

戏曲进课堂的探索与实践

□文/ 黄琼瑶

08年3月,教育部开展“京剧进课堂”实验试点,一石激起千层浪,引起人们对整个戏曲进课堂的广泛思考。为此,我们申报了省级课题:关于戏曲音乐进入学校音乐课堂的探索与实践。经过一年多以来的课题组的实践与研究,获得了初步认识,现总结如下:

一、江苏戏曲进课堂现状

江苏作为“京剧进课堂”试点省份,南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州等8市的22所学校参与京剧试点,在积极进行京剧试点的同时,也进行其他戏曲品种的探索研究。09年3月,江苏省音乐专业委员会在南京举办了江苏省中小学音乐教师戏剧表演教学培训,并编写地方戏曲进课堂教材,内容包括柳琴戏、淮剧、扬剧、锡剧等一些具有代表性的江苏地方戏曲。09年8月,江苏省教育厅办公室发布了“关于开展地方戏曲进中小学课堂试点工作的通知”。各地纷纷展开实践探索。在常州,各试点学校既按照省教育厅的要求将京剧、昆剧作为戏曲进课堂的教学内容,还将本地特有剧种锡剧引入课堂;在常熟,“京剧进课堂、唱响沙家浜”已成教学工作的重要内容;在淮安,楚州区在全区各中小学推进戏曲进课堂,并引入本区特色戏曲品种淮剧。在徐州,以铜山汉王小学为实验点,通过大学与小学的共同合作形式,进行柳琴戏进农村课堂的实验研究;在镇江,着力抓办的“京剧苑”,被称作“馥郁芬芳的校园奇葩”。镇江市京口区实验小学,在教学中,戏曲学习不仅被有目的的设计到音乐教学中,还为学生单独开设了戏曲实践课。在学校这块这个平台上为学生铸造了“成就艺术的殿堂、学生实践的舞台、梨园新秀的摇篮”;在南京,戏曲不仅进入音乐课堂,还进入体育、语文、美术等课堂。南京市莫愁湖小学便是在戏曲进校园的契机下,将戏曲特色与体育教学相互融合的成功案例。

此外,一些江苏高校如南京晓庄学院、徐州师范大学、中国矿业大学、常州大学等也均开展了戏曲进课堂的课题研究与实践探索。

二、高师与中小学的戏曲音乐教学实践的探索

上述实践也有本课题成员的广泛参与,总重高师层面的探索经验如下:首先,利用社会人才资源聘请老艺人、老艺术家等进入高等院校与课堂开展“戏曲鉴赏讲座”,从思想上与认识上吸引高师学生对学习戏曲音乐的兴趣与地方文化的认同感。第二,利用当地文化部门及戏剧团体的资源,请他们送戏进校园,从形式上拉近了学生与戏曲音乐之间的距离,帮助学生全面的了解戏曲艺术的表现手段。第三,选择在音乐上、文化作为上以及历史作为上具有代表意义的地方剧种与剧目引导师范生在戏曲作为音乐教育内容一部分的特殊性研究,使学生在音乐作品的一般性和戏曲选段的特殊性上有所认识。第四,利用研究生、师范生的教育实习与毕业论文研究等进行戏曲进课堂的教学尝试与调查,使学生在了解一

线学校教学状况的同时,确定了自己的努力方向,诸如以戏曲音乐为媒介,以国际上戏曲音乐的教学为借鉴,做一个既有音乐能力,又具备戏曲教学能力的双师型音乐教师。通过实践,使师范生们初步了解了文化与戏曲的关系,剧种、曲目与方言的关系,以及方言特点和韵律的关系等等,为戏曲进入中小学教学课堂在师资上做了有效地尝试。

在学校音乐教学方面,课题组选择徐州柳琴戏作为中小学教学实践的个案研究切入点,本课题试图通过以“柳琴戏进小学音乐课堂”为研究对象,以汉王小学为实验场所,运用调查、访谈、课堂志等研究方法展开实践研究。通过对“以欣赏为中心的课型”、“以综合性教学的课型”、“以学生为中心的课型”、“以业余爱好者为中心的课型”、“以柳琴戏退休专家为中心的课型”设计,实践和实验。力图达到以下研究目标:首先,通过实验课堂描述,全面呈现柳琴戏进课堂可能遇到的问题,为以后有志于此的相关研究者提供研究“问题”。第二,通过5种课型的设计实验,一方面对所呈现的问题通过我们的实践给予初步回答。另一方面试图寻求更为有效的教学途径和方式。经过实验,我们获得了丰富的实践知识,进一步总结将另作文章。

