

豫剧走进职校课堂的思考实践

王艳娜

(河南省开封市第一职业中等专业学校, 河南 开封 475000)

【摘要】豫剧是我国较为典型的传统文化,是发源于我国之后传唱到今天的,属于一种十分有纪念意义的文化。因为当代大部分中职院校的学生并不具备很强的文化基础,考试成绩也比较差,所以在教授他们全新知识或者新事物时,没有较强的知识储备为基础,难以充分掌握新知识,因此很难让这些中职学生去积极主动地认识并学习豫剧。对此,本文主要是对豫剧走进职校课堂展开探究,希望为相关教育工作者提供帮助,以此促进豫剧这一传统文化在我国的发展与弘扬。

【关键词】豫剧; 职校课堂; 实践思考

豫剧属于我们国家一项十分优秀的传统艺术文化,属于我国文明的耀眼明珠。然而在国外音乐艺术的影响之下,以往的豫剧文化已经慢慢被人们淡忘,很多人都已经体会不到豫剧的魅力。在我们国家明确指出:“要更好地继承和发扬我国的优秀传统文化”,政府部门响应我国的号召,决定在职业学校中开展豫剧教学。

一、豫剧艺术概述

(一) 豫剧的概述

豫剧最早发源于我国河南省,属于我国的五大戏种之一,是国家级的非遗文化。由于豫剧起源于河南省,而河南省简称是“豫”,因此被称为豫剧。豫剧具有通俗易懂的表演形式、独特的表演风格等,受到了人们的广泛喜爱,并成了我们国家最大的戏剧剧种。同时,豫剧不但是我们国家的非遗文化,并且在国际中也有很大的影响力,曾经多次在意大利、英国、澳大利亚等国家演出,被外国人称为是“东方咏叹调”。

(二) 豫剧的产生

大概往前推算,最早出现豫剧的时间是在明末清初时期,刚出现的时候是以清唱的方法为主,受到很多百姓的爱戴。因为时间太久的因素,具体产生豫剧的时间已经难以验证。相关研究人员和学者对此也没有统一的意见,大概将其分成两种起源时间。一种认为豫剧是在明朝末年,蒲州梆子和陕西秦腔都陆续进

入河南,这两种曲艺被当地人快速接受,之后有人将其和本土曲艺风格相结合,由此慢慢演变为豫剧。还有人认为是从明朝中后期出现的北曲弦索调发展之后出现了豫剧^[1]。

二、成效与分析

(一) 实践成效

提高了戏剧表演能力,提升了学生的综合素养;构筑了教师发展的平台,促进了教师的专业化发展。

1. 提高了学生的戏剧表演艺术能力。通过开展校园戏剧选修课,有一大批学生表演艺术能力得到大幅度提升。学生参加县、市、省、全国各类有关戏剧表演并取得优异成绩。

2. 提升了学生的综合素养。(1) 提高了学生的文学素养。校园戏剧表演实质上是文学艺术的实践环节,学生在舞台表演之前必须对原经典剧本进行仔细研读和分析,感应作者的情绪、情感和美学意蕴,这个过程可以扩展学生的艺术视野,丰富学生的知识,挖掘学生的创新潜力,提升学生的综合文化素养。(2) 培养了学生的团队合作意识。校园戏剧表演及排演的过程是一种集体合作的学习形式,给学生提供了一个相互交流、取长补短的有利平台,从而培养学生的团队精神,由此融洽了学生关系,增强了集体凝聚力。

(二) 模式创新

开发了多元校园戏剧表演选修课教学模式,增强了学生的就业能力;编写戏剧表演选修课程教材。

1. 探索多元选修课教学模式。采用了多元选修课模式：以扎实的戏剧表演选修教学为基础，以精彩的舞台表演为突破口，以丰富的表演实践活动为抓手，多管齐下，努力提升学生的综合素养，为发展打下良好的基础。2. 增强学生的岗位适应性。为增强学生的就业竞争力，强调学生综合素养的培养，从而培养出具有过硬综合素养的毕业生，得到社会的认可和幼儿园充分的肯定，还出现供不应求的好形势，特别是有童话剧特色的幼儿园执意点名要有戏剧表演经验的学生入园工作。3. 开发戏剧表演选修课程特色教材。在戏剧表演选修课程体系的教材建设中充分培养中职学生的社会适应性、学科适应性，及教育发展潜力和可持续发展性，联合各方面的专家老师，共同开发专业化、系列化和特色化的教材。

