

地方戏曲在高校音乐教学中的实践与应用

张丽兰

濮阳职业技术学院 河南 濮阳 457000

[摘要]戏曲是我国传统音乐文化的瑰宝，地方戏曲作为传统音乐文化，是民族音乐的根基。我们应将地方戏曲作为我国民族优秀的传统音乐在高校音乐教学内容中得以体现，增进学生对祖国传统音乐文化的热爱，从而培养学生的社会责任感，民族精神和爱国主义情怀，把地方性传统音乐文化带进校园，使具有地方特色的戏曲音乐作为乡土音乐教材进入高校音乐课堂与校园文化活动，具有很重要的学习价值与教育意义。

[关键词]高校音乐教学；地方戏曲；实践与运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.149

高校音乐教学应为当地的教育、经济、文化建设服务，笔者以地方戏曲“豫剧阎派”为例进行了一系列的研究，同时对于如何继承与发展这样的地方戏曲进行了探索与实践。2011年国家教育部新颁布的音乐新课程标准中“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐课重要的教学内容，通过学习民族音乐，使学生了解和热爱祖国的音乐文化，增强民族意识和爱国主义情操。”为了更好的继承与弘扬地方戏曲音乐文化，对于如何在高校音乐教学中进行地方戏曲的实践与运用进行了研究。

一、豫剧阎派的历史沿革

处于如今经济、文化一体化发展背景下，多文化、艺术、元素给我国中国传统戏曲带来了极大挑战，诸多拥有浓厚民族艺术文化价值的传统戏曲品种，目前已经逐渐发展处于濒临消亡的边缘。历经三次大断层式发展的中国传统戏曲，不仅是不计其数初学者的努力，更代表了我国的中华传统文化内涵。中国传统戏曲的第一发展阶段是世纪初学者的努力；第二发展阶段是世纪中十年浩劫；第三发展阶段是世纪末流行音乐所带来的冲击。历经三大发展阶段后形成的中国传统戏曲文化，在审美观念和方法层面均受到极大冲击，融合展现了多民族、地区、风俗、历史，描述了丰富多样的社会生活，更在历代发展中不断为人们展现经济、政治、民情、生产、宗教等多元审美习惯，表现了多民族、地域的差异化、特色化真实风貌。在我国社会的历代发展转型中，社会经济水平的飞速提升，也急速推动了大众改变自身的生活方式，同时也对传统文化带来较大冲击力。在国际间各国人士表示需要加大对非遗文化的保护力度背景下，经我国国务院审批豫剧也已经正式作为我国首批国家级非物质文化遗产保护名录内。因此本研究立足豫剧闻名的闫派表演艺术审美特质，积极响应河南社会发展中的“繁荣民族文化、发展文化产业、建设民族文化大省”这一号召。

二、豫剧阎派的研究现状

豫剧也被称作河南梆子，主要表现在河南讴，靠山吼，土梆戏，作为梆子声腔。在表演中呈现了独具地方特色的艺术表现力，粗犷豪放、质朴大气、节奏明快、通俗易懂、

热闹轻快，在河南地区广为流传，至今已经流传至我国各地区。距今已有上百年发展史的豫剧，最初出现于清代乾隆年间，在朝代变换发展中汲取了吹腔、昆腔、皮簧、梆子等多元化艺术元素，并广泛吸取了河南当地的流行乐、民俗小令、曲艺说唱，最终形成拥有河南本土气息，表现细腻情感的质朴艺术曲剧。由于所受差异化流传年代和石城关系的影响，自20世纪50年代初期至80年代，豫剧便形成了由常香玉、陈素真、阎立品、马金凤、崔兰田，以上5位表演艺术家为主要代表的五大流派，分别为常派、陈派、阎派、马派、崔派，广泛流传于河南周边临近省市地区，例如河北、安徽、山东、陕西、青海、甘肃、江苏等地。所受差异化地理、自然、人文等不同环境差异，赋予了豫剧不同流派的差异化风格特色，也赋予了十分浓郁的地方色彩、鲜明时代特点及生活气息，各流派在艺术表演形体、唱腔、剧目等各方面也彰显不同风格。

阎派表演艺术家阎立品，正是通过含蓄、秀丽、甜美、委婉、朴实的唱腔及细腻的艺术表演，成功创造了多个拥有不同魅力、风貌的古代妇女艺术形象。譬如《藏玉簪》所饰演的李秀英，表现了一个凄切、沉郁又悲婉的艺术角色；又如《西厢记》中饰演的崔莺莺，文雅、贤淑、婀娜艺术角色。阎立品作为一名拥有独特个性、通悉音律、深谙诗文且善度唱腔的艺术表演大家。早在阎立品的青年学艺时期，便始终坚持做“宁为贞洁贫，不要污浊的正直艺人”，并在提出发展阎派豫剧艺术时，树立了“粉戏不演，脏词不唱，伤风败俗的动作不做”这一经典的楷模榜样。自成名后仍然读书研画、粗衣布履、结识各路文化名流，不断切磋艺术技艺。尤其被梅兰芳大师收为弟子之后，更是使得阎立品的艺术业大进。她常常用“为求一新声，苦咏千百遍”来鞭策自己，从而养成了她精雕细刻的治学态度。她的表演总是以情动人，不追求表面华丽，也不故作高深沉郁，神韵气质总是流露着一种高洁之韵，儒雅之气。这种风格气韵蕴含在她的人物中，凝聚成为一种秀雅、纤细的闺门旦戏路。

