

传统戏曲文化在中职院校音乐教学中的渗透

吕维刚

石家庄市艺术学校

[摘要]传统戏曲是民族文化教育的组成部分,学习传统戏曲文化,可增加学生对民族文化的认知,加强民族认同感,并提高其民族感情。本文介绍了传统戏曲文化进入中职音乐课堂的意义,探讨传统戏曲文化在中职院校音乐教学中的渗透方式。

[关键词]传统戏曲文化; 中职院校; 音乐教学; 渗透

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1885

在《音乐课程标准》中明确提出:音乐课教学的重要内容应放在我国的民族音乐上,要想使学生了解、热爱我国音乐文化,以加强民族意识和爱国之情,途径之一就是通过学习民族音乐来实现。在目前的中职音乐教学中,学生普遍对民族音乐兴趣索然,对于戏曲音乐更是一问三不知,相反,对于港台流行乐、摇滚乐、爵士乐等舶来品却兴趣十足。一个民族的文化传统,其精神力量是不可估量的,因此,在音乐教学中,一个重要任务就是大力弘扬传统民族音乐。戏曲艺术是我国各地非遗申报的重点项目,由于地域的差异,我国戏曲也带有浓郁的地域性色彩,有着不同的艺术价值和文化内涵,让传统戏曲文化进入中职院校音乐教学中,能够有效提升学生的文化素养,对于学生音乐素养的发展颇有意义。

1 传统戏曲文化进入中职音乐课堂的意义

1.1 保护非物质文化遗产的客观要求

在全球经济一体化背景下,我国非物质文化遗产保护工作面临的形势更为严峻,戏曲是我国重要的非物质文化遗产内容,在传统戏曲文化的传承上,存在着教育与保护脱节、传承渠道不畅等问题。将戏曲引入中职院校的音乐教学,通过科学的教育手段和方法,让更多的学生能够了解、认同戏曲文化,树立民族自豪感,当学生对戏曲文化产生认同之后,他们会将所知晓的知识传递给他人,带动更多人认识戏曲文化。因此,中职院校的特殊教育性质决定其在传承戏曲文化这一方面有着天然优势。

1.2 顺应了课程改革的要求

长期以来,受制于各类因素的影响,传统戏曲文化并未得到应有重视,在音乐课进入我国时,受到西方教育模式的影响,在音乐教育中,也没有将传承地方音乐作为重点内容。随着我国教育体制的改革,国家充分认识到了传统戏曲文化的重要性,颁布了一系列的课程改革方案,为各个地区的实践提供了政策指导。在这一背景下,不少中职院校都根据学校特点与资源优势开设了相关的选修课程,由此可见,在中职院校音乐教育中渗透传统戏曲文化,符合国家相关政策的要求,充分顺应了音乐教育的改革趋势,能够帮助学生了解戏曲文化,增强民族意识,提高其审美能力^[1]。

1.3 培育学生的民族情结

我国的传统戏曲文化历史悠久、丰富多元,是一个巨大的艺术宝库,也是取之不尽、用之不竭的文化保障,每一种

戏曲都蕴含着独特的民族特色,是56个民族长期融合、交流的精髓,有着鲜明的民族特色,传统戏曲已经成了国家的象征,当代学生有义务、有责任了解本民族的戏曲文化。戏曲是古代劳动人民集体智慧的结晶,有着浓郁的地方特点和乡土气息,集齐诸多表演技能和技巧于一体,有着极高的审美价值,将其渗透至音乐课堂中,让学生在感受、理解戏曲作品的同时,提高了审美能力,产生深刻的情感体验。

