

京剧艺术在高校音乐欣赏课中的重要性

张晓茜 沈阳航空航天大学人文社科部

[摘要]京剧是中国的国粹,是我们民族艺术的瑰宝。高校艺术类院系乃至各大普通高校,开设“京剧欣赏”课程,无论是从美育方面,还是从思想教育方面来说都是非常必要的。音乐教师在教学中尝试性地对课程教授进行了一些有益的探索,并且取得了不俗的成绩。

[关键词]京剧欣赏 教学改革 高校音乐 音乐欣赏

京剧是中国戏曲的代表,是中国艺术的国粹,是中华民族长期积累和发展起来的精神产物。它具有鲜明的民族特色和浓郁的艺术魅力,是中华民族文化的精髓。兰州职业技术学院面向各专业新生开设公共基础必修课程“京剧欣赏”,尝试以此为媒介普及京剧艺术,弘扬民族文化,深入贯彻“文化立院,国粹砺人”,取得了非常大的成绩,而我们普通高校也应该把京剧这门艺术形式引入到课堂中来,让广大的学生能够真正的去了解京剧艺术。

一、课程开设的必要性

在大学生中普及京剧艺术,开设“京剧欣赏”课不仅能培养和提高学生在京剧艺术文化方面的理解和欣赏能力,进一步提高文化素养,更重要的是让学生了解和热爱祖国的传统文化,加强对民族文化的学习、传承意识,有助于培养爱国主义情怀。

(一)、“京剧欣赏”对美育的重要作用

京剧由一系列美的音响、美的色彩、美的线条和美的画面组成,具有完美的形式和美学特征。无论是从其唱腔、念白、身段、舞蹈、脸谱,都可以感受到它的美。在欣赏京剧演出时,我们看到的不仅仅是祖国某一处具体的地方风情,而且还会联想到整个中华民族悠久的历史文化生活。京剧中包含了浓郁的民族审美情趣、道德观念、传统习俗和历史知识等多方面的内容。学生通过学习京剧基础理论、名家名段、经典京剧故事等常识,扩大知识面,了解中国传统文化。与此同时,教师还可以引导学生从美学的视角审视京剧艺术,挖掘京剧艺术的文化内涵,从而达到提高学生的审美能力、欣赏能力,强化京剧的美育作用。

(二)、“京剧欣赏”在思想教育方面的作用不可忽视

人称“东方莎士比亚”的清代著名戏曲创作家和理论家李渔认为,舞台上“借优人说法与大众齐听,谓善者如此收场,不善者如此结果,使人知所趋避,是药人寿进之方,救苦灾之具也。”就是说借优人在舞台上的表演,塑造人物性格,用潜移默化的方式达到劝善戒恶的目的。因此,我们应当充分发挥京剧艺术的思想教育作用。京剧流传至今保留有众多优秀剧目,比如在传统戏里有歌颂民

族英雄主义、颂扬爱国将领、仁人志士的爱国主义;有体现正义、惩恶扶善、舍己救人等,无论是历史剧还是现代京剧,都是对学生进行德育渗透的好素材。用京剧艺术中所体现的“仁、义、礼、智、信”去感染学生,教育学生,寓教于行,从而影响学生的思想意识、道德观念、世界观、人生观和价值观,培育他们的人文精神,增强他们的整体素质。

二、对教与学的新探索

京剧对现今的大学生而言,遥远而陌生,有的甚至一无所知,如何让他们喜欢京剧,让他们能看得懂、听得懂京剧,而且能逐渐喜欢这门课,作为音乐教师,有必要进行一些有益的探索。

(一)、激发学生学习兴趣

1、选择好的剧目组织学生现场观看

充分利用兰州职业技术学院师生集体创编的京剧教育纪实剧《国粹砺人》,组织观看前,可以先简单讲解内容,再去剧院观看艺术表演。该剧以师生十多年京剧教育历程为背景加工浓缩后搬上舞台,分为“融”、“育”、“承”、“魂”四个章节,形式新颖,内容生动,展示京剧与教育的结合,将生、旦、净、丑各行当,梅、尚、程、荀等流派一一呈现。这部纪实剧既是舞台上的“京剧教育纪录片”,也是学生的“京剧学习普及教程”。师生精彩的表演使台下的同学们对此着迷,对京剧艺术产生浓厚的兴趣,激发了学习积极性。

2、欣赏时要循序渐进、由浅入深

从京歌和新京剧开始,如:《说唱脸谱》、《京剧宝宝》等,它们之所以为大学生所喜爱,是因为他们不仅有着浓郁的民族风格、优美的旋律、富于变化的节奏,特别是歌中的拖腔迂回曲折、韵味无穷,而且它们是在传统京剧精华的基础上,广泛吸收多种艺术元素,用现代艺术手段包装,是符合大学生审美情趣的京剧表演形式,它们的最大特点是学生们能够听得懂、学得会。这样学生觉得京剧音乐很好听,这时再去欣赏一些京剧名家名段,学生就比较容易接受了。

3、教唱京剧选段先易后难

开始选择像《苏三起解》、《卖水》这样比较容易学的唱段,让学生对京剧唱腔有初步的认识和掌握,然后再选择有难度的唱段,掌握一定的京剧演唱能力。以学唱《卖水》为例:首先让学生欣赏,让他们直观地感受这一唱段的表演。其次教唱。教师先示范,然后再给学生教唱,尤其

要强调唱腔的重点和难点。再次进行表演。把学生分小组演唱,再从班上选出演唱好的同学进行表演,通过多种方式的演唱不仅使学生学会唱段并加以巩固,活跃了课堂气氛,发挥了学生的自主性和艺术创造性,而且取得了良好的教学效果。

