

地方戏曲融入教师职业技能课程的实践探究

——以彩调为例

张 莽

(广西师范大学音乐学院 广西 桂林 541000)

【摘要】首先,优秀的传统地方戏曲融入高校教师职业技能课程,是对高校理论和实践课程脱节做了较好的弥补。其二,彩调是广西桂北地区极富民族特色的一种民族民间歌舞形式,选择彩调作为高校师范生学习地方戏曲,即是积极响应教育部提出“戏曲进校园”号召,也是为培养师范生弘扬优秀传统文化的途径之一。其三,实践传统地方戏曲进高校课堂,为提升师范生多专多能的教学技能做出有意义的探究。

【关键词】彩调;教师职业技能;教学

前言

2019年教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》文件中,对“高校美育工作的重点任务”之一的任务是“改进艺术师范教育”,强调“支持高校设立并办好音乐教育、美术教育、舞蹈教育、戏剧教育、戏曲教育、影视教育相关专业”。由于高校长期与基础教育对接缺乏实效性,导致培养的大多数学生专业技能不满足基础教育的需求。尤其是戏曲专业技能与知识。因此在教师教学技能课程中,对教学内容至形式进行改革,是势在必行的研究内容。本文以培训师范生学习彩调为例,在高校教师教学技能课堂搭建起地方戏曲教学的平台,提供师范生掌握彩调的演唱及教学实践的机会,激发学生学习地方戏曲的兴趣。

1 师范生学习彩调必要性与可行性

彩调最早由民间的歌舞说唱演变而来的“对子调”又称调子。彩调是广西地区的特色文化,具有明显的地域特征。1995年以后统称为“彩调剧”。如今彩调已经包括了将近200余种唱腔。其中彩调唱腔中的发音主要以桂林特色的地方方言为主,曲谱以民族调式中徵调式为主,旋律简单易学易记。

地方戏曲能得到更好的传播与继承,需要走进校园、走进课堂。首先,广西普通音乐师范生在校期间,可以利用地区的优良资源,将桂北地方方言、彩调的表演形式、唱腔音韵以及彩调的起源融入高校学生的戏曲学习中,提高高校师范生关于戏曲方面的知识。其次,将有美声与民族声乐的音乐师范生,进行地方戏曲演唱风格的学习,也是能起到辅助和提高学生声乐技巧学习能力的手段。第三,由于师范生不仅仅是学习声乐演唱及风格表达,更应该是基础音乐教学课堂的主力军。因此对于音乐教师的培养来说,需要掌握中小学课堂戏曲教学的方法,比如“依字行腔”“手眼身法步”等戏曲基础的表演要求。例如,音乐教材中的彩调唱段《山歌好比春江水》和《王三打鸟》中的《四门摘花》等。

师范生对彩调学习的可行性有以下几点。首先,师范生在学习彩调与已有声乐演唱技术之间既有共性也有各自的风格不同的个性,同样使用人声但是表现出来的效果有很大不同,分析其因可以得出:第一、师范生用美声训练声乐基础,演唱美声声乐、民族声乐等声乐作品。第二,传统地方戏曲演员演唱训练更多是,声音以亮、直、高为特点。第三,在更科学、更合理的发声方法基础上借鉴了美声发声体系,为在高校进行戏曲学习提高效率。

其次,学习彩调与民族声乐最大的特殊性在于唱腔音韵。从唱腔来看,彩调歌词均已桂林、柳州方言为主,区域色彩更加强烈,根据角色的不同也有不同的唱腔,例如娃娃腔、

饮酒腔、梳妆腔等,而民族声乐歌词大部分为普通话,唱腔也较单一。从音韵上讲,彩调歌曲中运用了许多滑音、倚音、颤音等装饰音来突出地方戏曲的韵味,相比彩调,民歌就相对规整许多。对于有声乐基础的师范生而言,对彩调的学习主要以模仿性为主,从模仿方言开始到咬字行腔、身段步法、人物情绪、舞台表现等方面,可以让学生更快更好的理解和学习到彩调的内容。

