

戏曲音乐教学中的运用研究

杨斌

北京戏曲艺术职业学院

[摘要]基于现代化教育改革视域下,高职音乐教师应摒弃传统教学理念、打破当下教学壁垒,尝试在现代化教学思想的引领下,创新教学模式、优化课程体系,进而能够为学生提供优质的教学服务。其中,教师可以尝试在音乐课堂中引入戏曲元素,以此来充实教学内容、调动学生情绪,但是在此过程中,需要注意的是,教师应探寻合适的契机和路径进来融入戏曲元素,进而实现深度耦合教学实践。

[关键词]戏曲; 高职学校; 音乐教学; 运用路径

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.024

伴随素质教育的进一步推进与深化,高职音乐教师不仅要教授学生乐理知识和歌唱技巧,还可以通过运用戏曲来引导学生学习中华优秀传统文化、感悟传统艺术魅力,使得他们能够在此过程中培育道德情操、提升鉴赏能力,与此同时,还能够提升他们的音乐素养和文化自信,从而能够投入到戏曲艺术有效弘扬中。我国中宣部与教育部联合颁布了《关于戏曲进校园的实施意见》,及本科院校和职业院校应积极弘扬和传承中国传统文化,积极运用戏曲来开展音乐教学活动,最终能够充分彰显戏曲在音乐教学中的辅助作用。本文以笔者教学经验为着手点,分析戏曲在高职音乐教学中运用的重要作用,剖析所存在的一些问题,并提出具体的实践路径,以期对音乐教学者有所裨益。

一、戏曲在高职音乐教学中运用的重要作用

(一) 有效弘扬戏曲艺术

历经几千年的积淀,中国戏曲含有丰富的文化内涵与民族精神,并在善变的过程中逐步构建成了完善的艺术风格和体系,各式各样的戏曲剧种呈现出形态迥异的风格特点。集中昆曲至今已有六百多年的发展历史,并被人称赞为百戏之祖。伴随科学技术的进一步发展,为戏曲发展提供了有效传播平台。特别是于2015年国务院颁布的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》这一政策中明确表示,各个院校应增加对戏曲的普及力度和拓展对戏曲的弘扬途径。若高职音乐教师将戏曲艺术融入到实践教学,不仅能够丰富音乐课堂,还能够弘扬戏曲艺术,从而能够增强音乐课堂的趣味性和艺术性,进而使得学生全身心地沉浸到音乐课堂学习中。

(二) 提升学生艺术修养

戏曲艺术具有多重社会功能,比如提升审美、实现育人,因此高职音乐教师应充分发挥戏曲艺术的育人功能,积极探寻有效契机来引进戏曲元素,尝试将音乐内容与戏曲元素有机融合起来,进而能够充分彰显戏曲艺术的德育、美育功能。音乐教师应尝试在理论教学和实践教学中自然渗透戏曲艺术的文化内涵和民族精神,使得学生能够了解到多个唱段中所含有的优秀美德和高尚精神,从而能够切实提升学生的鉴赏水平和艺术修养。如在京剧脸谱中,从色彩所传达出的人物形象和情感也是有所不同的,其中京剧《四郎探母》展现的是母子情深,而豫剧《穆桂英挂帅》则展现的是家国情怀。

(三) 促进戏曲艺术创新

高职学校应承担起为社会发展和国家建设输送优质人才的重任,即不仅要传授基础知识和实践技能,还应着重培养学生的道德情操,提升他们的思想层次。在音乐课堂中运用戏曲能够为学生接受传统优秀文化洗礼提供机会,能够在学

生群体中充分彰显其自身价值,并能够为校园文化建设提供新的思路,实现传统文化与多元文化之间的碰撞,从而能够进一步促进戏剧艺术的创新与发展,赋予其新时代风貌,最终能够推进戏曲艺术发展。

二、戏曲在高职音乐教学中运用时所存在的问题

(一) 与学生兴趣爱好不符

和戏曲自身特点来看与线下流行文化有所不同,不易于传播,也不易于接受,并且从其诞生背景来看,与如今的社会环境有着较大差异。多数学生在步入高职学校之前对戏曲知识知之甚少,即便参与过类似活动,但也是浅尝辄止。此外,由于戏曲唱腔都是方言、角色动作表现不够直接,使得学生在观看完戏剧之后,仅仅是了解剧情发展,无法把握其精髓所在。伴随社会经济的蓬勃发展,技术创新迎来了新的发展阶段,网络信息与文化更具多元化和丰富性,学生很难在戏曲上投入更多的时间和精力,最终使得戏曲艺术宣传效果不佳。