2 传统戏曲文化在中职院校音乐教学中的渗透

2.1 提升教师戏曲素质,转变传统教育观念

音乐教师是美的启迪者和传播者,教师不仅要掌握正确的审美观与美学原理,还要主动提高自身的美学修养。音乐教学应当将教学、指导、艺术实践融于一体,这要求教师有广博的知识、扎实的教学能力和一专多能的本领,教师要通过各种培训班、师资进修班来提高自身的综合能力。戏曲也是一门综合性的艺术,吸收了说唱、民族器乐、民歌等诸多元素,还包括杂技、舞蹈、文学等艺术精华,对于不少音乐教师而言,戏曲是一个新的教育内容,而我国戏曲又博大精深,要让中国的传统戏曲文化更好的融入音乐教学中,教师就必须掌握各类戏曲文化的精髓和历史,主动通过多种渠道涉猎传统的戏曲文化知识。同时,教师要发挥出自身的主观能动性,树立新的教育观念^[2]。在中职音乐教育中,教师依然是主导者的角色,在面对学生时,教师的三观、道德水准、敬业精神、为人处事方式、文化观等都会对学生产生潜移默化的影响,在当前多种音乐文化并存的大格局下,教师要树立正确的音乐教育观,摒弃狭隘的以西方音乐为一切的教育法则,多方位为学生传授传统戏曲文化的知识和精髓。

2.2 优化音乐教学目标,改进传统教学方法

课程教学的顺利推行离不开科学的目标设定,这是教育工作的出发点,也是选择教育内容、确定教学方法、开展教学评价的依据。让传统戏曲文化进入音乐课堂,需要做到“循序渐进”,一下子就让传统戏曲搬进课堂并不现实,这也不是戏曲进入中职音乐课堂的最终目的,具体来看,需要以兴趣培养、素质提升、知识普及作为重点,通过各种形式的艺术实践、知识传授让学生对传统戏曲文化有更多的理解。在教学目标上,可以划分为几个方面:第一,通过学习传统戏曲文化了解我国优秀的民族文化,激发出学生热爱戏曲文化、热爱本民族传统音乐的积极性;第二,通过课程学习,了解本土非物质文化遗产保护内容,掌握与本土戏曲

文化相关的理论知识和音乐特征；第三，通过学习传统戏曲内容来培育学生的戏曲艺术修养，提升其精神文化格调与情操，为后续从事文化工作做好理论准备。

在教学过程中，要做到理论和实践的深度融合，不能只为学生传授传统戏曲文化理论知识而忽视了实践，应当将理论知识、表演技巧、文化渗透几个层面融合起来，当学生具备了一定的传统戏曲文化鉴赏能力之后，可以有选择的让学生编演戏曲片段，这样，学生既有抽象知识的积累，也有形象的表演，避免由于畏难情绪而导致学生出现厌学问题。

在教学方法的应用上，也要多举并行：

首先，知识传授教学法：知识传授教学是中职音乐教学中一种常用的方式，是以知识为中心开展的教学活动，在传统戏曲文化进入中职音乐课堂的进程中，应当以普及知识、培养兴趣为主。目前，很多中职学生对于戏曲并不了解，有的甚至认为传统的戏曲很土，与时代已经脱离许久，因此，戏曲基础知识的传授十分必要。在让戏曲文化进入课堂的进程中，可为学生用深入浅出的方式讲解戏曲起源、戏曲的历史变迁、各类戏曲背后的风土人情、伴奏乐器的使用、戏曲传承人的生平事迹、人物表演技巧等等，通过知识的传授，让学生对戏曲内容有大概了解，为下一阶段的教学提供理论支持^[3]。

其次，赏析教学法：赏析教学法是音乐教学中普遍使用的一种教学模式，让学生观看作品，利用已有的知识经验对戏曲作品进行感受、联想、体验，获取独特的审美享受。在戏曲文化教学中，要引导学生主动潜心思索，进行自我总结，通过丰富的联想，学生可产生一系列的情感反应。比如，在欣赏《红灯记》之前，可为学生播放京剧版《都有一颗红亮的心》，让学生对两种唱腔的特色、风格、伴奏乐器进行对比，再结合背景介绍，让学生理解作品内涵。在赏析式教学过程中，教师的讲解应当生动简洁，具有启发性，先让学生倾听、联想，在进行引导，为学生重现戏曲艺术的风姿。

