

■13-15版

戏曲教育,如何走进青少年内心

本报记者 刘博超

每到周末,东城区百姓大舞台都会在北京市南二环的玉蜓公园上演。从《穆桂英挂帅》到《锁麟囊》,悠扬的唱腔、顿挫的鼓点不仅吸引了许多前来晨练的老年人,也让跟着来的孙辈儿屏息静听。一位晨练的老人告诉记者,自己小时候也是跟着家中老人才接触到戏曲,“家里有好这口儿的,您可不就慢慢儿会了”。

不到园林,怎知春色如许。随着2017年中宣部、教育部等四部委印发《关于戏曲进校园的实施意见》,听戏看戏不再仰赖家承、机缘的偶然,传统戏曲向校园、课堂的育人主阵地迈出关键一步。今年5月,教育部决定成立中国戏曲教育指导委员会,发挥专家对中国戏曲教育工作的研究、咨询、评估和指导作用。在学校开展戏曲教育有哪些途径,戏曲教育为何重要,还需加强哪些方面工作?记者进行了采访。

1 激发兴趣,厚植文化寻根脉

“戏曲进校园有多样形式,也要结合不同年龄段学生的特点。”清华大学艺术教育中心主任赵洪说:“小学生声带还没有发育完全,重在培养兴趣,主要练习京剧、流水板等语言节奏和戏曲操等简单动作,中学阶段可以学习经典唱段和韵折,配合身段表演,到大学阶段就可以上升到文化认知、文本解读、排演唱段和体验折子戏。”她举例,这就像小时候背诗词,先留下美的印象、感觉,当时不一定理解,日后才会生根发芽。

“清早起来太阳东方照,晨风微拂花草轻轻摇,手脸身部动作要记牢……”随着广播里的戏腔念白和锣鼓点,辽宁省兴城市羊安中心小学的学生们开始了上午的课间操。“辽宁省去年推广了第一套小学生戏曲健身韵律操,编排采用戏曲的动作身法和音乐节奏,健身的同时让学生接触到传统戏曲之美。”教育部体卫艺司相关负责人介绍。

让青少年接触传统戏曲,脸谱也是便捷的途径。作为传统戏曲中对行当的程式化表现,脸谱丰富的样式、各异的图案以及符号化视觉表现在世界艺术中独树一帜。在上海食品科技学校“百变脸谱”创意手工社,学生们了解脸谱的含义,掌握脸谱的绘制方法,以脸谱为创作元素进行衍生品设计,运用创意表达的方式进行艺术加工。

“百变脸谱”是上海市金山区艺术教育实验区的一个项目。金山区教育局局长顾宏伟表示,“这项创新旨在向中职生宣传戏曲脸谱艺术,趣味性的体验学习活动,在实践中培养学生细致耐心、创造思维和精益求精的工匠品质。”

京剧、越剧、沪剧、锡剧、评弹……在上海市金山区,种类丰富的“戏曲进校园”覆盖50所试点中小学,占全区学校总数的62.5%。上海越剧院等10家专业院团派出专家名角进行每周2小时的“口传心授”,全区2672名学生定期接受戏曲教学,每年“百校百场”经典剧目观赏让5万多名学生免费走进剧场,感受传统文化。

赵洪说:“有的孩子开始要学戏就是因为服装、化装好看,逐渐就会体会到更深层的。”从这个意义讲,韵律操、脸谱都是很好的普及形式。

“无声不歌,无动不舞”是戏曲理论家齐如山对中国戏曲综合性特征的描绘,也是对戏曲魅力的生动表达。赵洪说,中国戏曲极具辨识度,集中国文学、民族音乐、舞台表演、服装美术于一体。“以梨代舟”“以鞭代马”,程式化、写意化的独特表演体系被世界认同欣赏。手眼身法步的表演特点最能体现中国人表达情感的方式和审美。“传统戏曲植根中国文化土壤,深具中国风格、中国气派,是文化认同和文化自信的重要一环。”

