

走进中学音乐课堂的国粹

◆李 毅

(兰州四十三中)

【摘要】弘扬民族音乐文化是中小学音乐教育的一项重要任务,也是我们每个音乐教师义不容辞的责任。纵观当前的中小学音乐教学,出现了歌唱性乐曲教学的单一局面,课堂上常见的是中外名曲,我国民族特有的艺术形式,诸如戏曲、曲艺所见甚少。中小学生对民族音乐文化的陌生,特别是戏曲音乐,接触的机会甚少,感兴趣的人不多。越是这样的背景下,学校开展戏曲教学有着积极的现实意义。从实际出发分析京剧教学中的,从教学理念,教师的教,学生的学等角度,谈如何有效地让学生去感受传统民族音乐文化的魅力,让戏曲这朵艺术奇葩在学生心中生根、发芽、开花,成为校园一支健康的主旋律。

【关键词】京剧 课堂教学 国粹

一、京剧的起源与发展

京剧与我国的国画、中医、中餐并称为我国的四大国粹。其取义的艺术手法与中国的山水画、书法、唐诗宋词的意象同出一源,皆来自于对现实生活的描摹和再现。

京剧起源于清朝 五十五年(1790年),中国南方的四个徽剧班、四喜班、和春班、(称为)陆续来到北京。第一个进京的徽班是以唱“二黄”声腔为主的“三庆”,由于其声腔及剧目都很丰富,逐渐压倒了当时盛行于北京的。许多秦腔班演员转入徽班,形成徽秦两腔的融合。随后,另外三个徽班:“四喜班”“春台班”和“和春班”也来到北京,使盛行多年的昆剧逐渐衰落,昆剧演员也多转入徽班。清朝年间(1828年前后),演员进京,带来了汉调(西皮调),许多汉调艺人,加入徽班,与徽班同台演出,形成了与合流,形成所谓的“皮黄戏”。此时在京师里形成的皮黄戏,受到北京语音与腔调的影响,有了“京音”的特色。后来由于他们经常到演出,就把这种带有北京特点的皮黄戏叫做“京戏”,也叫“京剧”。北伐成功后,全国统一,北京改名,“京剧”改称为“平剧”。又由于平剧迅速发展,使其艺术水平在中名列前茅,后来在全中国流行,近代学者甚至认为,平剧是中国传统戏剧的精华,所以平剧也被称为“国剧”。

二、“京剧进课堂”的意义

(一)对于传统戏曲发展本身的意义

中国戏曲是世界最古老的三大戏剧之一,它博大精深,是蕴含着传统文化精髓的东方瑰宝,理应代代传承并发扬光大。但是,随着社会生活节奏的加快,在物质至上的时代,影视、网络等新媒体的发展对戏曲艺术的生存造成巨大的冲击,戏曲艺术面临不可否认的危机,青年观众不愿接受,演出上座率低,甚至有人认为戏曲是不合时宜的过时艺术,断言它的衰亡。戏曲艺术的发展有它自身的规律,而对于戏曲的传承,我们应该从弘扬民族优秀传统文化和社会主义精神文明的大文化背景下进行思考。戏曲的兴衰在一定程度上影响着民族优秀的文化传统的命运,对戏曲的命运给予密切关注,并为戏曲的普及作出贡献是教育义不容辞的责任。对于戏曲的振兴,需要继承和创新发展。任何文化艺术,只要不是当下流行的,要想让它有丰厚的土壤,认为它有价值,需要被保护和传承,都需要教育来完成。对于戏曲来说,戏曲演员的日渐匮乏,戏曲观众的日渐减少,仅仅依靠舞台和剧场来维系它的生存是远远不够的,只有当它真正进入人的生活,进入学校教育,戏曲教育从少年儿童抓起,随着戏曲知识的普及,使人们懂得戏曲、接受戏曲,进而欣赏戏曲,戏曲的传承、振兴才有希望,这不仅是在培养潜在的观众,对于戏曲人才的选拔、培养也水到渠成。

