

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,正是清朝“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在社会的底层,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,窦娥婆媳受奸人所害,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世代代地活在人们心里。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恋旧的艺术风格。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,达到和谐的统一,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。

中国戏曲中最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的积淀和深厚的文化底蕴。传统戏剧里蕴含着传统的价值评判,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)