

地方戏曲进校园的音乐教育价值与对策思考

柴世敏

淮阴师范学院 江苏淮安

【摘要】戏曲艺术是我国传统文化的重要组成部分,保护和传承地方戏曲是传承和发展中华优秀传统文化的重要课题。从学校音乐教育的角度来看,戏曲具有审美体验、创造性发展、文化传承和社会交往等音乐教育的价值,学校作为文化传承的重要一环,只有充分认识戏曲的上述教育价值才能有助戏曲进校园的顺利开展。

【关键词】戏曲;音乐教育价值;戏曲进校园

【基金项目】江苏省高校哲学社会科学基金项目“全面复兴传统文化背景下江苏省中小学本土音乐教育研究”(项目编号:2019SJA1617)。

The strategy and value of music education of Local traditional Chinese opera go into primary and secondary schools

Shimin Chai

Huaiyin Normal University, Huai'an Jiangsu, China

【Abstract】 The traditional Chinese opera is an important part of our traditional Chinese culture, protection and inheritance of local traditional Chinese opera is an important issue inheriting and developing traditional Chinese culture. From the point of view of school music education, The traditional Chinese opera has a variety of worth, such as Aesthetic、Create、Cultural heritage and Social communication, When the school recognizes these values, The traditional Chinese opera go into primary and secondary schools can be smoothly expanded.

【Keywords】 The traditional Chinese opera; the value of music education; The traditional Chinese opera go into primary and secondary schools

2015年7月国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展若干政策》^[1],在文件中明确提出了要实施地方戏曲振兴工程,支持、保护、传承地方戏曲,随后各地区陆续开展了地方戏曲进校园的活动。从学校音乐教育的角度来看,戏曲具有审美体验、创造性发展、文化传承和社会交往等音乐教育的价值^[2],学校作为文化传承的重要一环,只有充分认识戏曲的教育价值才能有助戏曲进校园的顺利开展。

1 戏曲的审美体验价值

培养学生的审美情趣,提升学生的审美能力,是戏曲学习过程中一项最为突出的优势,欣赏中华优秀传统文化更是中学音乐教育中的重中之重。

当今社会文化越来越多样、越来越自由,就目前对中学生的音乐教育中,欣赏主流音乐文化自然是必不可少。培养学生不能限制他们的视野,要培养学生

欣赏多元的文化,尊重文化的多样性。

中华音乐文化博大精深、历史悠久,是中华文化的重要组成部分。中国各个民族、各个地区拥有各种各样的艺术形式,它们是民族音乐文化的命脉,中学生通过对优秀传统文化的学习,不仅可以开阔他们的视野,提升他们的远见,还可以增强民族文化自信,培养爱国主义情操。根据当地实际情况,适当发挥地方戏曲在音乐教育中的美育作用,不仅可以让学生通过音乐课程欣赏戏曲,扩大戏曲的受众范围并逐渐了解戏曲,让学生正确的认识、理解戏曲艺术的构成特征,领悟不同艺术之间的关系,还可以在潜移默化当中陶冶学生的情操并提高人文素养。

戏曲艺术的综合性为学生提供了多方面的审美需求,戏曲艺术将文学、音乐、美术等不同门类的艺术组合在一起并展现出来。一场本地戏曲表演过后,学

生们不仅能欣赏带有当地特色的旋律、舞姿，还能欣赏华丽的舞台布置、服饰，体会到戏曲文学的独特魅力。戏曲的主题和意义囊括、歌颂着人类的生存智慧，它赞美革命的勇士，赞美女性的价值，赞美守卫祖国边疆的战士，廉洁从政的书记……这些艺术的表达激励着人们向前迈步。选用当地题材的优秀戏曲艺术用于教育当中，不仅仅可以提升学生的综合审美能力、促进学生全面发展，还可以更好地发挥戏曲艺术在建设中华民族精神家园中的独特作用。

