

高职院校粤剧课程改革畅想

陈 娅 齐思懿

(江门职业技术学院, 广东 江门 529000)

摘要: 粤剧是岭南人民的精神家园,是南派艺术的集大成形态。粤剧素有“南国红豆”之美誉,通过塑造历史人物的英雄气概、江湖义士的拔刀相助,将家国情怀和反帝反封建思想广泛传播到城里乡下的各个角落,以戏剧人的胆略和气魄激发岭南人的爱国思想,潜移默化并深刻影响了数代岭南革命儿女。粤剧凝聚了中国岭南特有的地域文化,具备道德、伦理等社会教育功能,是岭南地区审美习惯。今天中国传统戏剧式微,继承和发扬粤剧是时代交给我们的任务,在高职院校传承粤剧文化具有重要意义。

关键词: 高职院校; 粤剧教学; 课程改革

一、粤剧的艺术特征

(一) 粤剧的历史活性

岭南地区距离中原较远,交通往来不便,自古就有“蛮夷之地”之说。粤剧作为岭南地区的文化遗产,一直保持着高度的历史活性。在清朝末期,中国饱受列强欺凌,在这段历史中,粤剧一直以“我歌且谣”之姿态将中华民族精神和戏剧人的气魄传颂到当地每个角落,戏剧中的爱国情怀激励了一代又一代岭南人,在岭南地区形成了特有的地域文化,兼备了道德、伦理功能。回顾历史我们不难发现,粤剧最大的特色在于它的变革性和包容性。粤剧融合多种戏剧的优点,体现了与时俱进、不断包容的特征。粤剧的声腔起初起源于外地声腔,后来又融入了昆腔、梆子腔和皮黄腔多种腔体,西方乐器传入我国后,粤剧又融合了西方乐器,将西方的小提琴、萨克斯融入粤剧中。

(二) 粤剧的艺术特色

粤剧的艺术特色首先在于其声腔比较成熟,从腔体结构分析,粤剧的声腔主要由曲牌体的昆、戈牌子和小曲;板腔体的梆子、二黄;说唱体的木鱼、南音、板眼构成,三者中又以板腔体的梆子和二黄为主体。换言之,南昆(昆山腔)、北弋(弋阳腔)、东柳(柳子腔)、西梆(梆子腔)之精华,均糅合于粤剧之中,这些腔调随着演唱的内容和情绪的需要不断加以变化调整。粤剧的特色还在于粤语本身的魅力。岭南地区在历史时期相对封闭,受中原语音影响较少,所以粤语发音相对缓慢、稳定,保留了大量古汉语元素。粤剧最初并不用白话演唱,官话演唱很多老百姓听不懂,后来才逐渐发展为粤语,粤语方言的诗词剧作的遣词造句规范类似唐诗宋词般严格的格律标准,粤剧唱词也多数脱胎于古典诗词。

二、粤剧教学的现状分析

(一) 粤剧教学在教师师资配备上存在诸多问题

粤剧作为传统艺术,更具有专业性,粤剧表演行当,如粤剧

中的花脸、小生等专业水平较高。目前,高职院校校内专任教师中缺乏粤剧专业人才,更缺乏高水平的专业教师配置,粤剧教学的师资资源缺口明显,使得粤剧课程的开设受到很多限制。另外,在粤剧教学硬件上,如粤剧课程的实践教学场地,道具、服装、化妆等等也需要一定的财力物力支持。针对此现象,可通过政校(企)合作,建立产学研合作基地和粤剧非物质文化遗产传承基地,把粤剧教师“请”进学校授课,让学生“走”进粤剧团实践排练演出,一定程度上能够缓解师资不足、资金短缺的问题,但同时,政校(企)合作之间也会存在一系列问题,如任课教师本职工作安排与授课时间冲突、日常教学管理与教学方法符合院校的统一规范标准的问题。

(二) 粤剧教学专业性 and 普及性落差过大,粤剧的欣赏群体处于萎缩状态

粤剧是我国南派戏曲的“活化石”,随着时代的变迁和发展,传统戏剧欣赏群体越来越小,粤剧人才在面临着数量锐减问题的同时,粤剧传承及普及也呈现出一定的衰退迹象。在粤剧的普及上,如粤剧进校园,粤剧进社区等实践活动上,相关部门及专业院校积极性有待提升,这也导致粤剧教学在专业性和普及性上产生了较大的落差,不利于粤剧欣赏群体及传承群体的扩展。