所以,彩调对于当地高校音乐师范生的学习是必要且可行的。

2 师范生彩调表演技能的学习与实践

师范生在学习地方戏曲时应当先融入当地民间文化,只有深入地了解当地的风俗文化,才能使學生产生生动鲜活的形象,在表演的过程中才能将自身带入其中。比如桂林彩调的学习,了解到彩调为广西地方传统戏剧,也称为彩灯、彩调剧等,是国家非物质文化遗产之一。彩调唱剧唱腔旋律轻快活泼、节奏明快、朗朗上口、表演形式丰富多彩,载歌载舞,有的曲目还需花扇做道具。

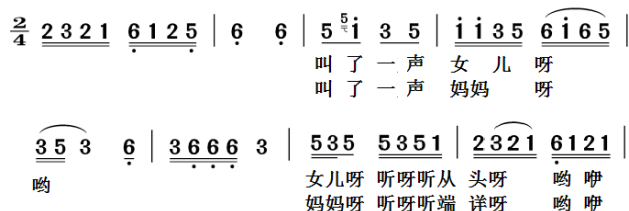
2.1 彩调演唱以及唱段的特点

彩调的演唱特点与安徽黄梅戏相似,其曲调最大的特点为男女同调,演唱时女声低八度、男声高八度演唱,由于彩调的音域跨度较小,所以适合各个年龄段的人演唱。语言方面,桂北地方官话以桂柳话为主,桂柳话的最大特点只有三声,即无普通话的四声中的第三声“上声”,而且声调平,“Le”与“Ne”发音相同,翘舌音“Zh”与没有翘舌音“Zi”发音相同,等等南方特有的音调,使得彩调在演唱的时候具有自己的音调特点。音调方面,彩调调性多为五声徵调式,歌词与旋律多为“一字一音”或“一字二音”较少出现“一字多音”的情况,听起来简单易记、朗朗上口。彩调唱段中第二大特点为歌词,彩调唱段中的个别字凸出了桂林地方方言的特征,使全曲更富有民族特色。

彩调剧选段《梳妆腔》彩调唱腔的特点。彩调《梳妆腔》是一首一段式的选段歌曲,此曲为民族调式中五声羽调式,运用了词曲结合的方式,清晰的表达了日常母亲为女儿梳妆打扮的生活场景,师范生在学习表演《梳妆腔》的时候,专业老师第一步就是让来自不同地区的学生学习桂柳话,从学习语言和音韵的过程中,《梳妆腔》出自彩调剧《娘送女》中的片段的学习理解,通过掌握生活语言,找到《梳妆腔》的旋律与演唱的音韵关系,才是掌握地方戏曲演唱的关键。

首先,从这段唱段的语言咬字方面看,“叫了一声”中的“了”字为多音字发Liao;“声”字发“森”音;左边梳一个的“个”字发“郭”音。这些都是将桂柳话运用到了歌曲的咬字唱腔中,使歌曲更加突出地域特征:

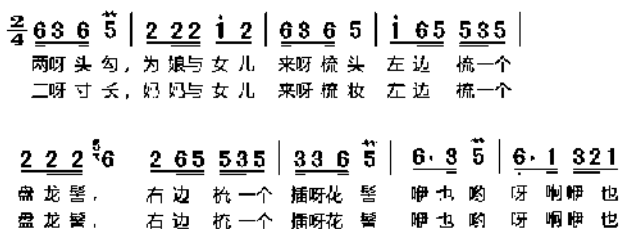
谱例一：《梳妆腔》唱段

(谱例一)

从演唱技法来看,在谱例一中“叫了一声”的“了”运用了上滑音,加重了演唱的语调和语气;在谱例二中“两丫头勾”的“勾”字用颤音唱“565(sol la sol)”,起到了强调人物装饰形象的作用;“左边”的“左”字在演唱中音调向下,使得俏皮的人物形象跃然眼前。“右边”的“右”字音调向上的装饰音唱法。由于这样带有较强方言感的演唱,使得唱腔更贴方言方式,曲调有强烈的地方音韵色彩,音乐形象更贴近生活,易于有声乐基础的学生学唱与传承。

谱例二：《梳妆腔》唱段

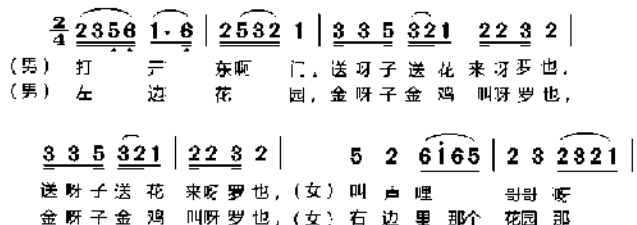

(谱例二)

