

戏曲艺术融入高校美育的实践与探索

廖卓夫

(湘中幼儿师范高等专科学校, 湖南 邵阳 422000)

摘要: 戏曲艺术是我国传统文化的重要组成部分, 具有源远流长的历史和独特的审美。近些年, 我国越来越重视传统曲艺的传承, 在高等教育中引入传统戏曲艺术, 对于高校的美育教育具有一定的积极意义。但就目前来看, 我国高校在引入戏曲艺术的过程中仍面临着一些困境, 如大学生对戏曲艺术的兴趣不足、专业师资力量匮乏、戏曲艺术教育体系不完善等。对此, 本文便针对戏曲艺术融入高校美育的困境展开讨论, 并针对性提出了教学方案构建措施, 希望能够予以相关人员一定参考。

关键词: 戏曲艺术; 高校; 美育; 融入; 实践探索

为进一步弘扬中华优秀传统文化, 增强文化自信, 促进戏曲传承发展, 教育部、财政部、文化部日前出台《关于戏曲进校园的实施意见》, 意见明确要进行中华优秀传统文化传承, 增强文化自信, 促进戏曲传承发展。由此可以看出, 戏曲艺术在高校艺术教育中具有重要意义, 开展戏曲教育活动, 发挥戏曲艺术的美育功能, 进行戏曲人才培养已成为未来几年教育事业的重中之重, 是时代所需, 人心所向。

一、戏曲艺术在高校艺术教育中的重要性

戏曲艺术是中国文学一大重要的组成部分, 它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成, 是一门历史悠久且我国独有的优秀传统文化, 因而, 戏曲艺术具有很高艺术价值, 凝聚着中国传统文化的美学思想精髓, 构成了独特的戏剧观, 使中国戏曲在世界戏曲文化的大舞台上闪耀着它的独特的艺术光辉。高校应成为民族文化遗产传承、发展的主体, 成为文化遗产的学习地, 成为文化资源可持续利用的重要桥梁和基地。

二、戏曲艺术融入高校美育的教学困境

(一) 大学生对戏曲缺乏兴趣

随着全球化的发展和西方音乐文化的渗透, 近年来, 流行音乐越来越受到年轻人的喜欢, 相较于节奏轻快、朗朗上口的流行音乐, 戏曲艺术作为一种传统的音乐艺术形式, 其对于技巧和鉴赏水平的要求都比较高, 显然难以吸引当代大学生的兴趣。作为我国的传统文化艺术, 戏曲在很多大学生眼中具有较强的艺术性, 在流行音乐冲击下, 戏曲艺术的艺术风格和表演形式的接受程度较低, 很多大学生对这种艺术形式并不了解, 只认为它作为一门传统艺术, 应该有专门的传承人, 而并不会对其产生深入研究的兴趣, 难以对其深入理解, 这使得戏曲艺术的传承受到了一定阻碍。

(二) 缺乏专业的戏曲教师

戏曲艺术对于技艺方面的要求较高, 普通的声乐教师通常难以达到其教学需求。在目前高校的戏曲艺术教学中, 缺乏具备丰富经验和能力的专业戏曲教师, 很多专业课程的开展都是由其他声乐教师来进行的, 教师自身对于戏曲艺术的了解并不充足, 对其演唱技巧的掌握也不熟练。虽然部分教师可能经过一系列的专业培训, 但大多培训时间较短, 对于戏曲艺术的了解只是浮于表面, 对其深层次的表演特点、表演技巧缺乏掌握。此外, 高校戏曲艺术教师大多较为缺乏实际的演出经验, 难以以自身的经验给学生

专业有效的指导, 帮助学生解决困惑。综合来看, 高校想要顺利引入戏曲艺术教学, 拓展美育教育视野, 还需要着重专业教师队伍的构建, 以提升教学水平。

(三) 戏曲艺术教育体系不完善

目前, 戏曲艺术在高校美育中的引入并不多, 缺乏一定的成功经验, 很多高校在构建相关教育体系时, 主要借鉴其他声乐艺术的教学体系和教学模式, 缺乏专业的系统化戏曲教学手段, 难以达到最优教学效果。此外, 当前市面上还比较缺乏具有系统性、通用性的大学生戏曲教材, 这也为戏曲艺术在高校美育中的融入带来了一定难度。

三、戏曲艺术融入高校美育的实践措施

(一) 开设戏曲艺术课程, 拓展美育教育视野

近年来, 在素质教育的普及深化下, 高校对于美育教育越来越重视, 戏曲艺术作为我国的传统音乐艺术, 对于大学生的音乐审美视野和审美水平培养具有积极意义。对此, 高校应该加快戏曲艺术“进校园”进程, 开设戏曲艺术课程, 探索针对于戏曲艺术的系统化教学体系构建, 进一步拓展高校美育视野。