(二) 对戏曲艺术普及不足

伴随全球化发展趋势的到来,网络平台上涌现着各种外来主义和西方思想,无形中给校园文化建设带来了巨大冲击,也影响着高职学校的人才培育质量。此外,由于深受应试教育的限制与影响,学校更加侧重于专业技术教学,音乐课程教学并不关注和重视,同样戏曲自身音乐课堂中的融入成效也不够突出,无论是教学方式还是教学内容都有待完善。高职学校并未融入戏曲元素来丰富理论讲解,也并未围绕戏曲艺术开展各种音乐实践活动,限制了戏曲艺术的传播与应用。此外,高职学校中缺乏专业的戏剧艺术教师,很多教师缺乏实践表演经验,仅仅是掌握有专业的理论知识,最终无法为学生提供专业指导和详细讲解,使得戏曲运用成效不够理想。现阶段,高职学校在音乐课堂中仍沿用说教室或灌输式的教学方式,从而使得学生处于被动的学习状态,无法积极主动地获取戏曲知识,进而导致学生对戏曲望而却步,还会产生抵触心理。

三、戏曲在高职音乐教学中运用的具体路径

(一) 优化音乐课程设置

高职学校通常情况下会设置公共基础课程与专业必修课程,其中专业公共课程中又包含有一些相关的音乐基础课程,其中音乐课程中还包含有音乐发展史、基础乐理知识、视唱练耳等内容。为实现戏曲元素在音乐课堂中能够有效运用,教师有必要优化顶层设计,从音乐课程设置着手来融入戏曲文化。在此过程中,教师应进一步了解学生的兴趣爱好和性格特征,为学生提供更多的戏曲学习种类,能够最大程度上满足学生的个性化需求。鉴于此,教师可以尝试在音乐

课堂上融入戏曲表演基础、地方戏曲演唱等内容,能够再为学生提供戏曲理论知识讲解的同时,组织学生开展戏曲实践活动,旨在让学生掌握理论知识的基础上尝试戏曲表演,以此来丰富学生的感知与体验,能够感知到戏曲表演魅力,系统学习戏曲唱腔、身段、表演以及经典剧目,从而能够切实提升他们的音乐学习能力和戏曲表演能力。在此过程中,教师应通过积极组织开展戏曲艺术实践和音乐表演活动来增强学生的实践技能,从而能够为学生参与戏曲艺术相关的文化产业基地建设奠定基础。

(二) 开展戏曲实践教学

高职音乐教师应充分意识到戏曲实践教学是实现戏曲文化有效渗透的重要路径,即能够着重锻炼学生的专业能力,同样也是检验学生对理论知识的掌握程度,进而能够实现戏曲在音乐课堂中的有效运用。其一,教师应积极开展校内实践活动,教师需依据高职学校人才培养要求来完善实践教学设计。鉴于此,教师有必要专门设置专业技能实训,并依据戏曲教学目标和内容来有针对性地提升学生的戏曲素养,最终引导学生能够将所学的理论知识融入到实践中,并为此制定切实可行的具体细则,从而能够有效保障专业音乐基本技能的校内训练和实践。其二,积极开展校外艺术实践。音乐课程教师可以组织学生到地方戏曲训练机构和戏曲实践基地近距离接触戏曲文化,以此来提升他们的社会艺术实践。此外,教师还可以鼓励学生利用寒暑假和传统节日来开展文艺表演活动,以此来锻炼学生的戏曲表演能力。或者,学校还可以定期开展“戏曲文化遗产日”这一主题活动,鼓励学生能够积极参与到戏曲文化实践宣传中。

(三) 强化师资队伍建设

高职学校所聘请的音乐课程教师多是来自于本科院校,但是基于戏曲文化具有一定的专业性和实践性,很多音乐课程教师仅仅是了解戏曲理论知识,但是无法为学生提供专业的表演指导,鉴于此,学校有必要进一步完善音乐课程教师队伍建设。学校有必要聘请集戏曲理论和表演基础的教师开展戏曲教学,来提升戏曲在音乐课堂中的运用成效。教师应着重学习当地区域的风土人情和文化底蕴,把握地方戏曲特点和民间音乐特色,能够不断学习戏曲知识,了解戏曲中头饰特点、手势划分、唱腔区别,角色发声特征以及动作表演等内容,进而能够为学生提供优质的教学服务,能够取得事半功倍的效果。除此之外,高职学校还可以聘请著名戏曲表演艺术家和研究者进校开展讲座,从而能够进一步了解戏曲发展近况,把握戏曲发展趋势,从而能够进一步提升教师的戏曲素养,最终能够为音乐和戏曲的传承开辟新路径。