其一,演唱的学生通过对第一小节装饰音的模仿,使每一乐句中的方言语气得到强调。第二小节“女儿”的音程七度下行大跳,很好的强调了桂北方言的表达特点,更好的表现了彩调的演唱风格。

其次,演唱的学生通过对音韵声腔的学习,能很好的辅助学习了民族声乐的演唱与表演。彩调汲取了各个地区戏曲的艺术形式并综合了当地的民间歌舞和民间小调的音乐舞蹈元素,形成了具有独特特色的歌舞艺术形式。《四门摘花》源自《王三打鸟》里的唱段,是彩调的经典唱段之一。其中男女主人公一问一答的对唱和载歌载舞独具彩调特色的双人歌舞形式,突出表现了彩调表演的技巧与舞蹈演唱的默契。曲调轻松活泼、风趣轻快,将王三与毛姑娘相见时的场景演绎的淋漓尽致。因此该唱段具有浓郁的戏曲表演特点,也能帮助学生理解和学习其他的民族题材的歌曲作品。

谱例三：《四门摘花》男生唱段

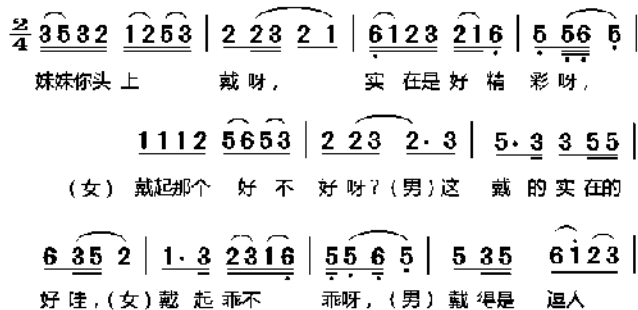

(谱例三)

其一,在戏曲中的“唱”与“舞”是相辅相成的关系,是融为一体的艺术形式,戏曲的“唱”具有叙述性,塑造人物性格,抒发人物情感变化等。而“舞”则是使戏剧在唱的基础上将情绪和情节更加烘托到了一个高潮,起到传神达意的效果。

其二,《四门摘花》集中展示了彩调扇花、手巾的表演,其技巧有矮桩、中桩、挪步等舞蹈步法,使学生在配合训练中找到了戏曲表演的特点。

谱例四：《四门摘花》唱段

(谱例四)

首先,《四门摘花》中三毛(男生)将牡丹花摘下来插进毛姑妹妹(女生)的头上,夸毛姑妹妹漂亮俩人载歌载舞贴着身子旋转默契搭配,反应了人民群众对美好生活的赞美和愉悦的生活情趣。

其次,通过彩调唱段演唱与表演的学习,使学生认识到戏曲除了完成自己的表演,更要关注表演中的合作对象,注重表演的配合与整体感受,提升了学生表演的协调性和合作能力。

2.2 师范生学习彩调时遇到的问题及解决方法

音乐教育学生获得地方戏曲彩调学习机会,是源于邀请了桂林市戏剧研究院的唐唏导演和桂林市中山中学周颖等两位老师的指导。她们分别对同学们讲授《彩调理论知识》课程;教授彩调唱段与表演。老师们不仅从彩调的历史沿革、艺术特点、表演形式、音乐与唱腔、角色行当、剧目剧团等方面依次介绍,为同学们构建了广西地方戏曲音乐知识的框架,并且为学习彩调艺术表演打下坚实的理论基础。两位教师为同学进行示范表演,然后把男女生各分五人一组进行表演展示。同学们经过一段时间的练习后,可以看到同学们从对彩调的不熟悉到慢慢地对彩调产生了学习的兴趣。

在学习的过程中,彩调歌曲中的方言唱法是必要攻克难点之一,老师一字一句的教学,学生在长期的学习过程中逐渐学会了方言的发音和咬字,在动作的处理上通过一遍遍的训练彩排纠正也在不停的提高,学生对彩调从完全陌生到逐渐了解并产生了兴趣,丰富了学生的知识和专业技能,又激发中学生对地方戏曲的兴趣,从而利于培养传承和发扬地方戏曲的接班人,是一次受益匪浅的艺术实践。