2 旧曲新词,座中常有剧中人

“茂腔一唱,饼子贴到锅台上,锄头锄到庄稼上,花针扎到指头上。”这种流行在山东省潍坊市高密一带的地方戏曲让作家莫言难以忘怀,以“猫腔”之名把它的发展史写进了小说《檀香刑》。如今,茂腔已经走进了高密市崇实小学的课后延时服务,学生们在校园里就可以学到这种乡土戏曲。

“有了课时保障,关键就在于如何打造一支专业的茂腔辅导教师团队,学校聘请了著名茂腔表演艺术家魏长剑、薛林海等人首先对学校的音乐老师们进行一系列的专业指导和培训。”崇实小学副校长孙烈坤介绍,学校开发了《高密茂腔》校本课程,从起初单纯教授传统剧目到近年来尝试老曲新唱,为茂腔赋新词,编排出《少年梦·中国情》《我们要做文明人》等新词。“内容符合学生年龄特点,迎合学生发展需要,其中蕴含着丰富的社会主义核心价值观教育,有助于提升学生核心素养。”

“戏曲也是历代执政者意愿的一个表示,体现了历代倡导的价值观。”赵洪介绍,在漫长的岁月中,戏曲都是民间通俗化的主要形式,沉淀了中国人的审美取向和民族价值观,形成了家国情怀、善恶因果等几种原型,而今天的戏剧同样也可以归入这几类。“戏曲教育首先是美育,让我们收获感动,当我们遇到相似境遇时,就到了德育、认知的层面。抗击新冠、抗洪抢险都有很多英雄的例子,而遇到需要挺身而出、追求大义情况,每个中国人都知道应该怎么

3 完善机制,夯实资源强保障

因地制宜、充分挖掘地方资源是“戏曲进校园”的重要方式。四川省彭州市隆丰小学是第一批“川剧进校园”试点校,川剧艺术和川剧座唱活动在该校所在的隆丰镇有广泛的群众基础和深厚的文化积淀。学校依托区域特色资源,将少儿川剧列为学校特色创新教育项目,形成学校艺术教师、地方传承人、全国知名专家高中低搭配的三级师资队伍。

保障经费、师资、演出资源对“戏曲进校园”的落地实施非常重要。中国教育学会副秘书长、金山区艺术教育实验区负责人高书国介绍,上海市金山区财政每年下拨的“戏曲进校园”专项经费在200万左右。“戏曲进校园”工作领导小组每年根据各校(园)戏曲教学开展情况进行评估,并给予项目奖励。“外聘专业教师、服饰、道具、师生参与展演比赛等经费,由学校行政资金支持,区级及以上的戏曲展示活动、戏曲研学活动等由专项经费支出。”

“专家团队定期到社团进行川剧理论培训及业务指导,当地传承人每周两次送课。本校老师对同学进行形体、台步等基本基本功训练。”四川彭州隆丰小学艺术教师姚彩霞介绍,近年来,该校先后争取、自筹投入100余万元打造川剧校园文化,建设川剧表演室、化装室、排练室等,购置整套川剧服装及服装,编撰川剧校本教材、创编少儿川剧课间操、打造川剧经典节目,为川剧教育打下了扎实的软硬件基础。

记者采访中了解到,教育部在全国设立的100多个中华优秀传统文化传承基地中,约1/4是戏曲类基地。这些设置于全国普通高校的基地是开展戏曲进校园的重要抓手,不仅面向本校学生,更承担起提供支撑中小学戏曲教育的功能。中央财政每年为中华优秀传统文化传承基地建设高校投入一定的活动经费,用于支持老师授课、差旅、演出服装、化装、道具、引进高水平演出等。以清华大学教育部京昆艺术文化传承基地为例,除开展普及及讲座、工作坊、幼儿戏曲夏令营、承担乡村戏曲师资培训,该基地还中标了北京市教委项目,承办每年一度的校园戏曲节,引进高水平演出66场,演出座谈会4场,现场及网络直播受众超126万人次。

