

中国戏曲表演艺术在教育教学中的作用

苗青青

甘肃财贸职业学院

DOI:10.12238/er.v5i4.4623

[摘要] 中国戏剧表演艺术因其虚实结合的艺术感、综合的文化底蕴和程式化的表现形式而深受国人喜爱,但随着新媒体环境下电视剧、电影等新兴文艺形态的迅猛发展,中国戏剧的演出环境被挤压,戏曲表演受众面变窄,戏曲表演艺术的传承也受到了影响。本文从中国戏曲表演艺术概述、在教育教学中的作用、艺术影响力几个方面对中国戏曲表演进行阐释,并对新时代中国戏曲表演艺术在教育教学中的地位巩固给出合理化建议,以期为我国传统艺术文化的传承和发展提供参考。

[关键词] 中国戏曲表演艺术; 教育教学; 地位

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

The Role of Chinese Opera Performing Arts in Education and Teaching

Qingqing Miao

Gansu finance and Trade Vocational College

[Abstract] Chinese drama performance art is deeply loved by Chinese people because of its artistic sense of virtual and real combination, comprehensive cultural heritage and stylized expression. However, with the rapid development of new forms of literature and art such as TV dramas and movies in the new media environment, the performance environment of Chinese opera has been squeezed, the audience of opera performances has narrowed, and the inheritance of opera performance art has also been affected. This paper explains Chinese opera performing from the overview of Chinese opera performance art, its role in education and teaching, and its artistic influence, and gives reasonable suggestions for the consolidation of the status of Chinese opera performance art in education and teaching in the new era, in order to provide reference for the inheritance and development of Chinese traditional art and culture.

[Key words] Chinese opera performing arts; education and teaching; status

引言

中国戏曲表演艺术发展历史悠久,其表演内容融合了民族文化、民俗舞蹈、历史传统等多个方面,是中国最特别的文化符号。中国近现代以来,伴随着中国经济的发展,中国传统戏曲表演艺术在国内的传播和娱乐活动中所占的比例越来越小,其发展空间也越来越小。现在,越来越多的青年意识被“流行”所左右,戏曲文化的传承性也被严重地削弱,戏剧的表演艺术难以找到合适的接班人。由于传统艺术文化的传承问题日渐突出,中国戏剧的表演在教育与教学上日益受到关注,教育教学的深化对其传承问题的改善作用也日益受到人们的认可。因此为了促进中国戏曲表演艺术的发展,必须加强中国戏曲表演艺术的教育与教学,从而继承和弘扬中国戏曲表演艺术。

1 中国戏曲表演艺术的概述

中国戏曲表演艺术是一门具有悠久的传统和多元的舞台艺术。始于先秦,从中唐开始,经过宋、金两个时代的发展,到了元

朝进入全面发展阶段,到了明朝,才达到了鼎盛。现在,中国戏曲表演艺术的演出形式已发展到三百六十余种,以京剧、豫剧、黄梅戏、越剧、评剧等为主。中国戏曲表演艺术是一种具有悠久的历史 and 独特的艺术,迄今为止,还没有一种与之相匹配的艺术。这是由于中国戏曲表演艺术是从中国的传统文化衍生出来的,它的特点是非常的写意,通过一些特别的表现方式,如板腔等对中国人民喜闻乐见的故事进行演绎。与故事情节相比,中国戏曲表演艺术更重视感情的表现。与话剧、西方戏剧、歌剧、当代电影、电视剧不同,中国戏曲表演艺术在展示一个故事的时候,常常不会把事情的发展经过细节进行过分刻画,而把注意力集中在由事情引发的情绪上,通过演员的高超技巧来引起观众情绪的共振,从而做到“以情动人”的境界。