3 师范生地方戏曲(彩调)教学课程实践

师范生在学习了地方戏曲的演唱方法后,就应该为传承地方戏曲服务。设计地方戏曲教学内容方面应注意结合教材中戏曲内容,如:湖南文艺出版社九年级上册第二单元《梨园春秋》中,可以依托教材,在设计教材提供的戏曲教学内容中,巧妙的融进教师学会的地方戏曲的内容;或者单独在戏曲教学单元中,进行地方戏曲(彩调)的教学。

由于“依字行腔”是各个地方戏曲的共同特点,因此在戏曲单元教学中可以将语言与音调结合起来,采用对比的方式设计教学。一首精彩的戏曲作品,独特的语言与优美的旋律二者缺一不可,方言是一种独特的民族文化,是一个地区的标志,它传承千年,有着丰富的文化底蕴。戏曲音调的作用格外重要,我国有上百种戏曲种类,每个种类都有自己的旋律风格,在戏曲音调的各个音阶种,运用五声音阶的不同

会产生不同类型的旋律音调,乐种的不同会直接导致音调的差异。在戏曲音乐中,几乎都是单旋律音调,不同的音调联系在一起会形成多种复杂的关系,民族戏曲音调之间的转换影响着戏曲音乐的调性转换,也表达了不同的乐思。戏曲的音调与语言为戏曲的发展起着相辅相成的关系。

3.1 地方戏曲教学目标设计

根据国家颁布的《新课程标准》的实施,将教学目标分成知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,它们相辅相成,相互渗透。地方戏曲进课堂的教学目标从这三个维度来说,第一,学生通过教师的范唱和表演,对地方戏曲有基本的演唱能力和表演能力。第二,学生通过了解某地方戏曲的起源、发展、和特点等知识,了解在表演该地方戏时主要的唱腔、道具以及伴奏乐器等。第三,学生在欣赏完地方戏的过程中,感受地方戏的特点,提高对戏曲的审美及鉴赏能力,引发学生对地方戏曲的保护和传承问题的思考。例如以下案例。

【教学目标】

- 1、认知目标:通过欣赏彩调,了解彩调的表演形式。
- 2、能力目标:通过教师范唱以及欣赏著名片段欣赏,感受彩调“哪咿喂”衬词在彩调唱腔中的广泛运用,在欣赏中分辨丑角的步法:矮桩、中桩、高桩模仿丑角的步法。
- 3、情感目标:通过学习让学生引发思考如何保护和传承戏曲文化。

(案例一:广西彩调进入中学课堂案例)

【教学重点】

- 1、情感目标:让学生在欣赏黄梅戏与彩调的过程中获得积极、愉悦的情感体验,让学生感受地方戏曲的特点,提高学生对黄梅戏及彩调的鉴赏能力,激发学生热爱民族传统音乐文化的感情。
- 2、能力目标:1. 学生学会演唱黄梅戏及彩调片段,并且学会二首简单的表演。
- 3、认知目标:通过教学使学生了解黄梅戏的起源、特点及分类,了解广西彩调的道具、扇花及舞步。

(案例二:安徽黄梅戏与广西彩调的对比教学案例)

3.2 地方戏曲教学重难点设计

课堂教学要讲究分散重点,攻克难点,在地方戏曲的学习中重点要求学生通过学习了解戏曲艺术的文化底蕴,感知艺术审美并通过教学提升戏曲兴趣主动培养起保护和传承地方戏曲艺术的积极性。学生起初面对陌生的艺术形式,对戏曲的唱法和表演动作既是重点又是难点,感受学习当地方言带入音乐中,学会角色所代表的舞步和花扇、手绢花等道具的使用。如在《充满泥土芬芳的快乐剧——广西非遗·彩调》(案例三)教师在这门课中强调了彩调艺术的特点和文化的传承。以及案例二黄梅戏与广西彩调的学习,均强调了咬字、唱腔、舞步的学习。

【教学重难点】

1. 重点:1) 了解地方戏曲彩调的民族艺术以及艺术特点。
- 2) 欣赏并模仿彩调中丑角的步法。
2. 难点:1) 彩调中丑角的步法。2) 彩调唱腔中衬词“哪咿喂”在彩调中的运用。

(案例一:广西彩调进入中学课堂案例)

