

戏曲文化在中学音乐课堂的运用

杨红珍 (安徽省宿州市第九中学 234000)

摘要:华夏几千年的历程里,我们的祖先在生活、劳动中创造了艺术的结晶——戏曲。我国的传统戏剧,就是我们所讲的戏曲,也是中华民族文化的重要组成部分。但在当今快节奏的生活环境中,面临着严重的危机,而危机的突出表现为缺少青少年观众的喜爱和参与。由于青少年观众的匮乏,也制约了戏曲文化的发展。中学生的戏曲学习,可结合中国历史学习的知识。如果学生历史学习得好,也容易对学习戏剧产生兴趣。因为戏剧特别是国粹京剧中的传统戏,有很多为典型的历史故事,是由历史原型编剧而来的。

关键词:传统戏曲 流行文化 中学生戏曲教育

中学生的戏曲学习,可结合中国历史学习的知识。如果学生历史学习得好,也容易对学习戏剧产生兴趣。因为戏剧特别是国粹京剧中的传统戏,有很多为典型的历史故事,是由历史原型编剧而来的。因此,中学课堂的戏曲学习,也要跟学生的年龄、兴趣爱好、知识点等相结合,使学生循序渐进地进行学习。

一、早期的中国戏曲

中国戏曲起源于原始社会的歌舞,经过汉、唐到宋,金才形成比较完整的戏曲艺术,但在元、明、清历史上有对戏曲的禁毁时期。禁毁是一种文化现象,它往往借助于官方的权利语言,形成一种强势的破坏力。元代戏曲禁令有着复杂而又鲜明的特色,对戏曲的生态发展产生了重大影响。明清时期,看戏成为了一种时尚潮流。上至天子皇帝,下到布衣百姓,观众身份涉及颇广。

特别是清代,戏曲在宫廷中的演出到了顶峰,几乎清王朝所有的皇帝都喜欢看戏,并参与表演、编写等。清乾隆五十五年(1790)年,正是王朝“太平盛世”时期,又恰逢乾隆八十大寿,为给乾隆皇帝祝寿,京城官员邀请安徽很受群众喜爱的三庆、四喜、春台、和春四个戏班子进京演出,也就是著名的“四大徽班”进京表演。不想,徽戏进京一炮打响,从此在北京扎下根,他们同当地的汉调艺人合作,相互融合和发展,逐渐创立了一个新剧种,就是后来享誉世界的国之瑰宝——京剧。

二、戏曲的素材源于劳动与生活

华夏几千年的历程里,我们的祖先在生

活、劳动中创造了艺术的结晶——戏曲。我国的传统戏剧,就是我们所讲的戏曲,也是中华民族文化的重要组成部分。但在当今快节奏的生活环境中,面临着严重的危机,而危机的突出表现为缺少青少年观众的喜爱和参与。由于青少年观众的匮乏,也制约了戏曲文化的发展。

封建社会劳动人民生活社会的底层,经济上受剥削,政治上受压迫。他们不满生活现状,于是就把自己对当时政治见解,用形象的语言编成戏曲剧本,借以表达对统治者的愤恨和抗议。如昆剧《窦娥冤》讲的是,窦娥婆婆受奸人所害,无处申冤,最后窦娥为救婆婆含恨而死,表现了人们对真、善、美的追求,其中六月下起雪让整个故事得到了升华。封建礼教摧残了无数青年男女的幸福生活,人为制造了一些生死离别的痛苦深渊,造成了许多爱情悲剧,如越剧《梁山伯与祝英台》中男女主人公生死不离的爱情故事,感天动地,最后化成美丽的蝴蝶不离不弃。这样坚贞不渝的爱情和追求美好生活的精神世代地活在人们心里。戏曲舞台表达了誓死相爱,决不屈服的决心和与封建势力,斗争到底的意志是永恒的。

戏曲的剧本素材往往来自于小说、史籍、杂传和民间小说,这也是中国戏剧文学创作的一大特点。民众对某些题材的故事具有特殊的偏爱,不仅将故事搬演上舞台,而且戏曲作家根据民众喜爱围绕这类故事做文章。如河南豫剧《花木兰》讲述的是替父从军十八年,战场屡立战功的奇女子。由此产生了戏曲故事喜新更旧的艺术风格。中国戏曲以它独有的、传统的、优秀的民族文化,把民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合而成。接受旧剧目并进行翻新改创成为一种文化传承。

三、缤纷的舞台百花争艳

中国戏曲,起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。戏曲舞台缤纷绚丽,梨园百花。国粹京剧名扬世界,此外还有豫剧、黄梅戏、越剧、昆曲、评剧等五大剧种等。除此之外,全国各地还有很多地方剧种。据统计,中国共有各剧种三百多个。外国人看了后统称为“中国歌剧”。

戏曲把文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合在一起,它的特点是将

众多艺术形式以一种标准聚合在一起,在共同具有的性质中体现其各自的个性。比较著名的戏曲种类有京剧、昆曲、越剧、豫剧、粤剧、川剧、秦腔、评剧、晋剧、汉剧、河北梆子、湘剧、黄梅戏、湖南花鼓戏等。

四、中国戏曲是传统文化、世界瑰宝

中国戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心的戏剧形式。它有丰富的艺术表现手段,与表演艺术紧密结合的综合性,使得中国戏曲富有特殊的魅力。它把曲词、音乐、美术、表演的美熔铸为一,达到和谐统一,充分调动了各种艺术手段的感染力,形成中国独有的艺术鲜明的表演形式。

中国戏曲中重要的一点特征是虚拟性。舞台艺术不是单纯模仿生活,而是对生活原形进行选择、提炼、夸张和美化。如舞台上万马奔腾的战场、莺歌燕舞的后花园,把观众直接带入身临其境的艺术殿堂。中国戏曲另一个艺术特点是它的程式性,如抬轿子、走台步、上马、坐船等都有一套固定的程式。程式在戏曲中既有规范性又有灵活性,所以戏曲艺术被恰当地称为有规则的自由动作。综合性、虚拟性、程式性,是中国戏曲的主要艺术特点。这些特点凝聚着中国传统文化的美学思想精髓,构成了独特的戏剧观,使中国戏曲在世界戏曲文化的大舞台上闪耀着它的独特的艺术光辉。中国戏曲的剧种繁多有趣,综合了对白、音乐、歌唱、舞蹈、武术和杂技等多种表演方式,集“唱、做、念、打”于一体,在世界剧史上独树一帜。我国各民族地区的戏曲剧种,约有三百六十多种,传统剧目数以万计。新中国成立后又出现许多改编的传统剧目,新编历史剧和表现现代生活题材的现代戏,都展现在戏曲舞台上,可谓是梨园绚丽,百花齐放。

戏曲在中国历史上曾经是很繁盛的一种文化形式,从平民百姓到官宦之家都喜欢,而且很多人都喜爱。戏曲从诞生起就是最广大的劳动人民的艺术,具有广泛的民间性这一特点。戏曲虽然涉及的主题大多是帝王将相、才子佳人,表现的也多是忠孝节义等道德伦理价值观念,它折射反映出几千年来中国传统文化积淀和深厚的文化底蕴。传统戏剧里蕴涵着传统的价值评判,传递着一个时代对历史、对现实的思考,又拥有中国独特的表演体系。这就是我国戏剧的永恒魅力。

(责编 张翼翔)