

# 新时代高雅艺术的建设与发展路径

——以中国风范音乐剧《汤显祖》为例

林佳昕

东华理工大学, 中国·江西 抚州 344000

**【摘要】**高雅艺术作品纷纷进入校园以实现以美化人、以文化人的新面貌,丰富大学生的精神财富。本文以笔者亲历参与高雅艺术进校园活动为源,探寻高雅艺术在高校的存在形态与发展路径。中国风范音乐剧《汤显祖》于2016年由上海音乐学院为纪念汤显祖逝世400周年而创作的剧目。于2017、2018、2019年由东华理工大学玉茗艺术团复排演出,其中的表演、音乐、布景高雅而又美妙,得到学生观众的广泛好评。剧中汤显祖的高尚的人生观价值观深深的感染当代大学生。从对歌颂汤显祖爱民如子的为官之道上升到对中国文化的青睐之情。从而促使当代大学生建立正确的人生观、价值观,坚定文化自信心,树立民族自信心。

**【关键词】**高雅艺术; 汤显祖; 艺术实践

## The Construction and Development Path of Elegant Art in The New Era

——Take the Chinese style musical "Tang Xianzu" as an example

Lin Jiaxin

East China University of Technology, Fuzhou Jiangxi, China 344000

[Abstract] Elegant art works have entered the campus one after another to realize the new look of beautifying and cultivating people and enriching the spiritual wealth of college students. Based on the author's personal experience and participation in the activities of high art entering campus, this article explores the existing form and development path of high art in colleges and universities. The Chinese style musical "Tang Xianzu" was created by the Shanghai Conservatory of Music in 2016 to commemorate the 400th anniversary of Tang Xianzu's death. In 2017, 2018, and 2019, it was rehearsed by the Yuming Art Troupe of Donghua University of Technology. The performances, music, and scenery were elegant and beautiful, and were widely praised by the student audience. Tang Xianzu's noble outlook on life in the play deeply affects contemporary college students. From the way of being an official who praised Tang Xianzu and loved the people like a son, he rose to the love of Chinese culture. So as to promote contemporary college students to establish a correct outlook on life and values, strengthen cultural self-confidence, and establish national self-confidence.

[Key words] Elegant art; Tang Xianzu; Art practice

### 1 高雅艺术进入校园的心路历程

时代与祖国的召唤,齐心协力,实现小康,攻克脱贫攻坚难关,实现伟大梦想。于1997年,前副总理李岚清在《关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》探讨了怎样提高大学生在交响乐方面素养问题,提高学生的美育效果。高雅艺术历经十余载,广大青年学生渐渐接触了交响乐、京剧、昆曲、歌剧、大合唱、音乐剧等等艺术形式,促使学生提高艺术素养。十年来,高雅艺术进校园活动不断进步与推广,育人方面卓有成效,对社会与共和国的发展做出了巨大的贡献。

高雅艺术并不是要高高在上,而是要有正确的方向与主题,出发点和落脚点都必须在普通学生群众,要高雅而易懂,实现以美育人、以文化人的育人局面。新时代,我们进入了小康社会,我们对生活的需求不仅仅是温饱更是美好,我们对文化生活不仅仅是数量的提升更是质量的提升,要建设创新型的现代化国家,有朝一日我们告诉全世界,中华民族实现了伟大复兴。

### 2 高雅艺术激发爱国主义情怀

新中国成立70周年之际,爱国歌曲铺天盖地的在神州大地唱响,《义勇军进行曲》、《我爱你祖国》、《我和我的祖国》、《今天是你的生日》、《我爱你中国》、《我的祖国》等等爱国歌曲随处都在伴随着飘扬的五星红旗播放,隐隐约约中将全国人民的爱国主义情怀激发的淋漓尽致。校园里更是如此,人人开口就能演唱“我