【教学重点】

1. 重点:突出学习地方戏曲——黄梅戏与彩调的几个唱段。
2. 难点:解决地方戏曲演唱时的方言与基本表演动作的学习。

(案例二:安徽黄梅戏与广西彩调的对比教学案例)

分析:黄梅戏与广西彩调在曲调上有相似之处,如都是用的是采茶调、鲜花调等小调。所以在引导中学生学习地方戏曲的课程中,利用对比法让中学生更好的了解与学习传统戏曲。

3.3 地方戏曲教学内容与创新

教学内容的设计主要需要教师以达成教学目标为目的,熟悉教材内容,实现理论与实践相结合的方式教授给学生。地方戏曲的教学内容设计同其他课程一样需要依据地方戏曲的特点进行创新,以《充满泥土芬芳的快乐剧——广西非遗·彩调》为例,设计者采用有多种方式引导学生的学习方言,再由学习桂北方言的音调与音韵来学习彩调唱段。其次,设计者通过范唱和播放多媒体的形式让学生学习和感受地方戏曲的特点,依据音调创新性的微动乐句,达到让学生很快的学会演唱的目的。之后设计者再应拓展其他地方戏曲对同学们提出了弘扬优秀地方音乐文化学习的展望。

案例:《充满泥土芬芳的快乐剧——广西非遗·彩调》

新课导入	同学们,你们知道自己家乡的戏曲种类有哪些吗? 学生回答 教师:一方水土养一方人,每个地方都有自己特有的戏曲特色,今天老师带大家一起来欣赏家乡的戏曲,引出课题	提问法	唤起学生记忆,回忆自己家乡的戏曲
课前小调查(5分钟)			
教授新课1) 引出课题(5分钟)	教师引出课题:充满泥土芬芳的快乐剧——广西非遗·彩调 1、教师范唱彩调王三打鸟选段《比古调》学生观察,教师在范唱过程中用了什么表演的道具? 1) 彩调介绍 彩调起源于广西北部农村,也叫灯戏,哪咿喂,调子,在演唱中由男舞花扇,女挥方巾,表现彼此相爱的喜悦心情。	观察法 通过聆听和观察,感受彩调唱腔以及表演道具在彩调中的使用	让学生初步感受彩调唱腔
(4) 师生活动(10分钟)	1、学习视频中的念白部分,教学生尝试用桂柳方言念:“毛姑妹,你克哪块啊” 2、学生念念白部分,教师接唱毛姑妹的部分 3、播放彩调舞台剧《刘三姐》感受彩调的另一种形式	合作法	通过师生合作的方式感受彩调

结语

戏曲是中华民族的瑰宝,新课程改革等相关文件均强调了中华优秀文化传统对教育的重要性,增强学生的民族自豪感,必须加强戏曲的普及,让师范生丰富传统音乐文化知识,提升师范生的教学能力,了解戏曲传承的必要性和紧迫性,传承我国优秀民族文化。在将来的音乐课程的道路上,融入了当地民族文化,让越来越多的人了解并喜爱这种经典的艺术形式,在辽阔的事视野中汲取更多的戏曲文化,不同的演唱风格。

参考文献:

- [1] 何凤梅. 壮族山歌《山歌好比春江水》的创作特征与演唱分析[D]. 聊城大学, 2018
- [2] 江结宝. 传统黄梅戏语言地方性特征初探[J]. 毕节学院学报. 2014
- [3] 杨智. 关于彩调剧源起与成熟的论争辨析[J]. 广西民族师范学院学报 201936(05): 100-104
- [4] 汪李平. 语言语境顺应下《黄梅戏经典唱段》中的隐喻翻译研究[J]. 海外英语, 2018(15): 213-214.

中华人民共和国教育部

选自《彩调传统唱腔一百年》1981.6: 48, 唱腔有改变
选自《彩调传统唱腔一百年》1981.6: 48, 唱腔有改变
选自《彩调传统唱腔一百曲》1981.6: 149, 唱腔有改变
选自《彩调传统唱腔一百曲》1981.6: 149, 唱腔有改变
本文系课题论文:《彩调在师范生教学技能课程中的应用与研究》2020年度广西高等教育本科教学改革工程立项项目。

作者简介:

张莽, 1964.4, 女, 汉族, 四川南充。