首先, 学校应该加强戏曲艺术系统化教材开发, 通过学校教师与专业的戏曲艺人的共同研究, 开发适合当代大学生学情和新时代戏曲艺术发展的教学内容, 并将这些教学内容编排成系统化的理论和实践指导教材, 帮助学生更好地认识戏曲艺术, 学习专业技术。其次, 学校要针对戏曲艺术课程设置科学的课程体系。实际的课程体系构建中, 应该涵盖理论课程和实践课程两个大的方向。戏曲艺术作为一项传统艺术, 具有较强的表演特征, 对于学生的表现能力、技巧运用以及创造能力等方面的要求非常高, 但同时, 理论内容作为实践表演的基础, 也是不容忽视的。对此, 就需要学校根据戏曲艺术的教学内容, 合理安排理论课时和实践课时, 保障学生具备扎实的理论知识、熟练的应用技巧以及灵活的表演能力, 推进学生素养的全面发展。此外, 教师还应该积极探索多元化的教学模式, 根据学生的水平以及戏曲艺术的课程特色, 引入合适的教学模式和教学手段, 以达到传承传统文化的教学效果。

(二) 引入情境教学模式, 强化学生对戏曲艺术的兴趣

兴趣是学生愿意了解一项事物并参与其相关活动的基础, 激发学生对戏曲艺术的兴趣, 能够让学生更加愿意去学习和了解戏曲艺术, 进而有效提升戏曲艺术的教学成效。但是面对新时代多元化的声乐艺术形式, 戏曲艺术的优势不足, 学生对这一艺术形式并未有深入了解, 导致学习兴趣较低, 教学效果不佳。对此, 教师在教学中应该进一步优化教学手段, 引入情境教学方法, 通过在课堂中构建多元化的情境, 引导学生深入了解戏曲艺术, 感受戏曲艺术的魅力, 在提升学生课堂体验感的同时, 激发学生对戏曲艺术的学习热情, 这有利于构建和谐、积极的课堂氛围, 达到提高教学质量和教学效果的目标, 进而促进高校美育发展。

例如, 《白蛇传》作为我国经典的民间故事, 在我国各类戏曲艺术中都有相关剧目。针对于《白蛇传》的故事, 民间有多种版本传说, 且有着丰富的影视剧资料, 大多数学生都对白娘子与

许仙的故事有所了解,但是很多学生并未了解过《白蛇传》的粤剧版本。对此,教师可以先借助多媒体播放一段学生较为熟悉的《白蛇传》影视剧资料,在课堂上设置一个生动的情境,将学生的注意力吸引到课堂上来,激发其学习兴趣。其次,教师可以引导学生通过不同的视角讲述其所了解的《白蛇传》故事内容,吸引学生深入到故事情境之中,从不同的角度分析故事。再次,教师可以借助信息化设备,为学生播放《白蛇传情》粤剧电影,并引导学生分析其中的艺术特色、唱腔、扮相、动作、音乐等,引导学生深入感受艺人起承转合间的情绪流露,体会其中的技巧应用,进一步夯实学生的理论基础。最后,教师可以进一步构建活动情境,引导学生选择一个选段展开实践表演,进一步深化学生对戏曲艺术及《白蛇传情》这一粤剧的了解,增强学生的技巧掌握,提升其表现力,增加其表演经验。

(三) 创建戏曲艺术兴趣社团, 塑造美育校园环境

创建兴趣社团是塑造校园艺术氛围的重要手段,戏曲艺术想要更好地融入高校美育中,就需要重视戏曲艺术兴趣社团的建设,通过社团文化活动的开展,进一步加强戏曲艺术艺术在高校校园中的推广与宣传,构建文化校园环境,实现大学生审美视野和审美水平的进一步拓展和提升。

在戏曲艺术兴趣社团的构建中,首先,应该由戏曲教师发起,积极招纳戏曲艺术爱好者加入社团,不断扩大社员队伍,进而在校园中形成一定的文化影响力。其次,在戏曲艺术兴趣社团的建设中,应该配置专业的指导教师,并配置一定的训练场地,以满足社员的训练活动需求,让社员可以有一定的空间练习和交流专业技巧。同时,社团应该积极参与学校组织的校园文化节,还可以牵头举办戏曲艺术表演活动,通过全校范围的表演,进一步加强戏曲这门传统艺术的推广与宣传,在全校范围内塑造戏曲艺术文化校园环境,让更多的师生认识到戏曲艺术的魅力,进而推动传统艺术的传承,优化校园美育氛围。