(四) 发挥社会文化资源

为实现戏曲元素在高职音乐课堂中的有效渗透,教师应尝试挖掘和利用社会文化资源来辅助开展教学活动,进而能够联合文化部门、物质文化遗产继承人参与课程设置和任务安排,进而为后续融入戏曲文化奠定坚实的基础。一则,学校可以聘请名师教授开展戏剧课程,传播当地传统戏曲和传统音乐,以此来不断提升学生的戏曲艺术实践能力,并提高音乐课程,人才培养质量。二则,学校还应积极开展校企合作,和地方机构构建实习基地,为学生提供戏曲实践表演的机会与平台,从而能够使得学生近距离接触和观摩戏曲文化。三则,学校还应与地方戏曲社团联合成立戏曲学生社

团,并指定指导教师、提供实践场地。与此同时,学校人事处或教育处还应充分挖掘和利用社会资源,定期组织学生开展戏曲社团活动,在此过程中,不仅能够丰富他们的舞台实践经验,还能够切实提升他们的戏曲素养,最终能够提升音乐课程教学质量。

(五) 挖掘家乡戏曲文化

在戏曲创新及发展的过程中,与地方风俗和文化是息息相关的,与此同时,戏曲自身也具有较强的地方特点与特色,多种戏曲表演运用的是方言,讲述的是当地历史故事,为此,高职音乐教师应积极挖掘地方戏曲文化。比如北京地区的学生会对京剧有一定了解,京剧是国粹之一,是影响最大的戏曲剧种,围绕北京城然后遍及全国,而京胡则是为京剧伴奏而得名的,于乾隆年间在胡琴的基础上演变而来的;而处于安徽地带的学生对黄梅戏有着深刻的影响,黄梅戏属于五大戏曲剧种之一,表演质朴细致且丰富张扬;来自陕西的学生则对豫剧十分了解,并且能够自然地哼唱几句秦腔。处于信息化时代背景下,文化趋于多元化,信息更具丰富性,同时年轻一代与传统文化之间的距离也在不断拉大,为缓解这一现象,教师有必要借助音乐课堂这一途径来自然挖掘地方戏曲文化、展现地方民俗特色,最终能够有效激发学生音乐课堂上学习戏曲的内需与动力。

四、结语

总而言之,基于现代化教育发展趋势下,高职学校音乐课程教师为丰富教学内容、优化课程结构应探索新的措施来提升音乐教学质量,其中可以通过运用戏曲来发扬传统文化,提升学生戏曲素养,比如可以优化音乐课程设置、开展戏曲实践教学、发挥社会文化资源、挖掘家乡戏曲文化,进而能够为切实创新艺术教育,实现戏曲元素的自然融入,最终能够在促进戏曲艺术宣传的同时,能够推进音乐课程改革进程。

参考文献

- [1] 易琴. 湘剧在高职院校音乐校本课程中的开发设想——以湖南第一师范学院“戏曲进校园”实践为例[J]. 黄河之声, 2020(11): 3.
- [2] 李玉玲. 试论高职声乐教学中民歌及地方戏曲的应用[J]. 北方音乐, 2020, 40(13): 2.
- [3] 王婉婉. 高职院校音乐教育中的戏曲音乐欣赏探究[J]. 新教育时代电子杂志(学生版), 2017, 000(026): 256.
- [4] 桂尘. 高中音乐鉴赏中戏曲音乐有效性教学方式的探究——以汉铁高中为例[D]. 华中师范大学, 2017.
- [5] 肖海蓉. 本土戏曲文化融入课堂教学的实践研究[J]. 百科论坛电子杂志, 2018.
- [6] 赵慧. 我国古代唱论中“气息”与现代教学之研究[J]. 音乐创作, 2017(12): 3.
- [7] 曹力. 浅谈高校戏曲音乐教学方法创新研究[J]. 通俗歌曲, 2016(9X): 1.
- [8] 李晓妹. 京剧京胡伴奏的艺术手法[J]. 戏曲艺术, 2006, 27(2): 95-98.
- [9] 梁秀秀. 始于成法 终于无法 浅论京胡演奏技巧与情感表现[J]. 中国戏剧, 2017(7): 3.