最亲爱的祖国,你是大海永不干涸……”。

自从笔者参与排练演出音乐剧《汤显祖》,更能深深感受到它作为高雅艺术对当代大学生有深远的影响,它拥有优美的音乐,华丽的服装,精致的布景,以形象具体、活灵活现的形式表现出来,令学生观众很容易接受这样的高雅而又接地气的音乐剧。剧中汤显祖“顶天立地,刚正不阿,为生民立命,为天地立心”,整个剧散发出积极向上的正能量,引导青年学生向真、向善、向美。剧中汤显祖积极入世、心寄众生的人生态度通过音乐、戏剧的方式呈现后走进了每一个学生观众的心。汤显祖在遂昌为官期间,兴利除害,清正廉洁,深受当地百姓的爱戴,当汤显祖辞官返乡后,闻讯遂昌金矿塌方,死了一百多人,汤显祖瞬间晕厥。这段表演上,剧中音乐戛然而止,剧场万籁俱静,汤显祖晕倒在舞台上,经过了一番挣扎起身,面部慢慢转向观众,眼眶内泛着痛心疾首的泪水。演员的真情呈现与观众产生了共鸣。汤显祖这样的人生态度激发了观众内心的爱,喜欢上了这样伟大剧作家汤显祖,喜欢上了古典文化,对于民族文化充满了自豪感。继而爱这片土地上伟大剧作家,这片土地上的灿烂文化,这就是深爱祖国的一种体现,这也是艺术的价值所在。

### 3 陶冶情操促进心理健康

当代大学生在校期间面临着学业、恋爱、人际交往、考研考编等等问题给学生造成了很大的心理压力,引发的焦虑、抑

郁的现象。且作为95后、00后的当代大学生多半在父母、祖父母的溺爱环境中成长,处理问题和缓解压力的能力较弱。

有的音乐能使人开心,有的音乐使人悲伤。在手术室里,手术的过程中,我们常常能听到令人平静的音乐,这就是通过舒缓的音乐缓解病人的痛苦和恐惧感,达到镇静的效果。通常情况下,艺术生相对于文化生心理问题较少些,因为他的专业特殊性,不良的情绪能够通过专业去宣泄。尤其是唱歌,不仅能宣泄情感,还能锻炼身体,因为它需要深呼吸腰腹的运动、面部和手脚的运动。这些运动与气息的运用都是对热的身体和心理的按摩,促进个体的身心健康。

而高雅艺术更是向真、向善、向美的结晶,音乐剧《汤显祖》作为江西省高雅艺术进校园的十大金曲之一,剧中描绘了汤显祖与妻子吴氏纯真、专一的爱情场景和为官期间为民的高尚品质,每当汤显祖与吴氏二人场景时,吴氏的演唱,学生总会评价道非常好听,声音沁人心脾,剧中的音乐极其优美、温柔、典雅,音乐节奏相对于其他部分变得更加舒缓,演唱者的演唱细腻圆润,让人听了总是忘乎所以。剧中的唱词多半是汤显祖的“临川四梦”里的诗句,言辞文雅。“?丈夫纸为粮墨为饮,光明磊落不改初?”,短短几个字说出了中国自古以来大丈夫的人生志向,不忘初心使命,勤奋学习,做人光明磊落。动人心弦的剧情、典雅古朴的文辞,在华丽的舞台上展现出来,配上优美的音乐、灯光和锦衣华服很容易得到观众的青睐,不由自主的把汤显祖的真善美放在了自己的心理,转化为自己的真善美,同时被美的音乐与画面熏陶,去除烦恼,平静心情,舒缓生活学习的压力。

#### 4 走进高雅艺术,提升文化自信

五千年的历史文化沉淀,是华夏儿女坚挺的脊梁,屹立在世界东方。音乐剧《汤显祖》里面的文辞大多引用汤显祖的戏剧文学作品,一共是十一个场次,剧中的音乐大多采用中国古代的五声调式,五声调式的特点就是没有半音和增四减五度,以至于在这个调式里无论弹奏哪个音都非常悦耳。剧中的服装以明朝时期的服饰为样本,华丽典雅。剧中五声调式、诗歌文辞、古典服装头饰、戏曲、古典舞蹈等等元素都是祖国灿烂的文化瑰宝,需要我们传承与发扬。

国粹京剧也是我们最应该推崇的高雅艺术之一。一桌二椅,三大件的伴奏就能表现世界的千姿百态,四五人的表演即可体现千军万马;它的唱念做打,手眼身法步都程式化、规范化,生旦净末丑恰当的表现人物形象;传承下来的优秀剧目立意深远,内涵丰富。如:《玉堂春》、《群英会》、《战长沙》、《白毛女》、《红灯记》、《智取威虎山》等等从古至今的优秀剧目,都是祖国的文明。56个民族,56之花,各民族都有自己的传承文化,歌舞文化,这些都是高雅艺术的素材,中央民族歌舞团以少数民族歌舞为元素创编了走进大众的少数民族艺术作品。鲁迅先生曾说过:“只有民族的,才是世界的”。一代又一代人的不懈努力,让我们从站起来到富起来再到强起来,“强起来”不是凭嘴上的口号,而是要通过大家的奋斗,让强起来驻进我们的血液里,这样的底气与坚定的信心正是需要强大的文化支撑,我们有这个资本也有这个能力。民族的伟大复兴需要每一位中华儿女的参与,高雅的艺术肩负这样的使命。

#### 5 推进校园高雅艺术实践活动

艺术欣赏可以愉悦身心,艺术实践不仅可以促进身心健康还

可以增强文化涵养、提升综合文化素质。提炼高雅的合唱、话剧、音乐剧、舞蹈等等艺术作品让学生排练演出,艺术作品的排练过程就是学生接受熏陶成长的过程,再上舞台演出既能愉悦身心还能培育良好的心理素质。合唱的排练,首先是个人要学会认识谱子,读懂音乐的节拍,音高;其次要朗诵其中的歌词,理解其中的含义;最后是与其他合唱成员之间的配合,培养大家相互倾听,团队协作的精神。再如音乐剧《汤显祖》是一个综合的艺术门类,包含了舞蹈、声乐、戏剧等艺术形式,里面的角色众多。可以截取其中某一个片段让学生排练演出,音乐剧的排练过程,牵涉到了舞台布景、灯光设计、音乐掌控、服装道具等等,都需要紧密配合工作,让学生参与,自己负责排练演出,能很好的锻炼学生的综合能力素质,这对于提升学生的自信心,增加大学生的履历,对于将来毕业找工作有很大的帮助。

什么样的音乐最沁人心脾?什么样的音乐是最高雅的?当严重的新型冠状病毒疫情过后武汉解封时响起的《我爱你,中国》,当祖国在70周年的生日响起的《我和我的祖国》、《今天是你的生日》,当意大利疫情之时居民们唱起的《义勇军进行曲》……,这些音乐是最令人感动的。因为它此时此刻都是有血有肉,立足于时代、扎根于人民,因此它最动人,最美丽,最应该在大雅之堂响起。提炼精品,应该要符合时代的主题,符合时代的召唤,符合人民的需求。挖掘经典作品,以传统文化、红色经典、万里长征等等为题材的创意的艺术作品。在创作方面,应该鼓励学生创作,充分发挥学生活跃的思维,锻炼学生创造的思维;艺术形式方面应该要通俗易懂的艺术形式,比如话剧、音乐剧等艺术形式,让学生易于接受,才能激发热爱之情。总之,提炼精品艺术,挖掘民族特色,地方特色的艺术作品,能体现社会主义核心价值观的艺术作品,引导广大青年学生心怀爱国之情,树立文化自信,民族自信心。音乐剧《汤显祖》让观众看到了对妻子的小爱升华到对天下百姓的大爱,看到了忧国忧民的初心;音乐舞蹈史诗《井冈山》让观众看到了井冈山的伟大精神,看到了老一辈革命家为中华儿女站起来的革命理想的初心……;无数璀璨的高雅艺术作品肩负使命,孕育出新时代新面貌、高素质的社会主义合格建设者和可靠接班人。

#### 参考文献:

- [1] 李岚清.《音乐·艺术·人生》[M].北京:高等教育出版社,2006.
- [2] [美]艾丽斯·卡拉普赖斯.新爱因斯坦语录(上)[M].上海:上海科技教育出版社,2008.
- [3] 钱学森《专家系统与思维科学》《人体科学与现代科技发展纵横观》[M].北京:人民出版社,1996年版.
- [4] 韩楠.“高雅艺术进校园”对大学生素质教育的影响[J].理论观察,2018-07-20.
- [5] 李曾辉.以高雅艺术品位为导向,提升学生审美修养——浅谈高雅艺术进校园活动[J].北方音乐,2016.

#### 作者简介:

林佳昕(1993.09-)女,汉族,江西南昌人,研究生,助教,研究方向:舞蹈学,舞蹈教育,音乐舞蹈学。