通过高师与小学试点学校的戏曲教学活动,在以下几个方面得到了有效的实践:第一,消除了学生对戏曲音乐的陌生感,培养了学生对各种戏曲的兴趣与关注。第二,培养了学生对戏曲音乐知识和教学方法有所了解的音樂教育师资;第三,培养了新一代的戏曲爱好者,为各种戏曲的传承与发展奠定了基础;第四,普及了文化,发现了人才,不失时机地培养了戏曲事业的继承人;第五,为戏曲从高校进入奠定了较好的基础。

三、对戏曲音乐进课堂的思考与建议

从戏曲进课堂的教学实践与探索,为我们带来了诸多启发与思考,也为其可持续发展与推广提出了可供参考和借鉴的意见和建议。

首先,戏曲进课堂应是集政府支持、学校教育、社会关注、科研探索于一体的全方位的合作过程。事实上,各级政府、教育部门下发的关于戏曲音乐进入课堂的文件以及人力、物力的投入,都是戏曲音乐进入课堂的前提和最有力的保证。同时,学校教育,包括各类学校领导、教师和学生也在戏曲进课堂中扮演了不可或缺的重要角色。正是他们的努力参与、认真实施,才使得各级政府的决策得以顺利的贯彻与执行。就社会关注的作用来看,不仅包括了家长、音乐院团、民间团体,还包括了媒体、网络及社会各界的关心与支持。在戏曲音乐进课堂的教学实施中,学生家长的理解和支持不仅是学生怀有积极的心态与浓厚的兴趣参与其中的基本保证,还是学生有效参与活动的最坚强的后盾。值得强调的是科研探索,因为研究机构、研究人员和创作队伍的加入和参与,为

戏曲音乐进课堂的在素材上的挖掘、整理、与选择提供了必要的条件,也给教师的教学提供了有效地教学依据。因此,只有各方面相互协调与合作,才能使戏曲进课堂的教学活动得以顺利地展开与有效地实施。

第二,掌握方言与地方文化是学好一种戏曲的前提与基础。尽管江苏省在苏南、苏北等各城市与地区之间在语言上、文化上均存在较大的差异,但由于广播电视的广泛传播,以及普通话的推广使用,使得各地以方言为载体的地方剧种及其文化的传播面临了相当的困境。长期以来,大多数城市的中小学提倡和鼓励学生在校期间使用普通话,更有甚者,有的学生还以使用方言为“低级”、“庸俗”之举,不谢使用地方方言,更不用谈试图在生活中与公共场合中使用方言或学习方言。凡此种种,均使得地方语言成为许多地方的“盲点”,有专家把这种现象痛心的称为“失语症”。因此,在戏曲进校园,尤其是地方戏曲进课堂的教学中,学习和掌握地方语言和文化才是开展教学的第一步。

第三,音乐教师是传播戏曲音乐的先决条件与基础。音乐教师是戏曲音乐进课堂的执行者和引领者,音乐教师的优劣将直接影响着所有教学活动的开展与实施。因此,戏曲音乐进课堂要首先从各个地方高校着手培养具有热爱戏曲音乐精神、了解戏曲音乐文化并能够在弘扬民族文化,振奋民族精神,形成良好道德品质等方面做好充分的思想准备。在师资培养的过程中,不仅要引导他们重研究、善思考,还要在戏曲学习与教学实践的过程中逐步探索出一条行之有效的、适合现代青少年需要的、与地方特色相吻合的教学途径与方法。只有这样,才能为中小学培养一批既具备充分的研究能力与鉴赏能力,又具备扎实的演唱才能与教学能力的真正符合一线教学要求的合格教师,使戏曲音乐进入中小学课堂的教学理念得以充分的落实。