京剧作为国粹有着辉煌的历史,它的艺术魅力甚至得到国外艺术界的承认,以梅兰芳命名的京剧表演体系,被视为东方戏剧表演体系的代表,在中国与世界沟通时,京剧能起到很好的桥梁作用,具有深远的文化价值。

京剧作为中国戏曲的代表剧种进入中小学生学习课堂,有利于民族文化的传承,国家文化形象的确立。因此,有志于振兴戏曲的政协委员提出将京剧纳入基础教育,教育部也正是为了传承戏曲艺术,让“京剧走进课堂”,使它成为九年义务教育的内容。

(二)对于青少年文化素质和身心道德修养的教育意义

戏曲是世界戏剧的一种代表形态,戏剧是以演员的扮演角色为手段来表现生活的综合艺术,它能以直观有效的方式对人施加政治、道德、审美等各方面的影响,从而产生教育作用。各国的戏剧理论家都曾论述过戏剧的教育作用。比如,莱辛认为戏剧是教育大众的最有效的办法;夏衍说:“戏剧是人生的缩影,在舞台上表现出来的正应该是压缩了的精练的人生。”教育部制定的《艺术课程标准》把戏剧列入义务教育阶段必修的艺术课程规划中,使之与音乐舞蹈并列,并指出,艺术课程“对学生的人格成长、情感陶冶以及智能的提高等,具有重要的价值”。戏剧教育和其他的美育形式一样,目的在于把学生培养成一个全面发展的人。戏剧是人类性情的天籁,是人类形象的影子,与潜移默化地提高人的修养的音乐、美术相比,戏剧对人的影响更直接、更具体、鲜明,是一条便捷适当的人文素质教育途径。所以说,戏曲的普及是素质教育义不容辞的责任,同时又是自身发展的需要。

戏剧在少年儿童的认知、社会性和情感等各个心理发展维度都能发挥其特有的价值,具有全方位的、多层次的、立体的教育价值。世界上许多国家都将戏剧作为艺术教育的重要内容。因此,戏曲进入中小学生学习课堂,不违背孩子的天性,不违背教育规律,它会促进教育向素质教育迈进,是符合世界艺术教育综合化方向的有效举措。

(三)对于中国传统文化保护和传承的意义

近年来,随着素质教育的深入推进,我国教育部门对青少年学生的全面发展和综合素质日益重视。2006年底开展的全国亿万学生阳光体育运动,让我们看到了国家对学生体质健康水平的关心,也看到了加强学校体育的决心和希望。2007年5月,教育部下发了《关于加强和改进中小学艺术教育活动的意见》进一步对学校艺术活动加以规范和引导,体现了对学生审美观念和审美情趣的密切关注。同时,在一些教育先进地区或学校,教育工作者正逐渐从“应试教育”羁绊中超脱出来,通过切实践意识到,体育和美育不仅影响学生的终身发展,也决定着学校的办学品位。因此,他们开始把打造体育或艺术教育特色作为新的教育“增长点”,追求教育的和谐。在这样的背景下,“京剧进课堂”的提出的确有着多重意义,它不仅是为了京剧的振兴,而更像一个信号,传递出教育决策者对艺术教育的重视;其着眼点也不仅在于传统艺术对人的教化与熏陶,而是借助这样一个载体,回归育人的本原。

日前,联合国教科文组织的一位官员就曾指出,教育部此举体现了对非物质文化遗产的保护与支持,把京剧纳入中小学课堂,将会给孩子的记

忆从小打上传统文化的烙印,这对优秀文化的保护很有意义。

三、“京剧进音乐课堂”遇到的阻力

中国古典艺术形式发展至今,在各个方面都遇到了前所未有的阻力和困境。流行音乐的冲击、艺术表现手法当中“取像”和“留白”等艺术形式的没落、大众审美情趣的变化、艺术流派的精彩纷呈、影像技术的发展都为古典艺术形式的发展带来了前所未有的冲击和挑战。京剧艺术形式自身的发展更是遭受了除上述之外更多的困境,如何将国粹带入中学生音乐课堂,保证国粹传承有人、发展有望,是眼下需要我们迫切思考的问题。