三、粤剧教学策略研究

(一) 加强艺术理论和文化历史学习,加强艺术底蕴

粤剧作为岭南人民的“精神家园”影响岭南地区从审美再到意识形态,不只具有唱念做打欣赏性的价值,还具有深厚的文化基础,在教授粤剧的过程中,教师往往将专业技能作为重点学习任务,忽视了文化课程的学习,但是学习粤剧,不光需要扎实的基本功,还需要让学生理解粤剧作品,可以将粤剧作品,在原有的基础上发扬光大,不断创新。大学的学习并不像义务教育阶段比较基础,大学是在更宏观的基础上进行学习,学生占所占的位置也更加宏大,视线更加宽广。因此,在大学阶段,粤剧学习必须要强化学生理论知识。中华文化规模庞大,内涵丰富,它所承载的传统文化复杂而深奥。作为岭南地区最具影响力,发展最成熟的剧种之一,粤剧在中国戏曲百花丛中占有一席之地,它的影响力不光在国内,也承载着海外华侨思乡情结。粤剧并不是发源于粤地,而是由粤地剧目和其他各地的剧种进行融合后发展而成。在外地曲种与本地剧种的角逐下,不同的剧种相互学习,相互融合。通过探究粤剧的发源,我们发现粤剧在清初时期主要采用昆山腔,业界也称之为大腔,声音高昂激润。在清朝乾隆年间又进行了发展,融合了二黄梆子、撕皮等腔调,后在北京与扬州之间盛行,后来又传到了安徽、两湖、江西等地。于是,原有的粤剧唱腔占住主

导地位的高腔,就不断融合外来的腔调,不断进行发展。最初时期粤剧都是用官话唱的,粤地老百姓并不盛行官话,只会粤地本地话的,老百姓听不懂粤剧。后来,经过一代又一代粤剧大师的发展,粤剧逐渐改成白话,也即粤语,于是粤剧的群众基础更加广泛了,也形成了今天这种以粤语演唱的腔体。在今天,粤剧成为最具有地方色彩的中国戏曲剧种。

在学习粤剧之前,由于粤剧丰富的历史发展背景,学生必须要对中国戏曲,有比较深入的认识,在了解中国戏曲的基础上研究粤剧。除了高度的文化娱乐艺术魅力,粤剧还凝聚着中华优秀传统文化,表现着民族精神。在粤剧中可以见到儒家思想文化的广泛渗透,传递着儒家文化的精髓,譬如仁爱、孝悌、廉洁、公正,例如粤剧的传统剧目,《柳毅传书》《白蛇传》《杨家将》等,他们都表达了中国传统文化中真善美的思想,将这些思想传递给听众。粤剧的情操气节和对爱国主义情感的宣传。新时期粤剧教学改革,必须要重视学生的文化基础,要扎实学生的戏曲理论学习,将戏曲唱腔理论,戏曲比较理论等课程在教学中强化。

(二) 多文化角度理解艺术气韵,深化艺术技能

每当我们询问粤剧的表演形式是什么,学生都可以很快地回答,通过歌舞来表演故事,通过唱念作打将艺术魅力进行展现。中国戏曲有比较规范的程式,尽管很少有人去研究这些程式的由来,但是它是受到了中国传统道家思想的影响。他将虚拟化的艺术意象化展示。道家思想认为,万物飘渺,任何事物中都包含道。道家将道高度抽象进行表述,认为道存在于世间万物。而乐曲就借助了道家这种思想,将不可触摸的中华传统精神,通过具体的艺术形式和思维,进行展现,创造了优美的表演程式。

