

戏曲基础课教学的内容重构与方法转型

邹丹鸿

中国戏曲学院, 中国·北京 100068

摘要: 论文旨在深入贯彻总书记给国戏师生重要回信的精神, 以党的二十届三中全会精神为指引, 聚焦于“戏曲是中华文化的瑰宝”这一核心命题, 探讨戏曲基础课教学的内容重构与方法转型。论文旨在提出一套适应新时代需求的戏曲教育体系, 以促进戏曲艺术的传承与发展, 增强民族文化自信。

关键词: 戏曲艺术; 基础教育; 内容重构; 方法转型; 文化自信

Content Reconstruction and Method Transformation of Basic Courses in Chinese Opera Teaching

Danhong Zou

National Academy of Chinese Theatre Arts, Beijing, 100068, China

Abstract: This paper aims to thoroughly implement the spirit of the important reply from the General Secretary to the teachers and students of the National Theatre Academy, guided by the spirit of the Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China. It focuses on the core proposition that “opera is a treasure of Chinese culture” and explores the content restructuring and method transformation of basic opera courses. The paper aims to propose an opera education system adapted to the needs of the new era, promoting the inheritance and development of opera art and enhancing national cultural confidence.

Keywords: traditional opera art; basic education; content reconstruction; method transformation; cultural confidence

0 前言

戏曲, 作为中华民族独特的文化艺术瑰宝, 承载着深厚的历史文化底蕴与丰富的审美价值。然而, 随着时代的变迁, 戏曲教育面临着诸多挑战, 特别是如何在新时代背景下重构教学内容、转型教学方法, 成为戏曲艺术传承与发展的关键。论文将从戏曲基础课教学的角度出发, 探讨如何通过内容重构与方法转型, 强化戏曲基础教育的全面性与深度, 以适应新时代的需求。

1 戏曲基础教育的内容重构

1.1 强化基础理论学习

戏曲, 作为中华民族的文化瑰宝, 其历史源远流长, 跨越千年, 每一阶段都留下了独特的艺术印记。在戏曲基础课中, 首先应当引导学生系统地学习戏曲历史, 从远古的巫傩仪式到宋元杂剧, 从明清传奇到近现代戏曲的革新与发展, 让学生在时间的脉络中感受戏曲艺术的生命力与延续性。这一过程, 不仅帮助学生构建了戏曲知识的框架, 更重要的是, 让他们在历史的长河中理解戏曲与民族文化、社会变迁之间的紧密联系, 从而培养起对戏曲艺术的敬畏之心和热爱之情。

中国戏曲博大精深, 流派众多, 每一流派都承载着特定地域的文化特色、审美追求和艺术风格。在戏曲基础课中, 深入分析各流派的特色, 如京剧的唱念做打、昆曲的细腻婉约、越剧的清新柔美等, 对于学生掌握戏曲艺术的多样性至

关重要。通过比较学习, 学生可以更加清晰地认识到不同流派之间的差异与共性, 进而在欣赏与实践, 根据自己的兴趣与特长, 选择适合自己的发展方向, 促进个性化成长。戏曲剧本是戏曲艺术的灵魂所在, 它融合了文学、历史、哲学等多方面的元素, 通过精炼的语言和生动的情节, 展现了丰富的社会生活和深刻的思想内涵。在戏曲基础课中, 加强剧本分析的教学, 不仅有助于提高学生的文学素养, 更能帮助他们深入理解戏曲作品的深层意义。通过分析剧本中的人物性格、情节结构、主题思想等, 学生可以更加深刻地感受到戏曲艺术的魅力所在, 从而在表演中更加准确地把握角色的情感与性格, 使表演更加生动传神。

1.2 拓宽艺术素养培养

在戏曲基础教育的广阔舞台上, 专业技能训练固然是不可或缺的基石, 但仅仅依赖于技艺的磨练, 难以培养出真正具有深厚艺术底蕴与创新能力的戏曲人才。因此, 我们必须将目光投向更为宽广的视野, 注重培养学生的艺术鉴赏能力、文化素养和创新能力, 通过引入文学、历史、哲学等多学科知识, 为学生搭建起一座连接传统与现代、艺术与生活的桥梁, 从而拓宽他们的艺术视野, 提升综合艺术素养。

艺术鉴赏能力, 是戏曲学习者必备的一项核心素质。它不仅关乎于对戏曲作品外在形式的欣赏, 更在于对作品内在意蕴的深刻领悟。在戏曲基础教育中, 我们应当通过丰富多样的教学手段, 如经典剧目赏析、名家表演观摩、艺术评论写作等, 引导学生学会用批判性的眼光去审视戏曲艺术,