笔者对有关阎派表演艺术的文献资料进行查阅和梳理：

重要著作：由阎立品的弟弟阎立仁编写的《阎立品画

传》，封丘县委员会文史资料委员会编印的《阎立品与阎派艺术》，《中国豫剧》（河南人民出版社出版），《豫剧（上下）/中原戏曲文化丛书》（河南文艺出版社出版）；以上著作无一不是阎立品的优秀艺术生涯的回顾描述，其中《阎立品画传》、《中国豫剧》这两部作品描写了阎立品自出生、学艺，到后来的演艺，创建推广阎派艺术生涯，《豫剧（上下）/中原戏曲文化丛书》则主要描写了阎派唱腔的艺术特色、表现力、表演技巧等，《阎立品与阎派艺术》极少部分描写了阎派唱腔的革新和特色。就笔者查找的全部资料来看，已经发表的阎派表演艺术研究成果多集中于阎立品艺术生平的综述，这一点尤其表现在诸多专著中；论文的研究情况大部分是分别从阎派的艺术生平、唱腔审美特色着眼，纵观阎派表演艺术研究全貌，不论是专著还是论文，都缺少阎派艺术的舞台表演特色以及和教学的实践性相结合的深层分析研究。

三、继承和发展地方戏曲的途径

1. 树立热爱本民族音乐文化的观念。首先，要在中国音乐教育中确立传统音乐的主体位置，就要充分认识传统音乐文化整体的价值所在，这可以被视作发展中国音乐教育特色的前提。其次，音乐是各种人类社会普遍存在的现象。人类越是需要发展，创造自己的文化，就越是要在充分尊重本民族的文化其础上去强化和挖掘自身文化，越是民族的也才可能越是世界的，国人只有在充分尊重传统的基础上才可能唤起民族文化意识的觉醒，才可能使中华民族优秀的音乐传统源远流长。最后，走向21世纪的中国传统音乐教育，需要站在更为广阔的全球音乐教育视野中加以关照。国际音乐教育实际上就是多元音乐文化的交流，传统音乐如果不能与之对话与交流，那将失去自身存在的价值。因此，中国高校音乐教育，首先就是培养学生的民族感情和民族自期心，将音乐技术与文化作为一个整体加以重视和关照，这将成为一个高校音乐学生的基本素质。因此，知识经济时代，我们就应该树立热爱本民族音乐文化的观念。

2. 理解地方戏曲进入高校音乐课堂的重要性。中国戏曲是我国传统音乐文化的瑰宝，是在民间歌舞、曲艺的基础上发展起来的一种综合艺术。它集文学、音乐、舞蹈、武术、杂技、美术等中国的传统艺术形式于一身，具有独特的民族风格。以豫剧来说，它是我国河南的一个主要别种，它的基本腔调是与河南的民歌、民间乐曲，特别是民间说唱音乐有着密切的联系，与中州地区的语言音韵、语调语气和谐地结合在一起，形成了自己浓郁的地方特色和鲜明的民间风格。它记载了这一方水土的沧桑际遇，表达了生息于斯的人们的理想和情思，体现了这一地区的民族精神。构成了不同于其他地域音乐文化的独具个性的一面。我国的学校音乐教育以唱歌课为主，其知识体系基本上是西方音乐教育的翻版。这

种状况在一定程度上限制了中国传统音乐的继承和发展。在我国专业音乐教育和普通音乐教育中，民族传统音乐至今没有取得应有的地位，民族音乐文化的观念一直未能在我国音乐教育的指导思想和教材中很好的得到体现。要使民族文化得以更好的传承与发展，必须树立将民族音乐作为我们学校音乐教育根本性基础观念，扎根于自己的传统。

3. 加强地方戏曲进入高校音乐教学课堂的实践与应用。为了体现高校音乐教育的地方性，落实高校音乐教育要为当地经济、文化建设服务的指导思想。在教学中，我们将地方戏曲的教唱引进了学校的音乐教学课堂。在课余时间，我们选择了一本《阎立品豫剧唱段》，将民族音乐精品转化成系列化的乡土音乐教学内容，让学生进行戏曲音乐鉴赏或学唱其中唱段，使爱国主义教育、弘扬民族音乐文化教学落到实处。在选择唱段作品时，既要考虑到题材内容健康，唱腔曲调动听，易学易记，又顾及到不同风格及流派。既让学生领略“地方戏曲”的艺术魅力，又要考虑到学生的可接受性。选编的唱段，既有现代戏曲又有传统剧目。为了能让学生更好地了解戏曲唱腔的重要性，以及戏曲唱腔在地方文化中的特征，还可以在教学中结合戏曲唱腔为学生介绍相关豫剧唱腔的分类与各类板式常识，使学生能进一步感受到各种流派的特色。通过此种形式能加深学生对戏曲唱腔文化的认识，还能实现润物细无声的效果，使学生更好地接受戏曲唱腔文化的熏陶，掌握更多有关民族声乐的知识与技巧，让学生成为一个具有音乐素质的人才，从而推动学生综合素质的全面发展。

参考文献

- [1]王基笑著. 豫剧唱腔音乐概论[M]北京: 人民音乐出版社, 1980.
- [2]常静之著. 中国戏曲及其音乐[M]郑州; 黄河文艺出版社, 1986.
- [3]樊祖荫. 传统音乐与学校音乐教育[J]音乐研究, 1996. (4).
- [4]修海林. 中国音乐教育跨世纪的选择[J]乐府新声, 1996, (4).
- [5]对多元文化音乐教育的文化思考[J]音乐研究, 2002. (1).

作者简介:

张丽兰, 女, 汉族, 河南清丰县人, 现为濮阳职业技术学院艺术学院教师、副教授、艺术学硕士, 研究方向: 声乐, 高校音乐教学。

(本文系2018年度河南省高等学校青年骨干教师培养计划《河南地方戏曲非物质文化遗产的艺术形态与发展策略研究——以清丰柳子戏为例》项目批准号2018GGJS264)