戏曲进校园。

戏曲具有悠久的历史、独特的魅力和深厚的群众基础,是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体。戏曲作为集中体现中华优秀传统文化的艺术形式,融合吸收了诗歌、音乐、舞蹈、美术、服饰、武术等艺术精华,充分展现中华美学风范。戏曲将中国道德故事和家国情怀予以弘扬,引人向善、向美、传承中国精神。戏曲中所蕴含的忠孝、爱国、礼义、廉耻、仁爱等文化要素,更是社会主义核心价值观的重要源泉。戏曲进校园,为学生们架起文化上联通过去与未来的桥梁,让学生自觉地从中华优秀传统文化中汲取力量,从优秀传统文化中获得思想涵养和价值支持,进而带动整个社会向善向上。可以说,戏曲进校园为校园文化教育质量的提升和学生精神世界的塑造提供了无限可能。

但是,戏曲作为一种历史悠久的传统文化艺术形态,发展到当代确实面临着改革与发展的困境。如戏曲的念白带着文言用词与句式,需要观众有一定的文史功底;戏曲的文武场中的胡琴锣鼓等伴奏,不适合年轻人对音乐的审美习惯;戏曲演绎的故事和人物大多发生在特定的历史环境中,由于时代审美不同,学生很难对剧情有深刻的理解,也无法被人物角色唤起共鸣。久而久之,传统戏曲艺术的某些因素让现代观众产生了疏离情绪。

近年来,国家相继出台一系列政策支持戏曲,戏曲进校园也在如火如荼地开展之中。让学生在校园时期便开始接触戏曲,接受中国式美学的熏陶,唤醒的是潜藏在每个孩子内心深处的中华文化基因,对一个民族文化自信的增强都大有裨益。戏曲进校园,重在落实。

教什么:让戏曲进校园剧目质量“高”起来

“舞台方寸悬明镜,优孟衣冠启后人。”教育家蔡元培说过,美育是人类打开心灵窗户不可缺少的功课。戏曲作为美育的一部分,是培养学生认识美和创造美的艺术。思想艺术质量高的剧目,承载着民族文化的精魂,凝聚着中华优秀传统文化的精髓,能充分展现戏曲艺术的思想性与艺术性,不仅能让观众感受艺术的魅力,而且能引发情感的共鸣。

选择思想艺术质量高的剧目进校园,可以提高学生的审美素养,激发学生的想象力,增进学生的文艺修养,把戏曲高台教化的传统功能灵活地发挥出来。首先应选择具有鲜明思想性、艺术性、趣味性的精品剧目。普及性观演剧目不应在此试水打靶;名家说戏可选择有深厚历史、文化、道德内涵且可辅以片段演示和交互的剧目;教授剧目则应以集中体现戏曲综合、虚拟、程式性特点且易开蒙的剧目为主。

欣赏、学习戏曲需要一定的生活阅历和审美能力,戏曲进校园也应符合学生对戏曲艺术的学习认知规律,需要针对大中小学不同学段的不同特点,因材施教、循序渐进、培养兴趣、由浅而深。

要根据大中小学年龄和心理状态,在学段阶段充分尊重学生兴趣并引导精选的传统经典剧目,初学端正,不偏不倚。选择人物性格符号化的脸谱,精美绝伦的衣冠服饰,“以桨代舟”的程式动作,以及韵律欢快的西皮流水唱段,适合小学生观赏和学习;而《赵氏孤儿》《四郎探母》《穆桂英挂帅》这些内含着传统仁、孝、礼、义等美德的剧目,则更适合青少年学生观赏和思考;一桌二椅的虚拟意境,以及“临川四梦”等词韵之美,对大学生提升文学素养、增进艺术情操、感受戏曲之美有很大帮助。

