

婺剧艺术课程教学的改革创新与探索

范红霞

(金华艺术学校 浙江 金华 321000)

[摘要]多年来,婺剧艺术综合性基本功教学走的是一条不断改革、不断创新的道路。本文通过前期充分的调查、实践与研究,突破传统的戏曲教学局限,开发了校本教材、建设了校本课程、打造了专业师资队伍、聘请了数位婺剧名家来指导学生的唱腔、表演、基本功等,通过多样化的改革和创新让学生能够亲身参与到婺剧文化艺术传承实践中去,感受其内在的文化艺术精髓,进而提升婺剧生的专业素养,以实现非物质文化遗产的“活态”传承。

[关键词]戏曲基本功;婺剧传承;创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.698

抓实婺剧课程体系建设,是落实婺剧校园传承的关键着力点,也是促进婺剧文化实现其教化育人功能的有效手段。多年来,婺剧艺术戏曲的综合性基本功教学也在不断的改革和创新,以适应时代的发展。本人通过几年的充分调研和探索,创新和开发出开放、互动、体验的动态教学模式和教学手段,将婺剧传承从“口传心授”的模式转变为适合学生接受的新型模式,引入校园,进入课堂,经过实践和探索,取得了显著的教学成效。

一、突破传统教学的局限,迈出教学改革的新步伐

金华艺术学校的前身是婺剧培训班,培养学生的规律和教学模式为四年一届,以小学毕业生到高中生为招生对象,每次招收学生的年龄规定不等,主要根据教师的艺术特长为学生制定教学专业。随着新形势的不断发展,此传统的基本功教学也不得不改变求新。本文通过研究和实践,做了以下三点突破,迈出了教学改革的新步伐。

(一)因材施教,分阶段训练

婺剧教学的改革创新应先从婺剧基本功改革开始。原来设班是根据各专业的需求,选拔一批年龄不一的经过训练后专业技能较好的小苗子入校,对于酷爱戏剧事业,有戏剧悟性但没有经过专业技能训练的少年儿童,也可酌情吸收进校。这样一来,就形成了同一班级的学生年龄不一、基础不一、专业技能不一、进校时间不一的现状,这对学校的教学管理带来了很大的局限性。

针对这类情况,可将传统婺剧的混合班分为六年制和三年制,进行分阶段基本功训练。首先进行科学合理的研判,然后制定新的教学计划,配备不同类型的专业教师。比如学生入校时的年龄、身体、禀赋或文或武的情况不一,就不能用千遍一律的刻板模式统一对待。针对年龄较小的学生,不适合应用大活动量的基本功训练去要求他们,需要一方面训练身体素质,增加体能与运动量,一方面教授一些适合本行当所需的技术技巧,还要让学生不能因过多的基本功训练而影响变声期的嗓音。这种根据学生条件的不同因材施教的方法,可使学生具备文戏灵气和武戏的悟性。针对唱、念、做、打的训练,在安排练功上,要训练软度、腿、把子等基本功,逐步训练顶功、腰功、腿功以及一些能适应的小技巧。针对各行当戏中必要的毯子功,如:吊毛、僵尸、抢背等,要考虑到学生的身体素质,对于年龄小的学生不可强求,不能做硬性规定,应采用较为灵活的训练方法和强度,让学生在比较轻松的环境下掌握一些文戏中所需的技能。

(二)科学研判,合理设置课程

针对不同学制的学生,科学合理地设置课程是教学的关键。学校在制定新的教学大纲方面适应新形势下的三点新规定,一是初中阶段以基本功训练为基础,高中阶段增设剧目课程,以打造学生的整体综合性素质,使其毕业作品呈现出高质量、规范性的展示。二是合理制定学生的分年度训练计划,如学生每学期的技巧训练计划、根据剧目需求各有侧重的教学计划等。实践证明,这样以来,新的教学计划则可以各取所需,因材施教,促进和提高了学生适应社会需要的成功率。三是为适应市场需求,满足用人单位的需要,根据学生的特点制定不同的教学方案,比如2015级浙江婺剧院订单式培养的浙婺班,则根据婺剧院团的要求,制定了具有针对性的教学计划,除了正常的教学外,还给这个班加上早功、晚功、加强剧目专业课。同时,还需配备有经验、有能力、有体力的教师来任教并制定每学期的计划和达标项目。比如,配备中国戏曲学院毕业的年轻教师担任主教教师,既教他们专业课,又是他们生活老师,还要经常考查、总结学生的实际完成项目级水平。