4、结合欣赏和教唱内容讲解京剧常识

为了保持同学们的兴趣,京剧常识一定不能讲得过于深奥,尽量通俗易懂,举例和欣赏同时进行,比如京剧的唱腔是个比较难讲的地方,讲解到“西皮”和“二黄”时现场给学生找出与之相对应的唱段进行演唱,这样更有利于学生的理解。

(二)、参与其中,体验乐趣

京剧是一门综合艺术,有“唱、念、做、打”;“手、眼、身、法、步”的“四功五法”,它的“唱”、“念”是诗歌和音乐化了的,“做”、“打”是被舞蹈化了的,它们之间相互渗透,紧密结合,让学生参与其中,体验乐趣做到如下两点:

1、让学生模仿简单的京剧表演动作

除了学唱京剧选段外,还要尝试学习一些简单的动作。如:走云手、台步、亮相等,老师在讲台上边做边讲解要领,要求学生站起来慢慢模仿,一招一式都非常认真,模仿时尽管不是很到位,但他们的身心都活跃了起来,教与学在一种有趣的、轻松快乐的氛围中进行。

2、分角色演唱进行比较

让学生自由组合分成若干小组排练京剧节目,形式不限,可以是小合唱、可以是折子戏、也可以是小品等。课下准备,然后在课堂上进行比较。学生们积极参与,准备的过程既学习了京剧知识和京剧唱段,又发挥了学生的创造力,既激发学生学习京剧艺术的兴趣,又达到了预期的教学效果。

3、艺术剧照形式的应用

让学生真正的穿上京剧的服装,并且化上油彩妆,真正的扮上戏去感悟一下舞台上的戏剧魅力。为每一个学生留下一份戏剧艺术照,让他们真正的体验一下京剧演员的辛苦。

所以只要实践与理论融为一体,亲身领悟、体验、创新,才能真正理解和掌握艺术知识,师生之间也才会更加和谐。虽然这种教学不如以往课堂那样严肃,但收效显著,它使这门课成为知识与兴趣为一体的教学基地。

三、教学收获

(一)、形成了浓厚的京剧学习氛围

学生开始走近京剧,转变对京剧的看法,学习京剧的热情也越来越高,每人都能演唱一段。有些同学说,他们不是不喜欢京剧,而是不了解它,与京剧零距离接触后才发现原来它也很好听。下课后经常能听到学生在哼唱京剧唱腔的旋律。有一名同学曾这样对我说:“我们过去对京剧有一种偏见,现在我们切身感受到京剧是博大精深

的艺术。因为京剧是国粹,学习京剧能达到振奋民族精神的目的。”

(二)、京剧教学向实践性延伸

以兰州职业技术学院为例,该校组建了京剧团,作为学院文化活动与对外交流的品牌和窗口,并在节日和活动期间公开演出。2001年参加第三届中国京剧艺术节“京剧走进校园”演出,荣获文化部颁发的第三届京剧艺术节“金菊奖”。2002年参加第六届“和平杯”京剧票友大赛甘肃预选赛,获优秀表演奖。2002年参加第二届全国高校京剧票友演唱研讨会,学院荣获特别组织奖,师生分获演唱特别奖、一等奖、二等奖。2004年参加中央电视台节目的录制并在CCTV11台播出,精彩的演唱受到了观众与京剧名家一致好评。2005承办“兰州市首届校园京剧演唱比赛”,选送的独唱、小合唱分获第二、八、十名。2006年在日本足立市剧场进行了演出,受到了日本人民的热情欢迎,演出结束后与市民进行了互动联谊活动。当时团员们深刻地感受到祖国带给自己的巨大荣誉和崇高责任,同时,中国京剧也在团员们的心中得到了升华。2007年3月“中国京剧院与兰州职业技术学院联合京剧演出”。2008年10月首届中国校园戏剧节在上海落下帷幕。作为甘肃省唯一一台参加首届中国校园戏剧节的剧目,教育京剧纪实剧《国粹砺人》获首届中国校园戏剧节最高金奖——“中国戏剧奖·校园戏剧奖”优秀剧目奖,以及优秀组织奖,学生演员常静获得“校园戏剧之星”。这一殊荣的获得,不仅是对院十一年来“国粹砺人,文化立院”办学理念和特色的充分肯定,更是对全院师生刻苦努力的回报,既为学院赢得了荣誉,也弘扬民族艺术……

兰州职业技术学院开设“京剧欣赏”课、组建京剧团是学院在继承传统国粹道路上的一种尝试、一种创新;是弘扬民族文化,振奋民族精神,是精神文明建设重要的组成部分,是大学生素质教育改革的奠基,陶冶学生情操,进一步完善自身人格,提高综合素质。今后会在教学上进一步提高,方法上不断创新,研究上获得发展,构建出更加灿烂的校园文化。

总而言之,经过不断地摸索与学习,作为一名高校音乐教师应该把京剧这种高雅的具有民族特色的艺术形式充分的应用到高校音乐选修课程中,结合京剧特有的教育意义,让当今的大学生能够真正的了解京剧,热爱京剧,发扬京剧!

参考文献

- [1]燕绮.“京剧进课堂”的意义及教学策略[J].教学与管理,2009.5.
- [2]袁宝洲.京剧欣赏与试唱选修课的开设与大学素质教育[J].昆明理工大学学报,2004.9.
- [3]袁野.高校弘扬京剧艺术的思考[J].扬州大学学报,2002.12.
- [4]谢国祥,刘琦.中小学京剧读本—京剧是中国的国粹[M].天津教育出版社,1995.

责任编辑:翁婷皓