2 中国戏曲表演艺术在教育教学中的作用

2.1 弘扬中国戏曲艺术的表演特点

中国戏曲表演艺术的表现形式因其虚实结合的技巧而具有

自然的写意和抒情特征,并且在舞台上以形式化的形式再现了具有鲜明个性的角色。中国戏曲表演艺术在漫长的历史发展过程中,形成了各种演出形式的角色。在“手、眼、身、法、步”等方面,各有其独特的程式化规则,并互相之间搭配融合,以达到渲染气氛的效果。戏曲的表演程序呈现了三种形式:格律性、规范性、虚拟性,这是中国戏曲表演艺术创造的产物,也是中国戏曲表演艺术的一种形式,它可以通过对日常的事物进行持续的发掘,并以夸张、凝练的形式呈现^[1]。

2.2 丰富学生学识,培养正确三观

中国戏曲表演艺术是融于中国民众的生命之中的,是中华民族共同的灵魂,通过对中国戏曲表演艺术的研究,可以使我们的学会勤勉、积极向上的人生态度,使中国传统的文化得以继承和发扬。中国戏曲表演艺术具有综合性、程式性、虚拟性等特性,它是中国传统文化审美观念的载体,在漫长的历史演变过程中,形成了京、评、梆、豫、越、黄梅等具有浓厚的地方特色的不同表演形式。戏曲种类之多,说明了中国戏曲表演艺术在整合地方文化、自身发展与国家精神相结合方面具有很强的延续性,在此基础上又有了较强的延续性。通过中国戏曲表演艺术与现代艺术的碰撞比较,可以使同学们更好地从角色的反差中认清传统与当代,达到对传统社会人文环境更深层次的认识,以古鉴今加深对当代社会的理解,从而建立起正确的世界观、人生观、价值观。

2.3 提升学生艺术鉴赏能力和水平

中国戏曲表演艺术教育是我国高校重点发展的一门学科,其培养的主要目的是对学生对历史和文化的审美意识的提升。在学习中国戏曲表演艺术的技巧同时,还必须对唱腔、唱腔、虚拟技巧、歌舞等文化进行研究,在理论和技巧的双重教育下才能更加全面地提升学生的艺术表达能力与鉴赏水平。中国戏曲表演艺术相关技术的体系学习,通过练习眼法、步法、甩发和技巧等动作的艺术表达进化对中国戏曲表演艺术审美欣赏的能力,不但可以帮助学员在今后的工作中进行更好的艺术表达,还可以促进和发扬中国的传统文化^[2]。

3 中国戏曲表演艺术在教育教学中的影响力

3.1 戏曲表演艺术对社会生活中的影响力

中国戏曲表演艺术在中国曾经历过数次的兴衰,这与其所处的社会阶层关系密切。中国戏曲是当今最具代表性的三大传统戏剧,也是当今世界上仅存的一种具有全面继承和发展的戏剧艺术。纵观中国戏曲的发展历程,在元、明、清时期,戏剧得到了快速的发展,并逐步被士大夫们所追捧。在中国清王朝日渐式微,人民的生存条件急剧下降之时,人们对衣食住行等物质需要的欲望,抑制了人们对戏剧艺术等的心理需要,从而导致表演艺术家在那个时代被称为“戏子”。中华人民共和国成立后,由于国家的政治正确的指导,人们的生活条件越来越好,戏曲艺术又得到了发展,各种剧院也相继成立,直到20世纪后期,在民间仍有大型的歌舞演出,人们经常从不同的村庄前往同一个地点,观赏戏曲的表演,对于那时的人们来说,观赏戏曲表演是生活中

不可或缺的一部分,是人们所在乎的娱乐活动。到了21世纪,伴随着网络电视等信息技术的不断发展和创新,现代影视、流行音乐、电影艺术等现代文艺作品进入大众生活,中国戏曲表演又一次陷入了生存的困境。但是,中国影视人才和音乐人还是有相当一部分是从中央戏剧学院和上海戏剧学院等教育机构中产生的,这说明中国戏曲表演艺术对我国当代艺术与现代文艺生活还是有着深远的影响^[3]。