(三)紧抓教学,跟进学生学习进程

培养婺剧后备人才,不但技能掌握需要高要求,文化素养的培养也应齐头并进。学校应以严格的行政管理为抓手,加强文化课堂纪律及出勤率,对学生进行有效约束,保证其在文化课堂上的抬头率,提升学习兴趣。在这过程中又需要经常不断地与班主任及婺剧院领导沟通情况,遇到特殊出现的问题及时解决,每学期聘请婺剧院领导来校考查学生的专业技能掌握情况及思想工作。这样一来,到毕业的时候,学生们在学习、思想方面皆有显著的提高,都能达到预期目标,使婺剧院领导满意。这是我校教学突破传统模式走改革创新之路所取得的又一成功例证。

二、教改让婺剧艺术教学拓开眼界,让教师各尽其才

(一)鼓励学生积极参赛,提高表演技能

基本功教学课在改革开放大好形势的促进下,尝到“创新”的初步甜头之后,教研科的老师们继续超前探索与拓展,步子也迈得更宽。当前的戏曲教学应该是由学生的水平决定破格的“超前”发展趋势,也就是说,当前招入的学生从表演到唱做,从基本功到掌握戏曲综合性技能,实际上在小学阶段的时候,在一些业余培训班过程中就开始掌握,进入艺术学校后,经过专业教师的严格教学规范之后,很快就具备成人演员的技艺水平。

基于这种情况,为了更好地培养婺剧后备人才,在各项比赛申报中鼓励学生参加各层次的比赛。学校针对比赛科

学优化和安排教学课程,鼓励学生练习各种技巧,身段等。因为要学演戏,有条件的学生在不影响课堂常规训练的情况下,还要搞特殊训练,为了保证剧目演出质量,由基本功老师、学生组成了一套训练班子,探索课堂实际训练与舞台训练相结合,穿服装与拿道具训练相结合,这样一来,提高了学生练功的兴趣,调动了教师教学的积极性。通过一年训练,学生们掌握了很多高难度动作和戏曲综合性素质教育,并能够唱主演,学会了戏曲经典剧目《白蛇传》以及其中的经典片段《游湖》、断桥》优美的旋律与造型,独特的表演特色,更能激发学生的表演积极性;婺剧经典音乐剧《姐妹易嫁》以戏带唱带功提升学生的学习兴趣,鲜明的舞台人物节奏,加强刻画人物形象塑造能力;融合了婺剧老艺术家们精髓久演不衰的《后金冠·跑城》、《辕门斩子》、《珍珠塔·跌雪》《斩吕布》、《火烧子都》、《拷打·提牢》、《劈山救母》、《杨门女将·巡营》、《天女散花》、《挡马》、《抬花轿》等,达到了高年级的演出水平。这样的技能训练方式更快地出戏,戏又带动了在教学训练技巧上的改革,这对婺剧教学是一个促进,一个飞跃,开创了我校教育史的先例。学校建校体制也逐渐发生变化,从以往的单一戏曲专业,拓展到音乐、舞蹈、器乐等多门学科并存。

(二) 多措并举,提高师资水平

学校与浙江艺术职业学院签订全面战略合作协议,达到共赢,学生的学历从原先的中专升级到大专,这催动和鞭策了基本功教改的创新型思维。为了适应新形势,学校首先制定了五年工作计划,以明确方向。要求教职员每年作一次述职报告,每学期在教研科作一次工作总结汇报;狠抓教师队伍建设,每年通过考核聘任,完成新老交替工作,让中青年教师成为教学骨干,上重点课程,让年龄偏高的老教师退居二线;为了解决艺术院校的师资问题,招聘上海戏曲学院高材生,让老教师进行传帮带,鼓励青年教师上研究生,提高知识水平和学历,让95%以上的教师具备本科学历,两年内让现有的教师充实到大专教师行列中。