四、“京剧进课堂”的一点建议和意见

1. 利用京剧丰富的故事性提高学生学习京剧的兴趣

京剧里的故事绝大多数都来自各种小说、演义。《三国演义》《东周列国志》《水浒传》《杨家将演义》《说岳全传》等小说里的故事改编成京剧的特别多。有些戏,京剧虽然是从昆剧、梆子等古老剧种中移植过来的,但是它们的最初来源仍然是这些小说。

京剧的故事在人民群众有很大的影响。它们与其他戏曲故事一样,历来是中国人民了解历史、了解社会的重要途径。之前在阅读《读京剧》的时候就有发现,每一个故事结合每一个朝代,你都会有新的体会。

而中学生对于故事情节的钟爱,正好与京剧表演的情节相吻合,其故事情节通过舞台再现,通过人物、服装道具、动作神态的传达将更为形象具体,易于被中学生接受。

2. 通过脸谱浓烈的色彩渲染以及忠奸善恶的具体图画形象为中学生展示国粹的经典之处

脸谱的色彩含义,脸谱的色彩运用有一定的内容和含义,它是表现人物性格的主要因素。

红色,象征忠勇、正义、威武、庄严,大多用于富有血性的人物。如关羽。

紫色,表现骁勇、刚毅、正直、坚强、胆大,如杨延昭。

黑色:表现公正无私的,如包公;表现暴躁、鲁莽、耿直的,如张飞。

白色,大多表现阴险、狡猾、居心叵测,如赵高。

黄色,一般表现性格猛烈。如《南阳天》中的廉颇。

褐色和粉红色,表现比较正直的老人。

金、银色,用于佛祖和神仙一类人物,如如来佛、二郎神。

有时也用于一些比较有力量的精怪。净角紫色脸,紫色介于黑红两色之间,刚正威严的人物和忠义厚道的人物常用紫色脸。如《鱼肠剑》中的专诸,《武科场》中的常遇春,《大保国》中的徐延昭,有些人物在小说或者民间口头文学中描述为紫脸膛,因而使用紫色脸,如《恶虎村》中的濮天雕,《招贤镇》中的费德功,《战长沙》中的魏延。有的人物用紫色脸是为了与同台的其他角色区别,如《百寿图》中的北斗星是相对于老生的南斗星,显得威武,而《柴桑口》中的庞统用紫色脸膛是表示其相貌丑陋。

净角粉红色脸:粉红色脸一般象征年迈的红脸人物,如《取洛阳》中的苏献,《盘河战》中的袁绍,《四杰村》中的花振芳等。

净角绿色脸,绿色脸一般寓意为勇猛暴躁,与黑色脸有相近之用意,有些占山为王的草寇类人物使用绿色脸。如《白水滩》中的青面虎,《庆顶珠》中的倪荣,《失子惊疯》中的金眼豹,《响马传》中的程咬金等。

净角蓝色脸,蓝色一般表示刚强阴险,在脸谱中蓝色与绿色的寓意相近,都是黑色的延伸,表示性格刚强的人物,如《取洛阳》中的马武,表示人物阴险性格的如《薛家窝》中的谢虎,《剑锋山》中的焦振远,《连环套》中的赛尔敦等。

净角黄色脸,黄色脸寓意人物骁勇剽悍或凶暴残忍,如《车轮战》中的宇文成都,《洞庭湖》中的杨么,表示人物凶暴残忍性格的如《鱼肠剑》中的姬偃,《战宛城》中的典韦等。

综上所述,不同的脸谱表达了不同的人物性格,同时帮助表现了不同人物的身份、地位,等等。同时,脸谱的浓烈色彩的搭配应用,也是一门很

直观的艺术课程,这就要求不仅仅在音乐课堂上进行讲解和以音乐形式进行简单的介绍,还要同步进行美学感受的教育。

3. 增强音乐形式的教育与引导

(1)唱腔京剧的唱腔以二黄腔和西皮腔为主。二黄有正二黄与反二黄之分,板式有导板、迴龙、慢板、慢三眼、中三眼、快三眼、原板、散板、摇板、滚板等。西皮腔板式有导板、板、慢三眼、快三眼、原板、二六、流水、快板、散板、摇板等。

