

以戏曲为载体传承中华优秀传统文化

蒋学青

广东省清远市教师发展中心 广东 清远 511500

[摘要]戏曲是中国传统文化的瑰宝，蕴含着丰富的美学思想。中小学音乐课堂是落实传统音乐文化教育的主场所，戏曲教学是中小学音乐教学不可或缺的一部分，但因其形式具有独特性，所以教学难度较高，始终是教学中难啃的“硬骨头”。基于此，本文从中小学音乐教学视角出发，对开展戏曲教学的重要意义进行了分析，从教学现状出发，提出了几点以戏曲传承中华优秀传统文化的策略，以供参考。

[关键词]戏曲；传统文化；中小学音乐

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.056

引言

党的十八大以来，习近平总书记大力提倡传承中华优秀传统文化，赋予中华优秀传统文化时代内涵，将中华优秀传统文化提升到崭新阶段，并出台了一系列的文件，比如：2014年教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，2015年国务院办公厅印发了《关于支持戏曲传承发展的若干意见》，2017年中共中央宣传部、教育部、财政部、文化部联合发布了《关于戏曲进校园的实施意见》，为新时期学校戏曲教学工作的开展指明了方向。近些年来，我国社会主义现代化建设步伐逐渐加快，国家不仅仅重视经济建设，同时还高度关注精神文明建设。戏曲艺术作为中国传统文化的重要组成部分，其中凝聚着丰富的历史故事与人物，有助于培养并维持学生对音乐学科的兴趣。中小学阶段是学生接受教育的重要时期，这一阶段的学生思维比较活跃，具有较强的学习能力，巧妙地融入戏曲艺术，不仅能培养学生的审美能力，还能落实对中华优秀传统文化的传承。

一、在中小学音乐课堂上开展戏曲教学的重要意义

（一）促进戏曲艺术的传承和创新

我国戏曲艺术拥有源远流长的发展历史，迄今为止，我国还拥有超300多种戏曲剧种，主要包括豫剧、黄梅戏、越剧、京剧以及评剧等，而且这五个剧种并称为“中国五大戏曲剧种”。由此可见，戏曲不仅具有一定的审美价值，还有较高的传承价值。在古时候，人们对戏曲的传承主要是采取师徒传授方式，得益于教育体制的持续更新，戏曲艺术逐渐渗透到学校音乐教学中，学生在音乐课堂中就能接触与学习戏曲文化，促进戏曲文化在校园范围内的广泛流传，从而更好地传承戏曲文化。另外，通过开展戏曲教学，在传授戏曲知识的同时，还能让学生了解戏曲与其他文化的融合，有助于戏曲艺术的创新，实现现代文化与戏曲文化的有机融合，彰显出时代风采与风貌。

（二）深化学生对音乐内涵的理解

在中小学音乐戏曲教学中，通过开展戏曲表演，为学生天性的解放创造平台，使其借助于动作感知音乐，从而深化对音乐内涵的认知。在戏曲教学中，通常情况下，戏曲表演是学生模仿再创造的过程，主要是模仿教师的肢体动作、唱法、表情等，进而对音乐进行学习、感知与体会，了解戏曲

蕴含的情感以及文化，这也是与现代音乐教学所存在的相似之处。当学生形成一定的表演基础后，就能独立进行创作，运用学过的戏曲知识，呈现出属于自己独特的戏曲风格，这也反映出学生对音乐内涵形成了深入理解。

（三）提升学生的音乐审美能力

戏曲教学要求学生具备一定的审美能力，戏曲作为一种综合性艺术形式，不仅包括音乐、舞蹈，还涉及雕塑、文学以及美术等，表演者要想完美地呈现出戏曲作品，在表演中必须要熟悉掌握“四功五法”，为观众带来美的感受。对此，在戏曲教学中，教师需要不断强化基本程式化训练力度，夯实学生基本功，使学生能够快速融入情感，更加丰满、真挚地表达出人物情感。另外，戏曲蕴含着丰富的艺术元素，在教学中会帮助学生掌握多样化的表演元素，有助于提升学生的审美能力，贯彻落实素质教育。

二、中小学音乐课堂戏曲教学的现状

（一）学生戏曲学习兴趣不足

处于信息化时代，戏曲作为一种历史悠久的艺术形式，与流行文化存在着不容忽视的差异，无论是接受度还是传播度，流行文化都占据着更大的优势。而且，中小学生在接收信息的过程中，更倾向于新奇、有趣的事物，往往对传统文化的兴趣不足，再加之戏曲学习有一定难度，部分学生容易出现畏惧心理。虽然有些学生对戏曲艺术感兴趣，但其水平还处于皮毛阶段，还无法深入了解戏曲的语言、动作、唱腔等，对戏曲的认识比较片面。与此同时，戏曲剧目通常比较长，表演节奏较为缓慢，面对着大量信息的冲击，学生难以在戏曲学习中投入大量的时间与精力，缺乏足够的耐心学习戏曲。

（二）教学模式内容组织不当

在中小学音乐戏曲教学中，要想提高教学质量，需要教师自身掌握着丰富的戏曲理论知识，同时具备深厚的传统文化知识，还要积累大量的教学实践经验。但在实际教学中，部分中小学音乐教师缺乏对戏曲艺术的理论学习，对于戏曲艺术的文化内涵理解、演唱、身法表演等方面，尚未达到高水平标准，也缺少丰富的教学实践经验。在这些因素的影响之下，教师在教学中习惯于采取照本宣科的教学方法，教学设计还有待完善与改进，教学模式、教学内容的设计缺乏合