2 戏曲的文化创新价值

创新是积累大量知识和经验之后迸发的灵感，是在某种特定的环境当中，通过对旧事物各方面的改造并且获得的有益成果。地方戏曲艺术通过理论和实践的创新推动当地文化和其他各方面的创新，不断在前进的道路上探索前进，永不自满，永不懈怠，拥有无限可能。世界不断变化，戏曲发展停滞不前就会被发展的时代洪流狠狠的甩在身后。自新中国成立以来，改革开放和现代化建设工作的速度突飞猛进，街道社区都焕然一新，地方戏曲随之逐渐繁荣起来。以东营地方戏曲吕剧为例，吕剧曾经有名“坐腔扬琴”、“化妆扬琴”，最开始的吕剧是没有行当一说的，大家基本都是八字排开扬琴居中自弹自唱。自 20 世纪 40 年代之后受莱芜梆子、五音戏等影响后才出现行当并逐渐成型。早期乐队的构成没有现如今这般丰富，最开始的吕剧伴奏乐器只有扬琴和竹板，如今吕剧乐队不仅有民族的拉弦乐器、弹拨击奏乐器、吹管乐器和打击乐器，还吸收了西方管弦乐队的编排方法，加入了西方乐器来丰富音乐层次。弦乐、铜管乐器、木管乐器的应用让吕剧伴奏有了新的突破。这种崭新的戏曲形式可以寻求中学教育与地方戏曲共同合作发展，在实践当中寻找新创意。吕剧本就是光绪年间起根据其他戏曲修改创作而成，它本身就是不断发展不断创新的，曲调的选择、改造反映了该剧种的风格，每个剧种曲的调之间千差万别，处理方法也是各不相同。中学课堂将吕剧的创新方式传达给予并引导，不仅可以培养学生对吕剧艺术的兴趣，还可以促进吕剧和中学音乐课堂互取所长，一同进步。

党的十六大报告指出：实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。它需要不断扩展新的视野，在理论上做出新概括。后辈从前人的理论实践当中汲取知识经验，继承有益的，抛弃糟粕的，持续积累间接经验，逐步丰富文化内涵，增强文化修养，逐步掌握新的思维方式，才能突破、创新，创作出新的作品。

3 戏曲的文化遗产价值

地方戏曲其所蕴含的文化是中华民族音乐的根基，是千百年来人们赖以生存的支持和动力，更是维系人民生活的重要纽带，具有选择和提升文化的作用，这种综合性的艺术值得后人去研究、去挖掘、去探索、去创新。地方戏曲艺术继承并融合了诸多当地传统文化，隐藏着许多的民间传说或历史事实、方言等地域文化，在地方戏曲当中形成当地独有的特点，为戏曲艺术充实了内涵。^[3]地方戏曲能够反映本地人民生活的状态，它将生活中的动作、语言用表演的形式再次展现，如陕西地方戏曲吕剧中常常出现的“甩发功”就是对生活中焦虑、焦躁情绪的一种夸张地表达手法。

中小学生学习传统戏曲文化，可以让学生们了解戏曲和戏曲在中国音乐文化当中的地位，培养学生的戏曲兴趣，改善学生对民族文化的刻板印象，潜移默化的影响中学生的审美观，让更多学生能够参与到保护传承戏曲文化的行列中来，起到了对文化的保护和传承的作用。中小学生学习戏曲知识，既向他们传播了中华文化之精华，把优秀的中华文化传递给他们，又可以用这种形式将这种文化财富延续、保存。

4 戏曲的社会交往价值

音乐是一种特殊的语言，它的存在是不可或缺的，它能将喜欢音乐的人聚集在一起。地方戏曲蕴涵着许多特性，比如它的综合性、程式性是各地方戏曲能够流传至今、经久不衰的重要原因。教育能够传播知识，促进文化交流和传播，文化之间的联系和沟通可以使不同的文化交流、交融，互相促进文化的优化和发展，从旧的文化当中激发产生新的生机与活力。^[4]