3.2 戏曲表演艺术对戏剧学院教育中的影响力

从上戏、中戏和其他著名的艺术高校的专业培养结构来看,中国戏曲表演艺术的理论和技术教育在高校中仍占有很高的位置。比如中央戏剧学院建立的“戏曲”博士后工作站,对于当前的中国戏曲表演艺术传承起着十分重要的作用,促进了当前社会对戏曲表演的关注。通过各大高校对中国戏曲表演艺术的研究,让传统的艺术表演形式与当前的新兴文化得以有效地融合,激发传统艺术在新时代下的发展活力。各大高校艺术教育对于中国戏曲表演艺术的引入和重视,都说明了中国戏曲表演艺术在国内的学术地位和知名度。此外,在选修课方面,中国戏曲表演艺术的教育体系是非常开放的,既包括表演、化妆、形体训练、中外戏剧史等传统的专业科目,更包括影视文化、音乐、演出等相关科目。所以,中国戏曲表演艺术在我国当前的艺术教育工作中占据着很大的位置。

3.3 戏曲表演艺术对艺术教学手法的影响力

中国戏曲表演艺术中“手、眼、身、法、步”的专业技术,以及声乐、唱腔等基础技艺的培养,具有很强的普遍性和实用性。将中国戏曲表演艺术按照其艺术构成分解,与声乐、表演、舞蹈等相融合,可以表现出更强烈的艺术魅力。因此,中国戏曲表演艺术是一门综合的艺术,其对教育产生的核心作用也是显而易见的。此外,中国戏曲表演艺术中的生、旦、净、丑四个行当的角色塑造技巧,在对当下新兴艺术专业塑造演员的舞台性格、对角色的认识和融合方面都有很大的教育作用。因此,中国戏曲表演艺术不仅是自身成体系、艺术价值高的专业,更对未来的艺术专业富有启迪意义。尽管中国戏曲表演艺术在现实生活中很少见到,但是它所培养和塑造的基本技能在当代电影里却是无处不在,所以中国戏曲表演艺术仍是中华优秀传统文化的一块瑰宝,值得广大的研究者和有关人士去挖掘和发扬^[4]。

4 发展中国戏曲表演艺术在教育教学中的作用的路径

4.1 加强政府政策倾斜和媒体宣传

从客观上讲,中国传统的戏曲表演艺术在当今社会的发展趋势下,其商品性价值已有所下降,在市场化条件下,这种商业性较弱的传统文化竞争性不强。这就要求国家加大对对其的支持力度,并采取资金支持、组织相关的活动等措施。随着互联网的发展,各种形式的休闲活动层出不穷,现代广告宣传的功能也变得不可忽视。在流量当头的年代里,要强化中国戏曲表演艺术的教育和教学,使中国戏曲表演艺术的审美和道德教育功能得到更好的发展,就必须加大传媒的传播力度。相关的从业人员需要

采取多种现代途径,例如微信公众号、抖音自媒体等。与此同时,也可以让各电视台在原有剧目频道的基础上,在综合频道中增加一些戏曲栏目,借助着国家提倡和强化文化建设的契机,进行有效的宣传。另外,还可以通过运用现代杂耍或者传统与现代融合的方式,来刺激青年们对中国戏曲表演艺术的欣赏,促进文化的传承。

4.2 加强教育机构和社会的联动

中国戏曲表演艺术的传承首先要在学校里生根发芽,要能让大学生体验到古典戏曲的魅力,通过激发学生对中国戏曲表演艺术的兴趣,通过学生的内驱力进行传统文化的教育,还能丰富学校的艺术专业教育形式。比如,在高校的中国戏曲表演艺术门类教育中,各地学校可以根据各自的具体情况,与当地的相关部门进行协作,在周末或节假日期间组织学生进行公共表演,从而达到教育和社会互动的目的。它不仅为高校的学生提供了展示的舞台,也可以促进中国的传统文化的传播和发展,拓宽群众审美和道德教育的覆盖面,促进中国戏剧的教学的前进。