理性，很难将学生对戏曲的学习热情激发出来，一定程度制约了学生戏曲演唱能力的提升。

三、中小学音乐课堂戏曲教学中的具体策略

（一）创设情境教学模式，培养学生学习兴趣

最近几年，情境教学模式在教学中得到了越来越广泛的应用，教师在了解教学内容的基础上，巧妙地设计合适的教学情境，使学生沉浸于情境之中进行感知，切实提升学生课堂参与度，将学生学习兴趣激发出来，致力于教学质量的提升。在中小学音乐戏曲教学中，教师可以根据所讲解的戏曲内容，构建与之相关的情境教学情境，呈现出戏剧表演场景，引导学生进行模仿再创造。对于中小学阶段的学生来说，虽然生活经验不足，但是大部分有着较强的学习能力与模仿能力，让学生置身于教学情境中，能够深化学生对戏曲的认知与理解，通过反复不断地模仿与再创造，循序渐进地提升学生的戏曲表演水平。

以人音版高中音乐教材中“京剧传统戏”为例，主要教学目标是让学生感受不同行当的风格，能够做出几个简单的身段动作，体会京剧表演的魅力，意识到传承中华民族传统文化的必要性。对此，讲解完京剧的“四功五法”之后，教师可以组织“超级模仿秀”游戏，教师先进行示范，学生需要模仿，最后由师生共同完成评价。通过创设游戏情境，提高学生模仿与表演的积极性，使学生领略京剧表演的魅力所在，积极争做国粹传承人。

当前阶段，我国处于精神文明建设的重要阶段，加大对戏曲艺术的继承与弘扬力度意义重大。可以准备一些戏曲人物造型以及名家画像，并悬挂于中小学音乐教室内，营造浓厚的戏曲氛围。在校园内可以定期开展戏曲演出活动，增强学生对戏曲艺术的了解，提高对戏曲艺术的重视程度。利用课间时间，可以为学生播放好看的戏曲类节目，帮助学生了解其背后隐藏的历史内容，用润物细无声的方式影响学生，从而不断提升学生的戏曲素养。

（二）借助多媒体教学工具，优化戏曲教学质量

随着科学技术的飞速发展，在人们的生活与工作中随处可见信息技术的身影，人们的工作效率得到了极大的提升。基于此，中小学音乐教师在开展音乐教学时，可以发挥多媒体技术优势，不断优化教学环节，帮助学生以直观的方式感知戏曲，提高课堂氛围活跃度，持续优化教学质量。由于戏曲表演形式多样，包括杂技、舞蹈、歌唱等，仅仅通过教师单一演示的方式，难以产生理想的教学效果。此时教师就能利用多媒体，通过互联网平台下载与戏曲相关的视频，通过声画合一的方式，增强学生对戏曲表演形式、内涵的认识，利用视频画面中精致美观的服化道具，培养学生学习兴趣。

以花城版小学三年级音乐教材“京剧丑角的念白《报灯名》”为例，教师可以先借助于多媒体，带领学生观看《说唱脸谱》的视频片段，帮助学生了解京剧，吸引学生注意

力，由此顺势引入京剧这一课题。然后，继续利用多媒体，带领学生观看《报灯名》的表演视频，帮助学生了解京剧的四大行当进行形象地了解。采取多媒体辅助教学，学生更愿意、乐于接受，增强学生对京剧的掌握程度。

（三）戏曲与流行音乐相结合，促进音乐文化的多样性

在我国经济飞速发展的背景下，人们的物质生活水平处于日益提升趋势，逐渐追求更高的精神生活，人们的娱乐形式也趋于丰富化发展，流行音乐也逐渐在人们生活中广为流传。在唱腔、表现形式方面，戏曲艺术与其他音乐种类存在着较大差距，中小学生学习起来比较吃力，对此，教师可以有机结合戏曲与流行音乐，提高中小学生的接受度，有效锻炼学生音乐感知力，一改学生对戏曲艺术的固有认知，让学生真切体会到音乐的多样性，不断提高学生的想象力，为学生音乐创造奠定良好基础。

例如，教师可以引入《新贵妃醉酒》这一流行京剧音乐，这首乐曲具有特殊性，集戏剧、流行、古典于一身，以流行音乐为基础，将中国风融入了高调部分，实现了流行音乐与京剧的结合，同时在演唱过程中采取了“双声”唱法，呈现出一种别具一格的表现形式。通过学习这首流行京剧音乐，能够让学生意识到音乐的多样性、可能性，培养学生对戏曲的喜爱之情。

（四）打造专业教师队伍，为优秀传统文化的传承奠定基础

在中小学戏曲教学中，教师占据着不可替代的地位，其教学素养的高低，是影响学生戏曲学习效果的决定性因素。基于素质教育不断深入的背景下，音乐教学受重视程度日益升高，学校在组建教师队伍时，要充分考虑专业水平、道德素养这两方面因素。特别是戏曲教学的开展，对教师专业水平提出了严格的要求。针对此，面对音乐教师时，学校要加大对戏曲方面的培训力度，着力提高教师戏曲素养，通过进修等方式，帮助教师更深入地认知戏曲艺术，为教学质量的优化奠定基础。

结语

综上所述，戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝，要想实现可持续发展，离不开大力传承与弘扬。在中小学音乐教学中，开展高质量的戏曲教学，有助于传承中华优秀传统文化，对于学生音乐素养的提升起着促进作用，所以，中小学音乐教师必须要重视戏曲教学。在具体教学中，教师需要不断提升自身戏曲文化素养，可以从创设情境教学模式、借助多媒体教学工具、有机结合流行音乐与戏曲等方面入手，致力于学生对戏曲、音乐学习兴趣的培养，有效落实传承中华优秀传统文化。

参考文献

- [1] 高艳. 新时期二胡音乐中戏曲元素艺术体现的思考[J]. 艺术评鉴, 2021(23): 181-184.