(四) 建设专业师资队伍, 增强戏曲艺术教学效果

教师是教学质量的基本保障,针对缺乏戏曲艺术专业教师这一点,首先,高校应该积极引进民间专业的戏曲传承艺人,构建“学徒制”教学模式,让具有丰富表演经验和技巧储备的专业艺人指导学生展开戏曲艺术的学习和训练,使其给予学生更加专业的经验指导,实现学生演唱技巧和表演能力的全面提升。此外,学校还应该重视校内戏曲艺术教师的水平提升,可以邀请专业的戏曲表演艺术家为校内教师做相应的培训指导,并积极鼓励教师参与剧场戏曲表演,进一步增强教师的表演经验和实践能力,保障教师的艺术素养发展,进而为学生实施更加专业的指导,提升戏曲艺术教学效果。

四、结语

综上所述,戏曲作为我国传统曲艺文化,也是我国非常重要的非物质文化遗产。在高校美育教育中引入戏曲艺术,能够进一步拓展大学生的美育视野,同时有利于促进我国传统艺术的传承与发扬,树立民族文化自信。对高校来说,应该从开设戏曲艺术课程、利用多元情境展开教学、创建戏曲艺术兴趣社团、建设专业师资队伍等方面展开教学方案的构建,促进传统戏曲艺术与高校美育教育的融合,推进戏曲艺术的进一步传承与发展。

参考文献:

- [1] 张帆, 陈婷婷. 高校戏曲教育发展问题及对策研究 [J]. 戏剧之家, 2021 (13): 10-11.
- [2] 于良杰. 高校美育传承中华优秀传统文化: 逻辑、价值和路径 [J]. 安徽职业技术学院学报, 2021, 20 (01): 57-60.
- [3] 谭飞. 高校戏曲美育提升大学生文化素养的实证分析与路径探索 [J]. 苏州市职业大学学报, 2020, 31 (04): 76-80.
- [4] 李阳. 电影艺术融入高校美育教育的路径探析 [N]. 中国电影报, 2022-01-19 (01).
- [5] 禹晴. 艺术元素融入高校美术教育的理论分析 [J]. 美与时代 (中), 2021 (08): 65-66.
- [6] 陈娅玲, 张瑜. 立足民族传统彰显地域特色——地方戏曲艺术融入高校选修课教学的探究 [J]. 四川戏剧, 2011 (02): 127-129.
- [7] 杨丰仔. 融媒体环境下高校美育教育创新路径探析 [J]. 文化创新比较研究, 2021, 5 (13): 38-41.
- [8] 陶绮骋. 文教结合, 以美育德——思政教育融入高校公共艺术课程的建设路径研究 [J]. 科教导刊, 2021 (19): 108-110.
- [9] 罗小燕. 雷州半岛传统文化融入高校艺术教育——以广东海洋大学为例 [J]. 科教导刊, 2021 (25): 22-24.
- [10] 雷文彪. 少数民族文化艺术融入地方高校审美教育探析——以柳州师专中文学科课程教学与改革为例 [J]. 柳州师专学报, 2012, 27 (02): 82-86.
- [11] 何中锋. 传统民间手工艺文化融入高校设计艺术教学的路径研究 [J]. 中华手工, 2021 (04): 34-35.
- [12] 刘洁. 铸魂育人·融合发展·交流互通: “新文科”建设与高校戏曲教育之思 [J]. 戏剧之家, 2022 (1): 43-45.
- [13] 周晏. 以戏曲艺术促动高校思想道德教育的发展 [J]. 戏剧文学, 2014 (09): 93-96.
- [14] 郭燕, 朱江. 论戏剧、影视艺术作品在高校素质教育中的作用 [J]. 河北大学成人教育学院学报, 2017, 19 (04): 121-123.
- [15] 余洁, 唐荣. 论传统音乐文化在高校美育中的重要意义——以苏州大学艺术教育为例 [J]. 民族音乐, 2021 (03): 38-40.
- [16] 任璐. 高校中华优秀传统文化的传承与创新——以中国古典舞美育课程体系建设为例 [J]. 艺术教育, 2021 (10): 105-108.
- [17] 魏虹. 中华民族优秀传统文化对高校特色美育教育创建作用研究 [J]. 艺术品鉴, 2019 (35): 87-88.
- [18] 张莉. 传承中华民族优秀传统文化, 创建高校特色美育教育 [J]. 北京印刷学院学报, 2017, 25 (06): 164-166.
- [19] 宫成伟. 美美与共, 以美载道——基于高职院校传承中华优秀传统文化美育平台建设研究 [J]. 大众文艺, 2021 (07): 186-187.
- [20] 邓伊楚. 高校美育中融入中华优秀传统文化的时代审视、内在逻辑与实践理路 [J]. 科教导刊, 2021 (22): 53-56.
- [21] 金亚哲. 高校美育传承中华优秀传统文化的困境与挑战 [J]. 中国文艺家, 2021 (01): 95-96.
- [22] 闫飞. 中华优秀传统文化在高校美育改革中的价值分析 [J]. 大众文艺, 2019 (24): 233-234.
- [23] 伍益中. 文化强国战略下湖南地方戏曲融入高校校园文化建设的途径研究 [J]. 艺海, 2018 (05): 5-7.