此外,需要进校园的,不只是京剧、昆曲这样的大剧种。在中国,地域文化、地方方言、风俗习惯的不同都对戏曲艺术产生了深远影响,形成了评剧、豫剧、吕剧、黄梅戏、高甲戏、河北梆子等具有地方特色的戏曲剧种和戏曲文化。戏曲进校园,要因地利制宜地现场地和师资资源共享;另一方面要加强社会资源与学校的共享,探索社会剧场、专业院团与中小学的合作模式,以优惠票价鼓励学生走进剧场,进一步加大专业艺术家进校园普及力量。“希望能在校本课程的基础上,建立普及性戏曲教育的大纲,纳入国民素养基本教育之中。”

如何教:让传统戏曲文化“潮”起来

要引领风尚,让传统文化“点燃”生活。激发学生看戏兴趣,是教育工作的前提。在剧目创作上要有突破,在演出形式上要有创

新,在“角儿”的打造宣传上要有“互联网+”的意识和手段。政府应对主流媒体大力支持,通过建设戏曲频道、开通网上直播等形式,让戏曲能以当代人熟悉、喜欢的方式使人们得到艺术熏陶,让戏曲“潮”起来。

线下,首先抓课程设置,许多学校将戏曲作为校本课程、选修课程,纳入学校整体教育工作中。其次抓教材编写,组织各地编写适合当地剧种和戏曲进校园的教材。第三是抓教师培训,通过建立艺术家名师工作室、举办戏曲专家讲座、选送戏曲教师接受专项培训等方式,提升戏曲教师的专业素养。第四是抓结对帮扶,文艺院团、文化单位积极与各大中小学校开展结对帮扶,开展戏曲进校园普及活动,一方面组织戏曲院团“走进”校园演出,一方面把学生“请出来”到剧场欣赏完整版戏曲演出。

线上,一是微信平台建设。微信贴便捷的操作方式会给青少年带来愉悦,微信公众号可以推送关于戏曲的一些基础知识的小文章、剧团演出及相关活动的图文资料、短视频短片,实时发布,有利于青少年对戏曲留下深刻的印象。二是探索短视频模式。如在抖音上发布“戏曲”演员是如何化装的短视频(15秒内),或许就会引起青少年的好奇心,想要去学习“戏曲”是如何化装的,进而产生学习兴趣。三是加大戏曲动漫和移动端的相关软件、课程的开发,支持戏曲App、手游小程序等项目的建设。这些新技术、新形式的使用,丰富了戏曲文化的传播与体验形式,可缓解戏曲师资力量薄弱、专业教材缺的现实问题,成为各地戏曲进校园的有益补充。

教之后:让戏曲之“花”常开校园

戏曲进校园是一项新的传统文化振兴和传播活动,没有太多的经验可以借鉴,需要立足传统文化的内涵,深入挖掘,创新探索,特别是结合青少年的成长需求和成长特点加强研究阐释工作。戏曲不仅要进校园,而且还要常驻校园,更要戏曲之“花”常开校园。

教育部成立的戏曲教育指导委员会及相关部门,要继续组织戏曲界、教育界有关专家,研究戏曲进校园的资金使用,奖励扶持等政策。各学校、各戏曲国有剧团,应严格落实戏曲进校园实施细则,从艺术家、教师、学生、剧目、教材、组织、目标、机构、考核等多方面进行科学合理的安排,确保进校园的时间进度、数量质量和教学效果。

定期组织相关科目教师进行戏曲知识短期轮训、培训。目前高校戏曲教育,有以专门培养戏曲表演创作人员为主的院校式戏曲教育;有作为人文素质教育开设与戏曲有关的选修课,有学生自发组织的戏曲社团、剧社的定期演出、讲座;还有专业剧团的送戏进校园。由于戏曲本身是表演的艺术,可以亲身表演和体验,可以交流和近距离接触,所以除正规课堂教授外,在欣赏中体会、在表演中体会也是戏曲教育的重要组成部分。

(作者单位:东北师范大学历史文化学院)

戏曲进校园重在落实

刘野