4.3 加强对传统戏曲的合理创新

不管是在艺术界,还是在教育界,对于青年人的培养就是对未来发展的重视。为此,中国戏曲表演艺术要想在未来的艺术市场站稳脚跟,就需要进行针对青年人的改革与创新。当前,中国戏曲表演艺术在一些大、中城市日益沦为一种“自娱自乐”的“小圈子”活动,尤其是在戏曲创作上,往往存在着不符合市场需要仅为了满足自身业内认可的行为,从业者为了获得业内的荣誉,忽略了听众和学生们的现实需要,这对于中国戏曲表演艺术的发展和在教育、教学领域的融合都是非常不利的。中国戏曲表演艺术必须进行真正的革新和创新。在新媒体时代要通过科学合理的手法,在尊重传统文化的前提下对中国戏曲表演艺术进行符合时代与青年审美的创新,顺应人民大众的需求,为戏曲发展注入新的活力。

4.4 健全保护传统文化的机制体制

中国戏剧的表演艺术要想在今后的教育、教学活动中站稳脚跟,就必须不断地维护自己的生命力与活力。为此,应建立起艺术教育、创作、研究“三足鼎立”的“三方格局”,并在各地高校开设戏曲表演专业,以培养更多的专业人员。与此同时,国家也应切实发挥中国戏曲演出的艺术资源,切实强化其传承与保存。积极地组织新鲜戏曲的创作,并对所作的成果进行适时

的公布和宣传。对于具有特色的地方戏剧,既要以“非遗”的形式申报,又要切实的鼓励地方群众支持和发展地方戏曲,并在创新中不断向外传播。通过国家政府和地方政府的双重努力下,建立基于传统艺术传承与保存的文化保护机制,打通文化传播路径,不断拓宽中国戏曲表演艺术的受众面。

4.5 不断提高传承者的演艺素养

要实现中国戏曲表演艺术的美学教育的功能,其培育美学的条件无疑是演出自身具有“美”的特性和文化魅力中国戏曲表演艺术是一种具有极高演艺价值的表演艺术,其本质就是“唱念做打”,表演过长城的好坏与演员的技术水平息息相关。中国戏曲演员要在不断的实践和创新中,提升自己的艺术水平,融合地方戏和国外的先进艺术来填补自己的不足,最大限度地激发和调动受众的情绪,使其获得审美的享受。在戏曲表演中,演员必须要唱得优美、要有节奏,要把美表现出来,这样,才能使听众对美产生感觉,积累对美的体验,树立正确的美学规范,达到艺术教育的目的。

5 结束语

中国戏曲表演艺术是中华民族优秀文化的珍贵遗产,教育工作者应该在艺术专业的教学中大力推广和弘扬中国戏曲表演艺术。中国戏曲表演艺术本质上是中国各民族的优秀艺术的融合,是中国文化融合的鲜明符号,其自身所蕴含的独特的文化魅力和感染力是无法言喻的,因此对其在教育教学中的作用进行分析具有重要意义。

[参考文献]

- [1]崔伟.对戏曲表演艺术研究的呼唤从姚璇秋先生艺术研讨想到的[J].中国戏剧,2021,(09):4-6.
- [2]王达亮.中原戏曲表演艺术传承与创新数据资源库建设[J].中国教育学刊,2021,(04):150.
- [3]杨耐.“非遗”保护语境下反思现当代中国戏曲表演艺术的得与失[J].戏剧文学,2020,(02):4-17.
- [4]李苗苗.戏曲表演艺术中舞蹈的形式与美学特征探究[J].北方音乐,2019,39(24):248+251.

作者简介:

苗青青(1982--),女,汉族,甘肃兰州人,本科,甘肃财贸职业学院 副教授,研究方向:大学美育,中国传统文化,艺术。