学会从剧情构思、角色塑造、舞台呈现等多个维度去品味戏曲之美。

具体而言,我们可以组织定期的戏曲讲座和研讨会,邀请戏曲界的专家学者、表演艺术家与学生面对面交流,分享他们的创作心得与艺术见解。同时,利用现代科技手段,如数字博物馆、在线戏曲资源库等,让学生接触到更多元化的戏曲作品,拓宽他们的艺术视野。在这个过程中,学生将逐渐学会如何运用自己的感官去捕捉戏曲中的美,如何运用理性思维去分析作品的艺术价值,从而培养出敏锐的艺术感知力和深刻的艺术鉴赏力。

文化素养是戏曲艺术创作的源泉,也是戏曲人才成长的重要支撑。戏曲作为中华民族的文化瑰宝,其背后蕴含着丰富的历史文化底蕴和深邃的哲学思想。因此,在戏曲基础教育中,我们必须将文化素养的培养放在重要位置,通过引入文学、历史、哲学等多学科知识,为学生构建一个全面的知识体系。

文学是戏曲的母体,许多戏曲作品都改编自古代文学作品。通过学习古代文学经典,学生可以更好地理解戏曲作品的剧情、人物和主题,掌握戏曲创作的语言技巧和表现手法。历史则是戏曲作品的重要背景,通过学习历史知识,学生可以更加准确地把握戏曲作品的时代特征和地域特色,理解戏曲艺术在社会发展中的演变和传承。哲学则为学生提供了思考人生、探索世界的工具,通过哲学的学习,学生可以培养出独立思考的能力和批判性思维,为戏曲创作提供更为深邃的思想内涵。

1.3 融合现代元素

在戏曲教学的浩瀚海洋中,坚守传统精髓与拥抱现代元素并非不可调和的矛盾,而是相辅相成、相互促进的和谐共生。戏曲,作为中华民族的文化瑰宝,其悠久的历史、独特的艺术形式和深厚的文化底蕴,是任何时代都无法替代的宝贵财富。然而,面对快速变化的社会环境和多元化的审美需求,戏曲教学也需要与时俱进,适当融入现代元素,以更加贴近时代的方式激发学生的学习兴趣 and 创造力,推动戏曲艺术在新时代的传承与发展。

戏曲的传统精髓,是其历经数百年沉淀下来的艺术瑰宝,包括严谨的唱念做打技艺、丰富多彩的流派风格、深刻的文化内涵和哲理思考等。这些元素构成了戏曲艺术的独特魅力,也是其得以传承至今的根本所在。在戏曲教学中,我们首先要做的就是坚守这些传统精髓,确保学生能够掌握扎实的戏曲基本功,深刻理解戏曲艺术的内在价值。

然而,坚守传统并不意味着固步自封。在戏曲教学中,我们还需要积极融入现代元素,为戏曲艺术注入新的活力和创意。现代舞美设计、多媒体技术应用等现代技术手段的引入,不仅可以提升戏曲演出的视觉效果和观赏体验,还可以激发学生的学习兴趣 and 创造力,使他们在传统与现代的碰撞中找到新的灵感和突破点。

2 戏曲基础课教学的方法转型

2.1 情境教学法

情境教学法是一种以学生为中心,通过创设具体、生动的情境来激发学生学习兴趣、促进知识内化的教学方法。戏曲艺术的核心价值不仅在于技艺的传授,更在于其深厚文化底蕴与精神内涵的口传心授、言传身教。情境教学法正是在尊重这一传统的基础上,进行了现代化的演绎与拓展。它不仅保留了戏曲教学中“师傅带徒弟”式的亲密互动与深度指导,还通过情境模拟让学生在实践中感悟戏曲的韵味与情感,使得学习过程更加生动、立体。角色扮演是情境教学法在戏曲教学中的重要应用之一。通过选取经典戏曲剧目中的片段,让学生分别扮演不同的角色,亲身体验角色的情感变化、性格特征以及行为举止。在准备过程中,学生需要深入了解剧本内容,分析角色性格,揣摩角色心理,甚至学习角色的唱腔、身段等表演技巧。这一过程不仅锻炼了学生的表演能力,更让他们深刻理解了戏曲人物的内心世界,感受到了戏曲艺术中蕴含的丰富情感与深刻哲理。

情境教学法强调师生之间的互动与反馈。在戏曲教学中,教师可以通过观察学生的表演,及时给予指导和建议,帮助学生改进表演技巧,提升表演水平。同时,学生之间也可以相互观摩、相互评价,分享彼此的表演心得和体会。这种互动与反馈的过程,不仅促进了学生之间的交流与合作,还形成了一个学习共同体,让学生在相互学习、相互激励中共同成长。

2.2 项目式学习

在戏曲教育的璀璨星空中,鼓励学生深度参与戏曲剧目创作、改编或演出项目,无异于点亮了一盏明灯,照亮了学生们通往艺术实践与创新的道路。在戏曲教育的广阔天地里,每一部剧目创作、改编乃至演出的背后,都凝聚着团队协作的汗水与智慧。这一过程,不仅是艺术创作的实践,更是对学生团队协作能力的一次全面锤炼。学生们在共同追求艺术完美的道路上,学会了如何跨越个体的界限,以“一棵菜”精神为指引,紧密团结,相互支持。

“一棵菜”精神,这一源自戏曲界的生动比喻,恰如其分地揭示了戏曲艺术中团结合作、和谐共生的真谛。它强调的是,在戏曲的舞台上,无论是演员的情感投入、音乐的悠扬旋律,还是舞美的精妙布局,都是构成这台戏不可或缺的部分,每一环节都需紧密衔接,共同编织出一幅幅动人的艺术画卷。

因此,无论是戏曲剧目创作、改编的实战演练,还是基础课程的日常学习,都是培养学生团队协作能力不可或缺的重要环节。通过这些经历,学生们将深刻体会到“一棵菜”精神的内涵,学会在团队中发光发热,共同推动戏曲艺术的传承与发展,同时也为自己的未来人生道路铺设了坚实的基石。

2.3 数字化教学

在戏曲教学的广阔舞台上,现代信息技术手段如同一位魔术师,以其独特的魅力为传统艺术教学注入了新的活力与可能。虚拟现实(VR)与增强现实(AR)等前沿技术的融入,不仅极大地丰富了教学手段,更使得抽象的理论知识得以直观化、生动化,从而显著提升了教学效果,为学生开启了一扇通往戏曲艺术深邃世界的新大门。

增强现实技术则通过在现实世界中叠加虚拟信息,为学生带来前所未有的互动体验。在戏曲教学中,AR技术可以将戏曲服饰、道具、脸谱等虚拟元素直接叠加在学生的眼前,让他们亲手触摸、试穿、佩戴,感受戏曲艺术的独特魅力。同时,AR技术还可以将戏曲唱腔、身段等表演技巧以动画、视频等形式直观展示,帮助学生更好地理解和掌握。这种现实与虚拟的无缝融合,不仅让戏曲教学变得更加生动有趣,也大大提高了学生的学习效率和兴趣。现代信息技术手段的应用,不仅改变了戏曲教学的传统模式,更推动了教学理念和方法的创新。通过VR、AR等技术的辅助,教师可以根据学生的学习需求和兴趣点,设计出更加个性化、多样化的教学方案。

3 戏曲基础教育与文化自信

戏曲基础教育,作为连接过去与未来的桥梁,其深远意义远超技艺的单纯传授,它承载着中华文化的深厚底蕴与独特魅力,是文化传承不可或缺的一环。

戏曲艺术作为国际文化交流的一张亮丽名片,其独特的艺术魅力与丰富的文化内涵吸引了世界各地的目光。通过加强戏曲基础教育,培养更多具有国际视野的戏曲人才,不

仅能够促进中华文化的海外传播,提升国家文化软实力,还能在国际舞台上展现中华文化的独特魅力与多元包容,为构建人类命运共同体贡献中国智慧与力量。因此,戏曲基础教育的强化,不仅是对传统文化的坚守与传承,更是对中华文化走向世界、影响世界的积极推动。

4 结论

在新时代的浪潮中,戏曲基础课教学的内容重构与方法转型成为推动戏曲教育发展的必然路径。这一过程,不仅是对传统教学模式的革新,更是对戏曲艺术生命力与传承力的深度挖掘与强化。

综述,戏曲基础课教学的内容重构与方法转型,是新时代戏曲教育发展的必然选择。它不仅促进了戏曲艺术的传承与发展,更为增强民族文化自信、推动中华文化走向世界贡献了不可磨灭的力量。

参考文献:

- [1] 李炜,成宣萱.基于跨界思维的戏曲文化记忆解析与再生研究[J].四川戏剧,2022(12):36-39.
- [2] 王晨.中国戏曲非物质文化遗产的活态传承研究[J].艺术百家,2016,32(5):44-48.
- [3] 阮艺.粤剧非遗元素与文创产品设计的融合之道[J].文化产业,2023(22):157-159.
- [4] 史雯娜,周蕴灵.文化记忆理论视角下南陵目连戏传播路径探究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2023,32(6):124-130.

作者简介:邹丹鸿(1996-),女,中国福建人,硕士,从事戏曲表演形体训练研究。