(2)伴奏乐器京剧的伴奏乐器分文武场,文场主要指管弦乐器,有京胡、京二胡、月琴、弦子、笛、笙、唢呐等。武场主要指打击乐器,有檀板和单皮鼓(班鼓)、大锣、铙钹、京锣等。

(3)乐队京剧的伴奏乐队又称文武场,传统的京剧伴奏乐队由5~8人组成,通常是7~8人。鼓师,又称司鼓,演奏檀板和单皮鼓,是掌握音乐节奏的人,相当于乐队的指挥。京胡、京二胡、京剧月琴、京剧三弦被称为乐队的四大件。京胡、京二胡、月琴又被称为乐队的三大件。

在京剧艺术表演过程当中,配乐一般为几种乐器的协奏,而传统的民乐当中,乐器制造最注重的是其拟的形式是否得当,在音乐形式快、急、缓、慢的表现中各种乐器的配合不同于西方音乐的合奏或协奏。这些音乐的应用在表达人物内心的活动和故事情节的发展变化之中起到了独特的效果。京剧配乐,在一定程度上是一种故事的描摹和再现,是易于被学生接受的,可以作为课堂教育的一个重点。

4. 搞好戏曲和传统文化学习的校园文化建设

“京剧兴趣班”应定时、定期在校内汇报演出。一是检验其学习效果;二是锻炼其学习能力;三是扩大影响、宣传京剧文化。演出之前应精心设计、合理安排,使之取得让人满意的效果。当学生们看到自己熟悉的同学在舞台上成功的表演,内心会感到一种无比的羡慕。为此想学习京剧的想法油然而生,有的甚至在现场就模仿起来。这样台上台下一互动,就形成一个学习京剧的海洋。这种互动演出的效果是非常好的。除此之外,学校的其他方面都应该积极配合“京剧进课堂”的工作。比如,在美术课上可以对京剧脸谱、服装和头饰进行赏析、绘制。在语文课上了解京剧演绎的历史故事。开展“我爱京剧”系列的主题班会让学生自发地交流学习京剧心得、体会。

此外,可以由学习和欣赏京剧活动来培养学生对中国其他优秀传统文化的喜爱,开展多种多样的中国传统文化活动,在校园宣传橱窗里和墙上挂上有观赏价值的优秀传统文化方面的图片,营造一种既符合学习环境、又有京剧特色的校园文化氛围。

5. “京剧进课堂”的师资力量方面

要想解决“京剧进中小学课堂”师资力量的问题,就要做到以下几点:首先,加强政府的关注程度,加大保护传统文化的资金投入。

其次,对京剧进课堂的教师进行相关培训,解决一些京剧知识课程的讲授问题,同时要激发教师在京剧课堂上的积极性和创造性。

再次,聘请专业人士、各地优秀民间艺术家、艺术传人、剧院剧团的艺术家定期或不定期进入学校艺术课堂授课,同时能够充分利用电子教学工具,为孩子们播放音像资料,不应仅仅局限在课堂上,方式应多样化比如校园演出、举办讲座、邀请学生进团看戏等。

“京剧进课堂”的实质,在于通过学校这一教育主阵地,将中华民族优秀而灿烂的文化遗产下去,并发扬光大。通过“京剧进课堂”这一举措,还要深化到保护中国传统文化保护和传承行动上来,让中国传统文化的艺术精华,能在快节奏的现代社会中得到保护和传承。除了政府部门的政策保护和加大资金投入外,我们还要加强对青少年的传统文化教育和艺术熏陶上,让青少年建立自己的对中国传统艺术文化的审美观和价值观。此外,对于中国传统艺术文化本身而言,也要进行自我完善,既要继承和发扬传统文化的精髓,也要顺应时代潮流和应对市场挑战,只有这样,中国传统文化才会得到更好的保护和传承。