学生对基本功产生浓烈兴趣与采取以下几方面的措施密切相关,一是把基本功推演出舞台上正面表演;二是将技巧项目较好的学生形成组合形式,用音乐或打击乐伴奏让已往单调枯燥的练功课在活泼生动的形式中完成。这几方面的改革,在基本功教学过程中,成效非常突出。

三、勇于尝试,描绘出教改的前景与发展理念

随着中国传统文化的回归,在政府对地方特色文化的重视下和对中职学校扶持政策的大力支持下,艺术类学校迎来了新的春天。作为承担起培养新时代婺剧后备人才的教学老师,我深感任重而道远。各项基本功唱、做、念、打、翻、表演课等还需弥补不足,教学模式和理念还需创新。为此,我着重从以下几方面谈谈对未来戏曲综合性素质教学课程的创新设想。

(一) 基本功教学的发展应注重科学性

在基本功的训练过程中,应该强调训练的个性与共性,要提倡青年教师学习生理解剖学、运动心理学、运动训练学等学科,科学安排训练计划。对于学制较短的学生,建议每周训练课时达到14节,加早晚课,注重挖潜力,向每节课要

效益,合理做到学生的满负荷度。根据不同学制制定不同项目的教学大纲和教学计划,修改以前六年一贯制的教学大纲,有关基本功的老中青教师三结合班子,突击专项研究教材,制定具有现代特色的各项教学大纲。

(二) 基本功教学要从青少年生长角度出发

基本功教学应该注重训练形体为本。因学校各类专业学生的入校年龄较小,正值发育期,从身体的臀中肌开始到臀上肌、股直肌等这一人体的股腔肌群,正迅速发育成长,从生长的科学角度出发,要避免因不科学的训练方法导致健康幼苗们的身体素质变形。

(三) 基本功教学必须注意音乐教育的作用

单纯地打板教学,反复的动作技巧容易使学生产生疲劳和枯燥情绪。若与音乐基本功训练融为一体,则是学生的追求,也是教学的需要。通过长期的教学实践,音乐教育的融入可以增强学生的基础能力,提高学生的音乐修养。更重要的是,音乐情绪以至内在的节奏风格韵味都应和技巧动作相吻合,要帮助学生去理解动作结合训练的目的,使之在有鲜明个性和较高质量的音乐启发控制下,较好完成每个动作,使婺剧音乐教学更规范化、系统化、科学化;也使学生更有兴趣,主动要求进行训练,提高学生的婺剧艺术素养,进而达到了“教”与“学”的双向提升。

四、实施“辐射带动”,实现婺剧文化交流推广

(一) 实施“走出去”战略,助推婺剧文化振兴

我们以“辐射带动”为目标,发挥艺术学校资源对中小学中华优秀传统文化教育和社区文化建设的引领作用。主要以学校周边的金华八中、六中、东市街小学、青春小学及周边社区为辐射区域,开展婺剧文化艺术普及教育活动。通过婺剧进校园、送戏下乡、创演作品到各地文化礼堂、敬老院关爱老人、中小学、社区等演出活动,提高中小学生和社区居民的艺术欣赏水平,丰富群众的精神文化生活。学校还通过组织文艺骨干、文艺志愿者义务指导各中小学和社区开展的群众性婺剧文化活动,丰富中小学和社区精神文明建设活动。

(二) 坚持“请进来”策略,提高专业教师水平

学校通过开设婺剧文化公益讲堂、举办各类婺剧培训班等活动,组织中小学艺术教师、社区文艺骨干等来校进修培训,以提高他们对婺剧文化艺术的认知力、理解力和传承教学水平等。还通过与高职院校的合作,达到共赢,以积极推进中小学、社区在传承婺剧文化方面的经验与成果交流。

综上所述,在未来的婺剧艺术教学道路上,学校继续以提升学生专业素养为出发点和着力点,在婺剧艺术的综合性教学中探索出更多教学“路子”,为培养出更多的戏曲尖子人才作出贡献,为婺剧艺术后备人才奠定坚实的基础,取得更扎实的成就。

参考文献

[1]冯小东.浅析戏剧舞台表演基本功提升的方式[J].黄河之声,2020,(07)

[2]黄智宁.表演基本功对演员创作之路的意义和作用[J].戏剧之家,2019,(33)