以吕剧为例，最原始的吕剧没有现如今的四大行当，几乎都是自弹自唱，直到 20 世纪 40 年代之后，与受莱芜梆子、五音戏等互相交流、学习，取其之长、查漏补缺，吸收了“行当”的分类方法，才有了生、旦、净、丑四大行当同台表演的空前盛况。没有文化的交流就无法成就当今的吕剧艺术，正因为文化的传播。吕剧艺术才能及时更新、不断创新。

戏曲需要跟随时代进步，教育的交流、传播所起到的作用是其他任何形态都无法替代、匹敌的。戏曲艺术表演者之间的交往，教师和学生之间的交往，学生和戏曲表演者之间的交往……这些交往活动是人类社会获取地方戏曲讯息的重要渠道。人离不开社会，更离不开交往。在中学开展戏曲音乐教育工作不仅仅可以加强学生与教师之间的联系，更能加深学生与传统文化之间的交流，通过与各种文化的沟通逐渐让学

生意识到戏曲的价值。交往有利于团体的进化,更利于学生个体成长。交往能够督促提高个体行动能力,促进社会生产力的创造、保持、传播和发展,戏曲艺术更是如此。它将个人与音乐形式联系、沟通起来,形成一股推力,促进个人的全面发展。

5 地方戏曲进校园的对策

面对当前地方戏曲进校园所面临的困境和出现的问题,笔者认为要想稳步推进地方戏曲进校园活动并真正产生实效,需要地方政府、教育主管部门和学校共同努力,从而形成合力助推地方戏曲进校园的健康发展。

5.1 政府的重视与支持

观众群体萎缩是当前地方戏曲所面临的最大危机。如何培养观众群体是地方戏曲保护首先需要思考的问题。作为国家层面对于戏曲保护与传承的大方针与政策已经出台,那么各级地方政府应该如何与国家戏曲文化保护与传承的政策相向而行事关这一政策能否落地,从而起到应有的保护与传承的作用,然而,从笔者掌握的资料来看,很多地方政府并没有在这一点上发挥出应有的作用,大多数的地方文化管理部门仅仅是将某个地方戏曲列入非遗保护名录,认定及格传承人了事,并没有真正去思考和实践如何让作为非物质文化遗产的地方戏曲活态传承起来。教育管理部门更觉得在以升学为办学主要目标的驱动下,其他任何与升学无关的事项都应该让位,因而,推动戏曲进校园也就成了一句空话;有些学校和老师即使有心,因缺少资金和政策支持也无法付诸于实践。

所以,地方政府应与国家文化管理政策相向而行,真正重视并将这一文化保护政策落到实处,并根据本地现实情况制定相应的地方戏曲进校园政策,并给以一定的财政补助;地方文化管理和教育管理部门应协调好地方戏曲进校园的各方关系,全力保障戏曲进校园的顺利开展,从而真正发挥出地方政府在戏曲进校园过程中的带头作用。

5.2 学校与教师的职责

在上述地方政府充分重视和支持的背景下,学校和教师是戏曲进校园的直接实践者和责任人,具体操作该如何将地方戏曲融入课堂。也就是说在戏曲进校园这一活动的过程中,各级中小学校在这一阶段起着承上启下至关重要的作用,学校要对中学音乐课堂提起重视。学校发展戏曲教育时一定要落实好政府的要求,丰富本校的课程选择,根据学生学习具体情况分析判断,不断调整戏曲艺术的教育方式。