中国戏曲,作为中华文化的重要组成部分,它吸收了中国文化其他文化形式的优秀之处。他对中国道家思想的学习极深奥,比如,道家阴阳图,是通过一阴一阳,两鱼相抱,而在粤剧中也有云于山傍这一动作程式,这也借助了中国道家的阴阳之说。他寻求一种和谐的美感,并从中国传统文化中汲取了阴阳的和谐,这就是中国戏剧的“正气”。戏曲讲究气韵,他认为气韵可以体现表演者的神态的轻盈和神情的感染性。除了对和谐之美的追求,粤剧还讲求“气”,它希望展现一种由内而外的张力,以及中国传统文化中向往的阳刚之美。通过气来表达人物的气势,赞叹人物奋发向上的精神状态,比如剧目中《穆桂英大破红州》就是通过来展现穆桂英的豪气。向外的张力和向内的缩力相互对应,缩力主要是呈现一种柔弱之态,表现表演者的轻柔绵密的形态,也属于身韵的一种。比如《白蛇传》《西厢记》等文戏,多运用这种缩力来表现表演者身段的轻巧,这都融合在中国戏曲文化中,是中国戏曲对中国传统文化的吸收,在教学中,教师有必要拓宽学生的文化眼界,让学生从其他文化形式中探寻中国戏曲新的表现方式和表达内涵。

(三) 尝试创新突破中求变,艺术教育延展

学习粤剧,不能觉得练了扎实的基本功,练了一副好嗓子,就天下无敌,不能因为这一点外在的成绩而沾沾自喜。粤剧的天空很广阔,还有很多东西值得学习者进行挖掘。粤剧教学不应该仅仅局限于表演艺术,例如腰、身、把、毯、唱等。尽管通过一定的程式训练可以把学生锻炼成优秀的粤剧表演演员,但是,教师不能仅仅局限于教学生练好表演,还要赋予学生认识粤剧的能力,只有深入学习粤剧思想,学生才能把粤剧发扬光大。在今天传统戏曲发展路径越来越窄的环境下,戏剧人不断探寻着戏剧创新表演的形式。他们将现代表演的艺术形式应用在戏剧表演上。

在今天,中国戏曲表演一定要进行创新和发展。现今的粤剧舞台上许多创新求变的实践,在舞台灯光、服装设计、现代大型交响乐等方面都在寻求突破,有的则在剧本的形式上寻求创新。吸收戏曲的程式,并不断吸收新的材料进行融合创新才是真正适合粤剧戏曲的创新之路。戏曲很多动作的名称都是源于大自然例如:卧鱼、探海、白鹤亮翅、趴虎、云手、射雁等等都是来自于古代戏曲家对大自然的观察和模仿。“以歌舞演故事”是戏曲最典型的艺术特征,唱、念、做、打是戏曲的基本表演手段,任何事物的改变都不能脱离它的本质,在教学中只有教学生把握粤剧的精髓,将其与现代人的审美有效结合才能实现粤剧艺术的不断发展和创新。

四、结语

教育是文化传承的必要之路,在今天中国传统戏曲式微的环境下,探讨戏曲的创新教学模式更加重要。作为高职院校的音乐教师,思考粤剧的发展环境、探求粤剧的传承之法是时代交付我们的重要课题。作为艺术专业教师,我们首先在教学的思维模式上有所改变,从教人走路的思维模式转变为领路人,其次要想教出来的学生在粤剧表演的领域有质的飞跃,应该着眼粤剧艺术特色,增强学生艺术素养拓宽学生艺术眼界,培养学生创新能力。如此才能将粤剧传承工作做好。

参考文献:

- [1] 吕珍珍. 粤剧在高校的传承现状与思考——以广州为中心的考察 [J]. 广东开放大学学报, 2018, 27(06): 28-34.
- [2] 张紫伶. 香港粤剧流派研究 [D]. 中国艺术研究院, 2018.
- [3] 高群. 粤剧唱功课教材研究 [D]. 广州大学, 2018.
- [4] 骆丹. 香港八和会馆八和粤剧学院粤剧教育现状研究 [D]. 广州大学, 2018.

基金项目: 本文系广东省高职教育表演艺术教职委课题“‘课程思政’视阈下传统文化粤剧课程在音乐专业中的教学路径研究”(课题编号: J19XPG025); 广东省高职教育表演艺术教职委青年课题“职教改革视阈下高职院校音乐专业品牌化建设路径研究”(课题编号: J19XPG024)的研究成果。