

昆曲表演专业语文课与昆笛课融合创新的探索

李玉侠

(苏州市艺术学校, 江苏 苏州 215129)

摘要: 2022年是职业教育提质培优、改革攻坚的关键年。立德树人、“五育并举”的教育理念下,如何构建起全面发展的人才培养体系,促进职教高质量发展是当前职教面临的迫切任务和重要课题。职教高质量发展,关键看学校课堂教学质量。只有切实提升课程教学质量,才能更好地培养高质量职教人才。本文主要从语文课程与昆笛课程相融合的角度来分析探讨昆曲表演专业教学质量提升的有效途径与方式。

关键词: 语文课; 昆笛课; 融合; 途径与方式

21世纪以来,职业教育已初步形成体系,发展到了内涵全面深化的阶段。党中央、国务院已推出一系列职业教育改革发展的重大举措,明确提出了“深化改革”“提质培优”和“高质量发展”等关键词,向我们明确了“十四五”期间职业教育改革发展的政策框架。2022年是国家职业教育提质培优、改革攻坚的关键年。在立德树人、“五育并举”的教育理念下,如何构建起全面发展的人才培养体系,促进职业教育的高质量发展是当前一个迫切的课题。

职教高质量发展,关键看学校课堂教学质量。只有切实提升课程教学质量,才能更好地培养高质量职教人才。作为一名从事艺术职教已有20年的语文教师,笔者想从课程融合的角度来分析探讨一下昆曲表演专业课堂教学质量提升的有效途径与方式。

一、课程融合,是新时代人才培养的新趋势

民族的复兴靠人才,而担当民族复兴大任的人,必须是德才兼备、德艺双馨的人才。在“十四五”国家建设高质量教育体系的进程中,习近平总书记对职业教育作出了重要指示,明确了职业教育高质量发展的基本方向和行动指南。

昆曲,作为中国最古老的戏曲剧种之一,承载着中国传统文化的深邃内涵。昆曲表演,是集歌唱、舞蹈、念白、动作为一体的综合性很高的艺术形式。昆曲表演专业,是学校为培养非物质文化遗产昆曲人才而设置的专业,经过五年(大专)或六年(中专)的培养和教育,最终成为昆曲表演或相近的演艺行业所需的艺术人才。昆曲表演专业学生因所学剧种的文学特性,必须具备深厚的文化底蕴,才能更好地传承发展与弘扬昆曲艺术。

语文,作为母语学科,传承着中华民族传统文化,对学生心灵滋养、文学素养培养都具有极其重要的作用。本文旨在从课程融合的角度探索学校昆曲表演专业部分课程教学质量提升的方式方法,分析学校语文课程与昆笛课程融合创新的可行性途径与方式,以切实提高学校课堂教学效果,提升昆曲表演专业教育教学质量,培养高素质昆曲表演专业艺术人才。

二、课程融合,是提高课堂教学质量的新需求

昆曲表演专业的课程设置体系从人才培养方案来看,可以概括为文化课程、专业课程和舞台实训课程。文化课程主要分为德育课、公共文化基础课和计算机课;专业课程分为专业理论课和专业技能课;舞台实训课,主要是指舞台实践实训课程。

多年的昆曲表演专业语文教学实践经历,让我越来越深刻意识到,昆曲表演专业文化课与专业课确实需要融合创新,以更好地提升课堂教学效果。下面具体以昆曲表演专业的语文课与昆笛

课为例进行具体分析。

昆笛课,即学校昆曲表演专业的笛子课,课程教学目标主要是让学生通过本课训练,掌握昆笛演奏曲目的同时,练习独奏曲目,掌握颤、叠、震、打、赠、唤等细腻的技巧和气息控制等技巧。

昆笛课与语文课程相融合的想法,来源于学校期末组织的一次青年教师说课评比活动。在观摩青年教师说课时,正好有幸听到了昆曲表演专业昆笛老师的说课内容。该任课老师教授的内容为《长生殿·惊变》中的一段曲调,或许是因为之前阅读过剧本《长生殿》,对《长生殿》剧作比较熟悉,语文教材的戏剧单元也讲过相关节选内容,在听昆笛老师授课时,内心就充满了浓厚的兴趣。我发现笛子专业老师在教授这支曲子的时候,需要先教学生这段曲词的来源、句读(即断句),然后再解释曲词具体含义,接下来教学生简单按照昆曲的节奏和唱腔唱出来,最后一个教学环节才是用笛子演奏。

后来在这次说课评比活动结束后,我特地与笛子专业课教师进行了详细的探讨与交流,了解到了昆曲表演专业课程对本课程知识点的要求。当时的直观感觉是,作为昆曲表演专业的语文课和昆笛课,真的可以根据昆曲人才培养目标的要求,在保证学科整体教学目标的前提下,适当调整或者整合课堂教学内容,找准切入点,使公共文化基础课与专业课精准融合,以共同提升教育教学效果。

下面就以昆曲表演专业笛子课程内容为例简要分析一下:

笛子老师在教授《长生殿·惊变》一折【北中吕粉蝶儿】曲调时,首先要先向学生简单介绍《长生殿·惊变》的故事背景与主要情节,然后带领学生学习“天淡云闲,列长空数行新雁。御园中秋色斑斓,柳添黄,蘋减绿,红莲脱瓣。一抹雕栏,喷清香桂花初绽”曲词的诵读,接下来再让学生弄懂曲词大意,最后才是用笛子演奏曲词。

作为昆曲表演专业的语文老师,在观摩笛子老师的说课过程中,最强烈的想法是,笛子课的前半部分授课内容,完全可以和语文课结合起来,由语文老师在语文课上完成前面曲词内容的断句、诵读、作品创作背景、主要内容、故事情节以及作品创作主旨等环节的讲解和分析,毕竟从文学作品或者语文课程内容的角度来说,语文老师是完全可以胜任的。

在完成前面曲词内容讲解分析之后,学生再到笛子课上跟随专业老师学习笛子演奏相关的专业知识,这样的课程融合方式将是非常可行的课程教学方式的改革与创新。

又如昆笛课讲授“昆曲曲牌”一节内容时,中间有“曲牌”、曲牌来源、“词牌”和古诗词名句中的词汇出处等内容,老师会讲到“曲牌是传统填词制谱用的曲调调名的统称”“忆江南、如梦令、雨霖铃、水调歌头、念奴娇、声声慢”等词牌,还有昆曲曲牌与唐诗、宋词、元曲的类比方面的知识,我认为这些知识都可以和语文课程中的古诗词单元结合、融合起来学习。

再如讲授昆笛“腔格”一章知识时,笛子老师讲到“腔格,是昆曲特有的一种润色方式”,“是昆曲唱腔的基本组成部分”,“是将阴阳四声音乐化的体现”“注意音头、音腹、音尾的平直”“音色的饱满、圆润”,“字腔”部分,有阴平、阳平、上声、入声、去声等,这些笛子专业知识也可以结合语文教材中的字词基本知

识来学习,在学生学习“腔格”专题知识之前,可以先由语文老师在语文课上带着学生复习回顾一下现代汉语发音及声调知识,相信接下来笛子老师再给学生讲授“腔格”知识时,一定可以起到事半功倍的效果。

但是关于昆笛课程和语文课程融合的具体途径与方式还需要两门课程的任课老师细细研讨。

三、“文”“笛”课程融合的方式与意义

(一)“文”“笛”课程,探讨模块化融合方式

文化和旅游部、教育部《关于促进新时代文化艺术职业教育高质量发展的指导意见》中明确指出,鼓励教师采取“模块化教学”的新型教学模式。

笛子专业课程与语文课程相融合,需要昆笛教师与语文教师提前沟通协商,如何将昆笛课所教授的曲子融合到语文教学中。语文教学单元中也有戏剧单元,可以将昆笛曲词内容与戏剧单元整合成一个模块,然后进行模块化教学。

这种融合尝试可以探索分工协作的模块化教学组织方式,比如昆笛课要开始教学某一首曲子时,协作小组首先结合学情、教学目标等将教学任务分成若干模块,然后昆笛老师和语文老师分工协作,共同完成此模块的教学任务。

在昆笛这个模块授课之前,可以在语文课程内容中安排教学《长生殿》内容,讲授关于《长生殿》中的作家作品,故事情节,人物形象特征、情感表达、作品主旨等方面内容。诵读和断句对于语文老师来说肯定是可以胜任的。就以《长生殿·惊变》为例,尝试模块化教学,还可以考虑“活页教材”,就本章节内容,两个课程的任课老师可以联合编制此模块的“活页教材”。

这样的模块化教学方式和“活页教材”的使用,将极大地激发学生对昆笛专业和公共基础课语文的学习兴趣,起到事半功倍的效果。

(二)“文”“笛”融合,提升课堂教学质量

昆曲表演专业笛子伴奏课与语文课程的融合,分工协作的模块化教学方式,是学校推动“课堂革命”,适应昆曲表演专业特点的需求,尝试进行课程教学改革,提升课堂教学质量的有效途径。

一是课程融合可以使笛子教师节省不少课堂教学时间,这些节省下来的课堂时间可以主要用来教授学生笛子吹奏技能。

二是课程融合也将有利于提升学生对文化基础课的兴趣。如果语文教学所采用的案例、情境练习都贴近专业教学内容,可以更好地激发学生学习兴趣,文化课教师也可根据专业课教师建议,按照不同的专业,不同的教学需要,对教学内容进行处理,这样做不仅能满足专业课需要,也为学生后续专业知识打下坚实的基础。

笔者认为语文课程与昆笛课程的融合将是一种非常有意义的学习方式,会促使学生学习态度、学习的主动性和积极性发生改变,也将影响着孩子的未来发展。

四、“文”“笛”课程融合的新挑战

任何创新与改革都将带来新的挑战。语文课程与昆笛课程的模块融合,也将给学校教育带来新的挑战。学科课程体系、教学体系、教材体系和管理制度都需要进一步优化,要逐渐形成“以学生为本,以学生为中心”的系列体系与制度。

(一)需要优化学科课程体系

语文课程与昆笛课程的融合,也给文化课老师提出了更高的要求。需要文化课老师加强对文化课教学内容研究,提炼专业课中所需人文素养目标。需要在保证所授文化课基础知识系统性

的同时,优化课程教学内容设计,针对不同专业的学生进行不同的教学内容的安排。毕竟对于艺术职教来说,文化课程与专业课程都有各自的课程教学内容体系,但课程开设的目的都是立德树人,培养高素质艺术人才。在这样的宗旨下,如何让专业课程与文化课互相配合好,实现共同的育人目标,这是两大类型老师需要共同认真研究的课题。既要避免学生学到的知识不够系统,又不能让文化课成为专业课的附属品,给学生带来学校不重视文化课的负面影响。还要让学生意识到,扎实的文化基础知识是学习专业课程内容的基础,没有深厚的文化底蕴,很难在专业学习上取得长足进步与发展。

(二)需要优化课程教学评价体系

课程融合的模块教学方式,还需要完善以学生为中心的专业和课程教学评价体系,强化过程性的考核与评价,形成融合评价机制。这个融合评价机制需要兼顾专业课和文化课两方面的学习内容与过程,同步考核、同步评价,共同促进学生学习效果提升。

课程评价的目的是指导课程建设和教学,课程评价的真正性质是对评价的课程提出质疑并为改进课程指明方向。课程评价要想有成效,必须与教学过程相结合,同时要对实现教育目标作出贡献。

融合课程的教学评价体系,既体现出学生在融合课程中的所掌握的知识内容,又从比较和判断中权衡学生对学习目标的达成程度。

另外,在课程融合评价体系中,要建立起学生自我评价与教师鼓励评价相结合的课程评价,将更好地调动起学生主人翁意识,培养学习主动学习的良好氛围。

(三)要适应新时代高质量发展要求

随着社会发展和时代进步,逐渐打破了学科与行业的界限,各种岗位越来越需要复合型复合人才,昆曲表演专业人才也同样如此。

文化课与专业课的学习都是为学生未来发展打基础,如何在毕业时既具有较强的专业能力又具有深厚的文化底蕴,以更好地为其将来自身可持续发展和知识的自我更新奠定基础,这是需要我们任课教师好好考虑的重要课题。

新时代教育背景下,国家对职业教育提出了高质量发展要求,课程融合也是适应新形势要求提出的教学改革理念,这样可以让学生在专业课和文化课学习内容更好地融合,以提升学生的综合素质。

英国著名教育家怀特海认为,教育的目标是“塑造既有广泛的文化修养又在某个特殊方面有专业知识的人才,他们的专业知识可以给他们进步、腾飞的基础,而他们所具有的广泛的文化,使他们有哲学般深邃,又有艺术般高雅”。

我们的每位学生都是独一无二的,教育的目的是为了激发和引导学生走上自我发展之路。语文课程与昆笛课程的融合,将能较好地激发孩子的学习兴趣,引导学生从“要我学”向“我要学”发生转变,走上自我成长的良性发展道路。课程融合的教学改革,模块化教学方式,探索编写“活页教材”,为了孩子的全面发展,构建全面发展的人才培养体系,为非物质文化遗产昆曲的传承与弘扬培养更多高素质的文化艺术技能人才,值得我们勇敢去创新和尝试。

参考文献:

- [1] 于漪.于漪老师《点亮生命灯火》出版[J].语文教学通讯,2022(45):1.
- [2] 姚琦.昆曲曲牌与昆笛演奏[J].剧影月报,2018(2):1.