再次，探索式教学法：在传统戏曲文化进入中职音乐课堂的过程中，可推行探索性教学法，让学生通过自主研究、合作探讨的方式来发现不同戏曲文化的特征所在，由表及里地探索出戏曲文化中的规律性内容。通过这种方式，也为学生各个领域的学习提供了完整的研究思路和研究方法，这种教学模式解决了传统填鸭式教学模式的不足，可以将理论与实际深度结合起来。

最后，推行信息化教学：信息化教学已经成了当前中职教学的一个重要手段，考虑到学生对传统戏曲的兴趣不高，在教学中，可以利用信息技术将传统戏曲内容与流行音乐相结合。相比起来，流行音乐节奏性强、通俗易懂，深受学生的喜爱，教师可尝试用流行音乐伴奏来引入戏曲，例如，将《采茶舞曲》加上伦巴节奏，大大增加了乐曲的欢快感，通过变奏形式，既不影响戏曲的特色，又增加了流行音乐元

素，获取了事半功倍的效果。总之，借助各种信息化技术手段，在保留戏曲传统精华的同时，丰富内容、创新方法，可从学生的喜好来着手，学生学的乐，教师也教得轻松。

2.3 丰富艺术实践活动，提升戏曲的影响力

在传统戏曲文化进入中职院校的音乐教学中，不仅要依靠课堂教学，也离不开丰富多元的艺术实践活动。一方面，可以组织社团活动，文化社团是深受中职学生喜爱的一种社团形式，其参与积极性非常高，文化社团能够助力传统戏曲文化的传播，对此，可在校园中成立戏曲兴趣班，邀请音乐系学生负责理论指导，在校外聘请专业的戏曲演员来教授表演知识，带领兴趣班成员来学习、排练，并定期在学校中举办与传统戏曲相关的专题讲座、演出等。这类活动极大的丰富了学生的日常生活，营造出了良好的戏曲文化氛围，对于戏曲的传承大有裨益^[4]；另一方面，采用“请进来，走出去”的方式，邀请传统戏曲艺人、民间艺术家们进入中职学校，为学生开展现场表演，让学生能够汲取那原汁原味的文化魅力，当表演者将优美的唱腔带到学生身边时，自然而然能够引发他们的艺术激情，这样，即可达到“寓教于乐”的目标。另外，音乐教师也要定期带领学生走出课堂，走入实践中，组织丰富的民间采风活动，鼓励学生利用各种机会来深入民间，实地观看传统的戏曲演出，还可针对当地的戏曲开展专题调查，让学生对戏曲有更加深刻的认知和理解，这样，才能让戏曲教学和文化遗产得到深度融合。

3 结语

戏曲文化是我国传统文化的重要组成部分，如今，戏曲面临着人才断层的困境，传承传统戏曲文化已经是刻不容缓的重要任务。在中职院校的音乐教学中，应当肩负起这一历史重任。作为音乐教育工作者，要主动学习传统戏曲文化相关的知识，对各类戏曲进行收集、整理和分类，根据学生的客观诉求，将其融入音乐教学课堂，让中职音乐带有浓郁的民族文化烙印，使戏曲文化能够得到更好的传承与发展。

参考文献

- [1] 巩颖颖. 传统地方戏曲文化在中职院校音乐教育中的应用与意义[D]. 苏州大学, 2019.
- [2] 李雅倩. 中国戏曲艺术融入现代音乐课堂的意义与可能性分析——以中职院校为例[J]. 明日风尚, 2019(09): 87.
- [3] 崔涛. 传统戏曲艺术在中职音乐教育中的应用[J]. 戏剧之家, 2018(27): 202.
- [4] 张静. 传统戏曲艺术在中职音乐教育中的应用[J]. 音乐大观, 2014(11): 213.

作者简介:

吕维刚, 男, 1971年, 工作单位: 石家庄市艺术学校, 最高学历: 本科, 毕业院校: 河北师范大学, 研究方向: 音乐学。