初中阶段的学生喜欢“赶时髦”,往往会追随当下最火、最前沿的音乐形式,他们认为戏曲艺术是一种老旧的“过时艺术”,想要纠正他们的思想,就要从学校本身的校园文化做起。中学生世界观、人生观、价值观在这一段时间逐渐完善,接触的知识面更广阔。他们思维活跃,精力充沛,对世界诸多事物充满好奇、他们沉迷于对新奇的探索,实践活动对他们格外有吸引力,所以学校可以与当地的剧团或戏曲艺术家合作,让学生到校外参观,在校外展开戏曲课堂,甚至可以将地方戏曲引入到学校课堂当中来。学生通过课堂走进他们的生活,了解台前幕后的戏曲演员,让学生设身处地地认识地方戏曲,从创作到表演,从服装造型再到舞台布景,亲身体验完整的过程。活动过程中同学们还可以互相分享吕剧小故事,与地方戏曲表演者进行互动,交流心得。学校可以组织相关活动,比如校园一角的展板、地方戏文化小课堂、班级戏曲表演赛,鼓励学生参与到活动中来。还可以利用课余时间组织相关社团,发展社团文化,在学校内掀起学习地方戏曲的潮流,培养一个学习传统音乐的氛围,提升戏曲在音乐教育当中的地位,培养学生欣赏多元音乐文化的素质和眼光。

从教师这一层面来说,如何让地方戏曲教育融入到日常音乐课堂,摆脱不了教师在传授学生知识这一环节中起着巨大的作用。中学生学习地方戏曲要从基础入手,从本地常听的、较熟悉的剧目入手,有选择地进行教学。比如,初学地方戏曲时可以先从了解它的起源开始,用小事串起,将课堂导入。还可以聘请地方戏演员参与到地方戏曲进校园的活动当中,让学生与戏曲表演者零距离接触。这样不仅可以增加课堂趣味性,还容易让学生留下深刻的印象。地方戏曲本身就是综合性的艺术形式,所以在教学过程当中,教师要注意充分的利用现代化的教具,将戏曲充分展现给学生。课堂内容也需要由浅入深,在教会学生如何欣赏戏曲的同时,将地方戏曲的精华部分循序渐进地向学生传播。教学进度中进行到戏曲相关内容时,可以与地方戏曲进行对比,将本地传统戏曲艺术带入到课堂当中,形成本校独有的课堂特色。

在戏曲教育的过程当中,教师创造一个适合戏曲艺术教育的环境和氛围,在潜移默化之中陶冶情操,把握好人群的情绪,将学生向积极的方向引导,通过教育过程中的实践来提高中学生对戏曲艺术的了解与认知,培养他们多方面的才能。学生与戏曲之间的“对话”相当重要,教师需要培养他们站在自己的角度去

理解戏曲，学得更多道理，碰撞新的思想。

6 结语

戏曲进校园活动涉及到方方面面，既有国家层面的政策引领，也有各级地方政府及其各级管理部门和学校的具体实践。在国家层面的戏曲文化保护传承政策出台多年来，戏曲进校园的活动的实践层面却一直成效甚微，究其原因还是各级政府、文化管理部门、教育管理部门以及学校之间没有形成合力。因此，地方政府、各级管理部门和学校只有真正认识到戏曲进校园的价值，从而紧密协作互相配合才能实现戏曲进校园的真正落实。

参考文献

- [1] 国务院办公厅.关于支持戏曲传承发展若干政策[EB].中央政府门户网站 www.gov.cn, 2015/07/17.
- [2] 中华人民共和国教育部.全日制义务教育音乐课程标准[S].北京师范大学出版社,2011:15.
- [3] 樊祖荫等.中国(大陆)以音乐文化多样性为基础的音乐教育:发展现状及前景[J].中国音乐,2008(02):25-29.
- [4] 谢嘉幸.让每个学生都会唱自己家乡的歌[J].中国音乐,2000(01):32-37.

收稿日期: 2022 年 7 月 1 日

出刊日期: 2022 年 8 月 31 日

引用本文: 柴世敏, 地方戏曲进校园的音乐教育价值与对策思考[J]. 国际教育学, 2022, 4(4):83-86
DOI: 10.12208/j.ije.20220147

检索信息: RCCSE 权威核心学术期刊数据库、中国知网 (CNKI Scholar)、万方数据 (WANFANG DATA)、Google Scholar 等数据库收录期刊

版权声明: ©2022 作者与开放获取期刊研究中心 (OAJRC) 所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS