

红色经典歌剧《党的女儿》教学实践研究

郑秋芳

(吉林艺术学院 吉林 长春 130000)

摘要:本文基于红色经典歌剧《党的女儿》教学提出教学的意义、排练教学实践措施以及红色经典歌剧《党的女儿》对学校教育教学提供的几大特点。以下论述侧重分析,在表演教学过程中,达到视听结合的表演效果;在人物的设定与类型特征教学中,突出政治服务核心价值价值;在实践参与中受教育、用感受传播正能量,可供参考。

关键词:红色经典歌剧;《党的女儿》;教学实践

引言:

《党的女儿》是20世纪九十年代在反映革命历史问题上取得的重大成就的民族经典歌剧之一。在该歌剧的教学中,不仅可以让学生们体会出当时的历史生活情况,也使学生在学习时感受到我国红色经典歌剧与西方歌剧的不同之处,并积极传承我国戏曲文化,明确我国中华优秀传统文化在音乐特征、歌剧艺术中的具体表现。

1、《党的女儿》教学意义

1.1 艺术价值体现

《党的女儿》是90年代以后中国民族歌剧的代表,具有革命性、时代性和民族性的艺术价值特点。从文学角度进行分析,该歌剧与中国社会、革命以及广大劳动群众的实际生活密切相关。从政治角度进行分析,该歌剧以“红色”为主线,描写出了一幕幕动人心弦、悲壮感人的英雄事迹,情节曲折、矛盾激烈、角色个性鲜明,塑造出了一位位朴实真挚的共产党员形象。从音乐角度进行分析,整个歌剧的唱腔主要采用中国特色的民族唱法,并适当增加了一些戏曲的成分,在人物和音乐中,运用了地方特色的民族素材,充分体现了共产党人的红色革命情感。可以说该歌剧在继承中国传统戏曲的同时,又进行了创造性的创作,使之成为中国新时代民族歌剧的顶峰,并荣获了表演艺术的最高舞台奖项“文华奖”。

1.2 意识形态契合

思想具有群体性、系统性和历史性三个方面的特点。对于审美的理解,在不同的时期、不同的团体中,存在着不同的观点。歌剧艺术属于范围较广的音乐艺术,其接受和认同与其受众的教育水平、时代特点有着密切的关系。从该歌剧的艺术形式以及思想特点分析,其意识形态的契合可从传统戏剧的创作实践出发,并按照革命历史作为线索,在这样的创作下达到了符合大众的思想观念,具有很好的可信度和感染力的效果。

1.3 核心价值的引导

核心素质对于当代大学生的成才发展较为关键,在《党的女儿》教学、排练、演出的过程中,学生们在改革开放的春风下成长了起来,但由于该歌剧所含有的历史元素,大多数学生并未经历过,从而导致其在演绎该歌剧时出现了“独立”过多,“合作”不够的问题。我们可以看到,民族歌剧《党的女儿》中的“革命情怀”、“战友情深”和“深厚母爱”等典型人物形象,都是贯穿其中的主线。为此,在实际教学中,教师应从核心价值的引导出发,积极渗透合理融入,确保将其核心按机制驱动为学生的行为提供心理机制,进而发挥其内在或潜在的潜能,促使学生们树立更高的价值观。所以,在演唱、表演的过程中,让学生自己去体验,属于积极、自然的教学方法。

2、《党的女儿》在高校教育教学中呈现出的特点

2.1 师生自我教育的“新舞台”

该剧担任导演、制作等主创工作的是本校音乐学院的党员和学生。通过参与创作和排演,使自我教育更加润物细无声。

2.2 党员干部教育的“新载体”

该剧与“两学一做”学习教育、党委中心组学习、党支部生活等教育工作有机地结合在一起,让党员教育活动更加生动活泼。“两学一做”学习教育要在学习教育中不断创新,注重建立长效机制。各地高校、系统内的其他单位、部门要按照我国提出教育改革举措,认真运用“三会一课”,让每一位党员干部都愿意学、会学、善学,保证“两学一做”工作不断深入与发展。

2.3 新生入学教育的“新形式”

将《党的女儿》改编成校园版本,不仅可凸显校园文化建设还可使学校优秀文化品牌得以发扬与传承。为此学校应以学科特色、文化传统、特色为核心,以价值为主导突出《党的女儿》红色歌剧在校园文化形式——新生入学教育中的展现。

3、红色经典歌剧《党的女儿》教学路径与实践措施

下述从几方面提出《党的女儿》红色经典歌剧在教学实践、排练过程中的教育理念以及所实行的教学路径,以保障发挥红色经典歌剧在教育教学中的现实意义,努力提升大学生的文化认同、文化信息以及民族精神,使其自觉积极地传承与弘扬我国优秀传统文化,让我们的民族走向世界深处。

3.1 在表演教学过程中,达到视听结合的表演效果

3.1 舞台表演中的演唱

优秀的表演者,在台上表演时,会将自己的演唱与舞台的表现相融合,给听众带来一场视觉和听觉上的享受。完美的嗓音与舞台情绪的塑造分割不开,为此在教学过程中教师应从舞台表演的艺术展示形式为切入点进行教学。

3.1.1 声音与情感的交融

以《党的女儿》首场经典唱段《血里火里又还魂》为例,对其进行了深入的剖析。《血里火里又还魂》是玉梅在临死前的最后一次表演,也是她在整个歌剧中的第一个独唱,也是她的第一个角色。比如,在这首歌里,玉梅在一片杜鹃花中苏醒过来,她不知道自己是不是在做梦,而是在表达自己的疑惑,所以她唱这首歌的时候,必须要身临其境,让自己的情绪随着她的情绪而变化,在教学时教师可让学生按照心随情动,气息下沉,声音弱而不虚的方式练习这一段,以此达到声音与情感交融的效果。

3.1.2 咬字与吐字的处理

民族唱法中最注重的就是“字正腔圆”,即演唱表演时要咬字、吐字要清楚。针对《党的女儿》这一歌剧进行分析,在中国传统的说唱乐曲中,北方戏曲、说唱大都是以十三大调为韵律。如,第二段落的结尾“甜”,要做一个缓慢的加长以两个小节延长音为主。许多学生把最后一个音节拉长,改为“yan”,这种办法与民族声乐中的发音、押韵的要求不符,而适当的拉长尾音应改为“an”,即“言前辙韵”。

3.1.3 演唱的风格及韵味

中国民族声乐有一种传统的审美观念,即音乐的独特性能否与欣赏对象产生二次创作的情感共鸣,即所谓“韵味”。从中国戏剧到中国民间音乐,“韵味”是衡量唱腔艺术水准的一个重要指标。要唱出好的“韵味”,就必须要有润腔的作用。因此,在实际教学过程中,教师应告知学生们,不同民族、不同剧种、地方民歌的创作,有其特有的润腔方法,在演唱时需要将其以特定的风格表达出来^[1]。

例如,《血里火里又还魂》一曲,玉梅醒来后,发现自己的战友都死了,她很伤心,所以在唱“掩泪痕”的时候,要用断腔的方式来推动自己的感情,再配上哭声,让角色的心情更加饱满。

3.2 在人物的设定与类型特征教学中,突出政治服务核心价值

中国民族歌剧在20世纪的发展历程中,一直没有脱离时代政治和政治需求。由于大部分的文艺作品都是围绕着政治而进行的创作,且大多是以女性的声音为主,表现了时代的阶级矛盾。《党的女儿》讲述了共产党女性与恶势力做斗争,并坚决维护共产党的故事。在进行教学时,教师应突出政治服务核心价值,确保在

人物的设定与类型特征教学中,使学生们可从人物特点入手确保在演绎该作品时,可以深入体会人物在当下所经历的事情以及自己要传达出来的情感^[2]。

3.2.1 《党的女儿》剧中田玉梅

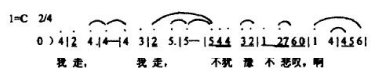
田玉梅,26岁,中共党员。在田玉梅的角色中,其人物的设定为对党忠诚,对叛徒憎恨,对女儿怜爱,对党员同志信任,对白军不屈。上述人物特点也体现了该角色所特有的情感基调。《血里火里又还魂》,玉梅在刑场上九死一生,看到了自己的战友都死了,田玉梅带着仇恨,在杜鹃山上痛哭了一通,然后抹去了泪水,对党忠心耿耿,发誓要和敌人决一死战。第六个段,田玉梅因为帽子偷了咸菜,为了安抚自己的女儿而唱了一首《孩子啊,我的小心肝》。

(图例一)第三十六曲《孩子啊,我的小心肝》

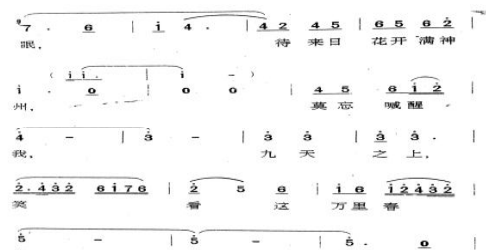
在教学中教师可让学生先聆听一遍,随后根据歌词说出本首歌的情感基调。如,歌词表达了玉梅对女儿的怜爱,希望女儿远离战争是玉梅求胜心切的表现。田玉梅在敌人的围攻下,告别了自己的女儿,告别了自己的父母亲,面对死亡,唱出了一首《万里春色满家园》^[3]。(见图例二)

万里春色满家园

(图例二)第四十三曲《万里春色满家园》

最后一段(参见图3),以十三拍的降b将歌曲推向了高潮。这位作曲家将一个活灵活现的共产党员形象刻画得淋漓尽致,当学生们从人物体会到歌曲的表演方式后教师应让学生按照人物的设定去尝试完成带有感情地排练^[4]。

(图例三)第四十三曲《万里春色满家园》

3.2.2 “高声部”成为主要角色

中国民族歌剧更多地与中国戏剧艺术相融合,中国传统的戏曲被视为高腔,因此,中国传统的民族歌剧中,高音部分依然扮演着重要的角色。

在此在实际教学过程中,高声部的教学较为关键。

比如,桂英在《党的女儿》中的形象。若上文提到的田玉梅属于时代的政治人物,而桂英则是一个时代现实的写照。一名柔弱的女人,得知自己的丈夫竟然是一个叛徒,心中充满了痛苦,在极度的痛苦之中,她选择了相信党,并且重新站了起来。其社会的共识,也属于新时代女性的精神,第四场二十七首《一死报党恩》,是桂英唯一一首独奏的咏叹调,桂英醒来后,感到无颜见人,对党无地自容,要以身殉国^[5]。

(图例四)第二十七曲《一死报党恩》

基于这种情感在表演时,教师应让学生从第一句就演出角色的性格,这是因为人物无法与恶势力进行斗争,内心焦灼导致其情绪崩溃。为此,学生们在唱这首歌的时候,“水”和“吞”为空拍,是需要学生用哭声来表现^[6]。

3.3 在实践参与中受教育、用感受传播正能量

自开展红色经典歌剧的教学以来,学校版本的民族歌剧《党的女儿》通过教学、排练、演出已在上海、全国各地进行了巡回演出,受到了广泛的好评。可以说在教学后学生们可从排练演出中在此感受到歌曲所彰显的红色精神,且校园版民族歌剧是对“普通高等学校”建设“精品工程”的一次成功的挑战与展示,反映了我校学生的精神面貌和爱国情操,对弘扬民族文化、高雅艺术有着积极的作用。该剧讲述了共产党员田玉梅在刑场上九死一生,凭借对党的忠诚,消灭了叛贼,挽救了红军的革命火种,最终被逮捕,壮烈牺牲的动人故事。可以说,《党的女儿》是一种全新的红色传承形式,在高校音乐教育教学中,合理引入该剧可使学校继续发扬红色经典,激励师生的文化自信,且也可以作为思政教育元素之一^[7]。

该剧表现了革命时期共产党人忠诚的信仰和崇高的品质,使学生们在学习、彩排以及演出时都为之震惊,是一种精神上的洗礼。《党的女儿》是培养艺术人才、培养学生思想政治工作的新方法、新载体。将思想政治工作融入到学生的教育和教学中,使学生真正地参与到学习中去,通过感觉来传递积极的情感。在教学后,学生们在排练时不仅可以感受歌剧所体现的坚韧不拔、勇敢奉献的精神,还可与剧中人物的英雄形象融为一体,从整体来看《党的女儿》属于优秀的传统文化品牌,体现了学校的艺术实践特点,学生在参与该剧的学习与排练时,其实践能力也得到了强化,学校优秀的校园文化创意品牌也得到了进一步地传承与发展。《党的女儿》也成了一名优秀的学生接受教育的重要工具,把社会主义核心价值观、爱国主义教育落到实处,是学校积极开展沉浸式艺术教学的一次生动实践^[8]。

结束语:

综上所述,《党的女儿》是一部具有鲜明特点的歌剧,它共有四十四个段落,作者巧妙地利用了传统的板腔体、歌谣体,使每一个角色都具有自己的音乐主题。无论是从音乐的创作,还是从结构到写作,都呈现出了红色歌剧独特的特点。在剧情方面,整个歌剧的戏剧特色也很明显,角色和角色之间紧密地联系在一起,情节紧凑,可以说《党的女儿》堪称中国民族歌剧的一部经典作品。因此在实践教学过程中教师需要从表演、艺术渗透、排练吸取等过程进行,进而让学生感受到该歌剧实际内涵,并真正演绎出歌剧所体现的“红色精神”。

参考文献:

- [1] 赵巍. 歌剧《党的女儿》中田玉梅唱段《生死和党心相连》演唱分析[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2021,23(6):687-692.
- [2] 罗希彦. 《党的女儿》桂英唱段中的舞台形象表达分析——基于唱腔视角[J]. 艺术评鉴, 2021(18):23-25.
- [3] 王琦. 歌剧《党的女儿》灯光设计[J]. 演艺科技, 2021(11):57-59.
- [4] 郭鹏阳. 饰演歌剧《党的女儿》田玉梅的演唱及表演体会[J]. 神州, 2021(6):72-73.
- [5] 琚缘缘. 浅谈民族歌剧《党的女儿》中桂英的艺术形象及塑造——以《一死报党恩》为例[J]. 戏剧之家, 2020(9):40-40.
- [6] 马丽娜. 浅析民族歌剧《党的女儿》选段《生死和党心相连》演唱特点[J]. 黄河之声, 2020(22):18-19.
- [7] 王静. 浅析民族歌剧《党的女儿》中桂英的人物形象[J]. 戏剧之家, 2020(7):35.
- [8] 吴瑕. 浅析民族歌剧《党的女儿》中唱段《万里春色满家园》的艺术特征[J]. 黄河之声, 2021(22):134-136.

作者简介:郑秋芳,女,汉族,1963年9月出生,籍贯,山东博兴县人。现任吉林艺术学院教师。艺术教育研究方向,本科专业,副教授,研究生导师。