第四,教材建设与课程资源的开发与利用是戏曲进课堂的基本保证与重要课题。动员地方高校的专业教师与研究人员从教材建设进行研究与探讨是戏曲进课堂的首要问题,因为教材是重要的教学因素,是教师用来实施教学的先决条件,也是学生用来学习的基本材料。要进行戏曲教学,教材是首要的问题。在教学实施中,教师应根据本地区戏曲教学的需要与实际情况,搜集与分析资料,选择与提取资料,从而为进一步的汇集适用于实际教学的地方教材和校本教材进行梳理与编写。

同时,调动一切可以利用的课程资源,使区域性课程资源得到最大限度的开发与利用是戏曲进课堂的重要课题。教师即可从物质的和非物质的、校内的和校外的、乃至显形的和隐形的等不同课程资源入手,也应对可供戏曲教学使用的资源进行整理、开发与利用,从而丰富戏曲鉴赏、戏曲演唱以及戏曲创编的具体内容。只有全方位的调动区域性课程资源,才能使戏曲进课堂的教学活动得以实实在在的展开。

研究与实践告诉我们,在戏曲进课堂的教学实施中可从以下几个方面进一步研究与探讨:

第一,从思想上提高对戏曲进课堂,尤其是地方戏曲进课堂的认识。既要“把音乐文化教育紧密地与教育的环境因素结合起来”,^①也要调动政府、学校、地方团体以及学校师生对戏曲教学的兴趣与积极性,使各级部门与学校师生都能够以主人公的姿态投入戏曲音乐的教学与传承。

第二,从理论上思考与选择音乐课程资源,只有在丰富课程资源,优选从各方面都具有一定代表性的曲目进入课堂等方面下功夫,才能使教学产生一定的效果并沿着预设的方向不断前行。

第三,从教学实践上充分发挥高校与地方院团的作用,为戏曲进课堂提供必要的指导与援助,使教学内容短缺、教师师资不足、教学资源匮乏等问题得到有力的支持与及时的补充。

最后,从社会上调动一切可以调动的有益因素,包括各种人力与物力。努力营造团结协作、共享成果、内外合力的良好环境与氛围,使教学朝着良性循环的方向发展。

总之,对戏曲音乐进课堂的研究、探索与教学的过程既是对戏曲音乐作品形成的社会、历史和文化背景的学习过程,也是对在当今社会环境和文化背景下重新解析相关戏曲作品与内涵的过程。值得关注的是,教师、学生的社会文化背景以及心理、生理、智能和技能基础都是直接作用与影响戏曲音乐教学的重要因素。只有持续而有效地调动、利用和创造一切有利的环境因素,启迪和激励学生学习、参与或体验戏曲文化,成功进行戏曲传承教育的关键之所在。

注:本论文是江苏省教育厅“高校哲学社会科学基金指导项目”课题研究成果之一,项目编号:09SJD760019

参考文献:

- [1] 李爱真, 吴跃华. 音乐类非物质文化遗产保护概论[M]. 徐州:中国矿业大学出版社, 2011.4.
- [2] 孙丽伟. 福建南音进课堂的实践与思考[J]. 中国音乐教育, 2002(2):19-21.
- [3] 吴康. 戏曲文化的空间扩散及其文化区域演变——以淮剧为例[A].
- [4] 徐勇.《中小学戏剧教学成果在宁展示》[N]. 新华日报. 2000年.
- [5] 尹爱青.《学校音乐导论与教材教法》[M]. 人民音乐出版社. 2007.9.
- [6] 朱玉江. 盐城淮剧传承的考察与本土音乐课程构建[D]. 南京师范大学. 2005.
- [7] 黄琼瑶.《从西方音乐教育的立意看中国音乐教育的作为和走向》[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2010.2.
- [8] Elliott, D. Musical Matters (New York: Oxford University Press, 1995). 见《音乐问题》(纽约:牛津大学出版社, 1995年).

黄琼瑶:南京晓庄学院音乐学院副院长、副教授

1. Elliott, D. Musical Matters (New York: Oxford University Press, 1995). 见《音乐问题》(纽约:牛津大学出版社, 1995年).