三、豫剧介入音乐课堂现状调查

（一）学生对于豫剧的态度

豫剧始终以其具有独特的唱腔被人们熟知并喜爱，在安排剧情上包括大板唱腔，节奏鲜明、内容通俗、唱腔流畅等内容是这一唱腔的主要特征。在实际表演豫剧的过程中，要求所唱内容必须要行腔酣畅、吐字清晰并且通俗易懂。豫剧是板腔体的形式，可以将其大概分成4种形式，既散板、二八板、慢板以及流水板。其中，在这4大板类中最有特点的就是二八板，具有极强的表现力和十分丰富的变化。第一，豫剧的风格具有非常丰富的阳刚之气，更加善于演奏气势磅礴的大戏，有很强的情感力度；第二，豫剧具有十分浓郁的地方特色，自然质朴、通俗易懂，与人们的日常生活有着密切的关联；第三，豫剧有着非常强烈鲜明的表演节奏，尖锐冲突的矛盾，演奏的剧情首尾连贯，人物个性也十分鲜明。

（二）学生家长对于豫剧态度

学生最常接触的除了教师就是父母，而父母也是他们的第一任教师，他们的思想意识对学生来讲具有很大的影响。所以，学生父母对豫剧走进职校的态度有着十分重要的作用。经过有关调查显示，有将近百分之八十的家长认为教育要向多元化的趋势发展，学生可以多掌握一项知识，就可以在今后的发展中多掌握一项技能，因此支持将戏曲文化引入职校中。但也有百分之二十的家长并不认同这样

的做法，主要是他们觉得学生在学校中就应该多学习理论知识，那些和学习与考试没有关系的事情不能占用他们的学习时间，这样会对学生的成绩造成影响，给他们增加学习压力。通过调查结果可知，虽说有部门家长反对在学校中开展豫剧教学，但是大部分的家长还是保持支持的态度，所以，学校领导和教师必须要做到在校园内开展豫剧教学活动的任务，在课堂中充分凸显教学特色，使教学内容变得更加丰富，全面加强中职生的综合素质，这样那些持反对态度的家长也会对这项教学活动逐渐转为认可的态度。

四、现阶段豫剧继承与弘扬中面临的困境

在我们国家建设城市化脚步越来越快的形势下，很多农民离开了家乡转变成了城市居民，快节奏的生活和工作致使人们逐渐淡忘了传统戏曲文化。在现代社会中各种歌剧博览会、音乐会和演奏会的形式和场面都越来越好，喜欢这些演奏形式的人们也逐渐增多。在当前音乐文化朝着多元化发展的形势下，很多人没有充分意识到那些非遗音乐文化的不可再生性质，没有树立起保护它们的使命感、紧迫感以及责任感。只有不断顺应时代的发展而发展才可以真正留存下来。在人们多元文化消费的形式越来越明显的情况下，对豫剧的审美要求也不断升高，在实际表演过程中，豫剧的灯光、舞台和曲目等内容都必须不断革新，但是大多数时候都会遭受各种原因的影响，在表演豫剧的时候依旧采用以往的形式，导致对人们的吸引力大大降低^[2]。随着市场竞争愈演愈烈，致使从事豫剧表演的人员面临着前所未有的生存环境，大多数的从业人员开始的长期待业或是直接转做其他的行业，这样的现象致使豫剧人才严重流失。在河南地区都是这样的状况，更别说其他地区的豫剧团队了。现阶段许多从事豫剧的人员年龄都很大了，随着时间越来越长，他们对豫剧文化的保护与传承工作上也没有了充足的精力，可以发扬和传承豫剧的年轻人员少之又少，大部分的传统音乐遭受到了无人传承的困境。造成这样的局面并不是老一辈豫剧家不愿意传授，而是在当前生活水平大大改善的时代中，许多年轻人看不到豫剧的发展空间，他们认为学习这些传统

文化能够获取的经济效益并不高,甚至有些传承人的后代都不愿意再去了解和学习这些文化,导致那些传统文艺文化面临着失传的困境。

五、高师豫剧传承的资源优势

(一) 软件资源优势

学校是传播文化、教书育人的重要途径,对于保护与传承传统艺术文化具有十分重要的意义。随着我们国家基础教育的普及,学生有相应的义务和能力传承、弘扬豫剧文化。在其他部分国家就要求学生在十五岁之前必须要掌握一项本国的非遗文化技能。可能他们以后会从事各种与之无关的工作,但是他们至少对本国的非遗文化有了基本的认识。在现代的职业学校中已经具有了充足的艺术教师队伍,并且具有十分扎实的专业知识,给开展豫剧教学奠定了坚实的基础。另外,这一类学校培养的学生具有极强的音乐敏锐度,能够深刻认识到各种音乐艺术资源的流失现象,对于在豫剧文化的保护与传承上易达成共识,形成互相协作的坚实力量;他们作为对豫剧文化的保护者、传承者,在实践过程中可以调动保护豫剧文化的认同感。因为这些学生毕业之后主要是从事各种职业技能的工作,在今后工作中,他们还能够通过自己的言行举止感染身边的人去保护和传承豫剧文化。只要学生在心里真正认同豫剧文化,才可以更好地体现出他们的价值取向,才可以更加满足保护豫剧文化的要求,他们的行为才可以有影响力。

(二) 硬件资源优势

第一,在职业学校中开展教学活动的根本目标是使学生们掌握一项今后赖以生存的技能,发展他们的审美意识和能力,符合开展豫剧教学的基本需求。职业学校传播艺术文化的性质决定了开展豫剧教学活动的纯洁度,更加容易获得国家在资金以及政策方面的支持,保证了教学活动顺利开展的物质要求。第二,职业学校中具备十分丰富的图书资源。教师在实际开展豫剧教学的过程中,可以利用这些资源不断加强自身的知识储备,掌握更多与世界音乐、中国音乐、中国传统文化等方面相关的知识,在这一前提下尽可能充分掌握豫剧的产生与演变等流程,将豫剧的真实面貌尽量还原,为豫剧教学活动的顺利开展提供良好的方向保障。第三,在教育

事业逐渐向信息化趋势发展的形势下,职业学校已经广泛开展了多媒体教学。在实际开展教学活动的过程中,教师能够利用投影仪、电子白板等设备给学生讲解和豫剧相关的地方文化和民族文化等知识内容。对于那些与当前社会发展要求不符的音乐文化,教师要尽量将原始面貌进行保存和积累,以此为学生提供丰富的学习与研究资料。

六、豫剧走进职校的有效途径

(一) 听戏,让戏曲艺术悄悄来到身边

豫剧是我们国家的传统艺术文化,怎样使当代学生逐渐认可并喜爱上豫剧,要想在职校教育中实现这一教学目标,教师就必须根据学生兴趣爱好寻找切入口,结合他们喜欢听的戏曲故事和流行音乐等,将和豫剧相关的知识逐渐渗透进去,首先使他们学会“听戏”^[3]。第一,学校领导可以在学校广播中设置《中华戏曲》等一系列的栏目,给学生播放一些比较喜欢并且和豫剧有关的经典曲目,比如《花木兰》等,他们对这些曲目比较感兴趣,在兴趣的引导下就会主动学习唱法,在学习其旋律以及歌词的过程中对豫剧有初步的认识。另外,教师还可以选取一些他们比较熟悉的戏曲故事播放出来,进而提高学生对豫剧的感兴趣程度,了解豫剧的本质就是将故事呈现出来,之后在潜移默化的影响中逐渐接受豫剧,不再一提到豫剧就持拒绝的态度。同时,教师还可以在实际开展教学活动的过程中给学生播放一些比较著名的豫剧片段,因为利用多媒体教学会使学生的注意力高度集中,所以教师就可以利用这一方法给他们讲解豫剧有关的知识内容,倘若这知识学生已经在课下的时间有了基础的掌握,教师就可以引导他们听讲解和戏曲,将这两项内容互相关联,这样学生会更加容易接受。

(二) 看戏,让戏曲艺术慢慢打动心灵

在学生初步认识豫剧相关知识之后,教师就可以开展下一阶段的教学活动,也就是“看戏”。看戏的方式有很多,第一,教师可以先从学生掌握的舞蹈知识开始逐渐渗透,给他们播放一些有关豫剧舞蹈等曲目,比如《俏花旦》等;第二,结合学生比较喜欢并且容易接受的互利网开始,利用互联网联合豫剧的方式,精心选择一些学生已有初步认识

的著名片段,使他们对其进行充分欣赏,同时将名家的点评结合进去,使他们能够真正认识到豫剧表演中的道具、人物、服装等内容的特征,还能够给他们播放一些豫剧特技等,加强学生对了解豫剧文化的热情和积极性。最后,组织学生观看地方豫剧。教师要想使学生对豫剧有更加深刻的认识与了解,可以组织他们观看当地豫剧团体的演出,使学生能够与豫剧有近距离接触,使他们切实体会到豫剧文化,认识到豫剧文化的魅力,从而更加积极地保护与传承这一非遗文化,使他们感受到我国传统艺术文化的博大精深,通过豫剧表演逐渐打动学生的内心,使他们为我国民族的智慧感到骄傲,进而树立起良好的民族自信心。

(三) 学戏,让戏曲艺术塑造多样个性

要想使豫剧文化真正走进职校,渗透到学生的心中,使他们成为豫剧文化的保护者和传承者,学校就可以组织学生创建豫剧社团,利用自愿报名以及教师挑选的形式,选择出真正符合要求并且喜爱豫剧的学生进行学习^[4]。聘请当地豫剧团队中的专业人员到学校中担任指导教师,根据当前学生的知识水平和学习能力等方面出发设计教学内容,选择他们比较熟悉的著名豫剧片段,比如《穆桂英挂帅》等。先引导他们对戏文进行认真朗读,正确理解戏文中表达出的中心思想与其中的故事情节。豫剧表演的重点就是剧本,而豫剧的剧本通常都是比较通俗的语言文学,学生更加容易接受和理解,综合运用各种谐音、修辞和押韵等各种形式,内容丰富流畅,具有十分鲜明的特点,学生也更容易记住,在他们朗读过程中可以充分体会到其中的文化美。之后教师再教授他们绘制脸谱,充分认识到每张脸谱表达出的意思以及代表人物的个性。学生在绘制脸谱的过程中能够充分体会到我国劳动人民的智慧,吸取我国优秀文化的营养,体会美并追求美,这不但但是外在的美,也是心灵上的美,在这个过程中帮助学生形成多样化的鲜明性格。

(四) 创建豫剧教学体系

因为长时间以来豫剧都是属于口传心授的演奏形式,没有全面系统的文字记录,所以要想在教学活动中将豫剧文化更好地传承下去,就必须编写出有

关的教材。在实际开展这项工作的过程中,以职校中充足的教师队伍为依托,将豫剧表演艺术家作为参与编写的主体,并将中文、历史等有关资料进行整合,进行统一编写^[5]。要想有效加强教材的实用性,还可以根据艺术家的实际表演开展图文结合的讲解,另外重视豫剧的现代化。要想有效拉近豫剧文化和学生之间的距离,为他们以后的学习奠定基础,在编写教材的过程中还可以合理提高现代化豫剧的占比,利用学生比较喜欢的方式将其展现出来。顺利开展教学活动的基础和前提就是教材,还要创建与之相符的课程体系。结合现阶段职校实施的课程体系,利用调查的方式设置学生最感兴趣的音乐课、必修课等普及豫剧文化,在考试中设计各种各样与豫剧有关的知识内容,进而使学生在学豫剧的过程中慢慢步入艺术的殿堂,从而使豫剧教学的内容变得更加丰富。

结束语

总而言之,要想在职业学校中将豫剧文化全面渗透到其中,使学生真正体会到豫剧的艺术魅力,并充分激发他们对此的保护、传承与弘扬意识,就必须要有教师、学生家长和社会各界人士的支持,为全面普及豫剧文化贡献自己的一份力量,只有这样才可以真正将我们国家优秀的传统豫剧文化继续发扬光大。

参考文献:

- [1] 刘畅.高雅艺术进校园,豫剧唱在课堂上[J].2021(2018-6):31-32.
- [2] 孙静.戏曲进课堂的唱段选择与教学实践[J].北方音乐,2020(5):199-200.
- [3] 王莉莉.用传统音乐文化,打造学校特色艺术教育——豫剧引入学校音乐课堂的探索与思考[J].速读(上旬),2019,(1):268-268.
- [4] 张碧莹.民族歌剧在中小学音乐教学中的实践研究[D].中南民族大学,2019(7)136-138
- [5] 刘莉.高中音乐教学中渗透地方民歌实践性教育的研究[D].江西师范大学,2020(9)112-114

本文系:河南省职业教育教育研究与实践项目名称《豫剧进中职课堂的实践研究》编号【ZJB20032】研究成果