

李玉刚选择的艺术道路是成功的,他的成功,一方面源于他坚韧而谦和的性格以及他对艺术执着的追求和不懈努力,另一方面则是基于他对传统艺术形式传承过程中的大胆创新。他将自己曾学习过的声乐、梅派艺术、舞蹈、化妆、造型等艺术很好地融为一体,以梅派艺术为基础,继承传统而又结合现代时尚流行的元素,最终以独特的表演风格得到国内外众多观众的认可。我们抛开京剧界对李玉刚男旦表演的争议,也不提他的表演与纯粹的京剧表演是否存在多大差距,只就其借男旦这种表演形式进行新式演绎所产生的影响看,至少他让喜欢他的青年观众知道他的这种表演源于京剧中的梅派艺术,知道了将中国京剧旦角艺术推向顶峰的梅兰芳大师。这种融入时代特点的男旦表演形式对民族艺术的弘扬还是有着积极的推进作用。而中国民族音乐的传承发展,需要的正是这种结合时代特点、兼收并蓄式的创新发展。

中国的民族音乐在世代相传的发展过程中,总是体现出兼容并包的特点。唐代对汉魏以来传统与外来音乐的兼容并收使其歌舞艺术达到历史发展的高峰,元代剧作家将综合多种传统艺术形式的杂剧融入反应深刻社会现实的内容而使戏曲艺术达到鼎盛,20世纪初的音乐家们将外来的作曲技术理论技法与传统艺术相结合而创作出中国的新音乐,当代作曲家谭盾因为创作中注重中西音乐文化的交流融汇使他成为第一位获得奥斯卡最佳原创音乐奖的华

(下转 106 页)

1997.

- [3] 刘爱伦.思维心理学[M].上海:上海教育出版社,2002.
- [4] 马箭飞.汉语教学的模式化研究初论[J].语言教学与研究,2004(1).
- [5] 彭聃龄.语言心理学[M].北京:北京师范大学出版社,1991.
- [6] 彭聃龄.汉语认知研究[M].济南:山东教育出版社,1997.
- [7] 王初民.应用心理语言学[M].长沙:湖南教育出版社,1990.
- [8] 王坦.合作教学的基本理念[J].语文教学通讯,1996(9).
- [9] 查有梁.课堂模式论[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.
- [10] 张必隐.阅读心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

- [11] 张为民.谈“讨论式教学模式”[J].课程·教材·教法,2001(2).
- [12] BRUCE JOYCE,MARSHA WEIL, EMILY CALHOUN.教学模式[M].荆建华,等译.北京:中国轻工业出版社,2002.
- [13] MICHAEL EYSENCK.心理学——一条整合的途径[M].阎巩固,译.上海:华东师范大学出版社,2000.
- [14] NUTTALL C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language[M].上海:上海外语教育出版社,2002.
- [15] 罗伯特.L.索尔索.认知心理学[M].北京:教育科学出版社,1990.

[责任编辑:薛柏成]

Cognitive Interpretation of Class Discussion in the Teaching of CSL Reading

XU Zi-liang

(International College of Chinese Studies, East China Normal University, Shanghai, 200062, China)

[Abstract] From the perspective of cognitive psychology, the paper explores the basic principles functioned by the class discussion and its effects displayed in the teaching of Chinese reading. The cognitive process of discussion while reading is a multiple senses-involved psychological activity, in which individual reading forms are changed into a group reading behavior, showing corresponding psychological features. Class discussion in the teaching of reading facilitates the choice and fix of word meanings, the remove of ambiguities, as well as the appropriate division of coherent meanings and paragraphs. It helps students' in-depth analyses and understanding of structures of writings, and also promotes the interaction of linguistic and non-linguistic intuitions.

[Key words] class discussion, teaching of reading, cognitive principles, effects

(上接 96 页)

人音乐家。正如袁静芳在《中国传统音乐概论》中所说“正是由于其文化特质方面的兼容性特点,而使中国传统音乐文化经久不衰,在不断地吸收外来音乐文化中,消化容纳,优胜劣汰,在历史发展中不断获得文化的更新、变异与发展。”^{[3]10}

因此,在流行音乐及外来音乐充斥艺术舞台、中国传统艺术不受重视的今天,从事传统艺术表演的艺术家或学者们应该做的是如何在保持传统艺术原汁原味特色的基础上,顺应现代观众欣赏需求多元化的特点,开拓新思路、创作新剧目,把青年人认为晦涩难懂的传统艺术变成雅俗共赏、喜闻乐见的新

时代艺术。有了更多的年轻观众,有了更多文化学者以及音乐专业人士参与到传统音乐的传承上来,中国民族音乐必然得到更辉煌的发展。

[参考文献]

- [1] 袁静芳.中国传统音乐概论[M].上海:上海音乐出版社,2000.
- [2] 李岚清.李岚清教育访谈录[M].北京:人民教育出版社,2004.
- [3] 王安国.从实践到解决——我国学校音乐教育的改革与发展[M].广州:花城出版社,2005:268.

[责任编辑:薛柏成]