

名师指点、古今结合,杭州严丽杰名师导航站的艺术尝试—— 传统戏曲这样走进校园

本报记者 朱丽珍

中国戏剧梅花奖颁奖典礼刚刚落下帷幕,来自浙江小百花越剧院(浙江小百花越剧团)的新一代当家花旦章益清将一朵新“梅”收入囊中。至此,浙江共有42人共计47次获得中国戏剧梅花奖。

对于浙江而言,夺“梅”不只是摘得“梅花奖”,还有传统戏曲的传承与创新。这其中,是戏剧演员们的坚守与突破,是让更多年轻人喜欢上戏剧的尝试,是在孩子们的心中播撒传统文化的种子。

就在梅花奖颁奖典礼的第二天,杭州滨江区严丽杰名师导航站的成员们来到越剧诞生地——绍兴嵊州。越剧如何与音乐课堂更好地融合?本土戏曲如何走进课堂、走入校园?从一群老师的思考、几所学校的探索里,找寻可能和答案。

越剧传承班学生正在练习(左)
王桂萍老师给学生上课(右)

一个名师导航站的探索

传统戏曲如何进校园?严丽杰导航站将目标锁定在了越剧上。作为中国第二大剧种,并被收录在首批国家级非物质文化遗产名录之中,越剧是“流传最广的地方剧种”“中国的歌剧”。然而据严丽杰初步了解,除个别学校开设零星越剧社团外,越剧并没有系统地进入中小学音乐课堂。

通过前期课题论证、文献查阅,并邀请浙江小百花越剧团的专家们提供微课堂教学讲解,老师们梳理越剧历史发展文脉、流派唱腔,并对相关元素进行创新提取,设计以《采茶舞曲》和《天上掉下个林妹妹》为背景,适合在中小学音乐课堂推广的越剧课程。

一所艺术院校的坚守

在浙江,越剧进课堂的有效教学探索和实践还有哪些?在越剧课程传承与创新方面,能不能做得更好?

5月22日,严丽杰带领导航站的老师来到嵊州寻找答案,其中一站就在被誉为“越剧艺术家摇篮”的嵊州越剧艺术学校。

沿着盘山公路蜿蜒而上,通向学校的一条公路被称作“越承路”。一个“承”字,概括了学校的教学宗旨。

作为一所有着61年历史的公立中等艺术职业学校,嵊州越剧艺校集越剧教育、研究、交流和展示于一体,设有与浙江音乐学院合作的中本一体化和“国家非物质文化遗产(越剧)流派传承人班”等特色专业。

当天下午,一堂名为《天上掉下个林妹妹》的剧目课正在教室进行。上课的学生来自学校传承班,老师则是国家一级演员、越剧王派传承人王桂萍。

相比追求身段唱腔,王老师引导学生揣摩人物真实情感,通过梳理不同表演层次,再讲解唱腔和舞台表演技巧。

“越剧传承创新是永恒话题。”嵊州越剧艺术学校校长钱江南介绍,学校邀请传承人来上课,就是注重于越剧腔调的原汁原味。

嵊州越剧艺校在国内同类艺校中率先开展“剧目驱动教学”、“演学结合”等新时代戏曲人才培养新模式。

一堂越剧元素课的突破

对于中小學生来说,像专业越剧演员一样抠唱腔、身段,显然过于严苛。如何让他们更好地了解越剧?音乐老师就是分散在不同学校的一粒粒微光。

严丽杰说,导航站的老师们并不是专业的越剧演员,在学校时也没有接受过系统越剧课程培训,“通过邀请国家一级演员们做越剧指导等方式,让老师们补齐短板,掌握技巧。”

同样是《天上掉下个林妹妹》为主题的越剧课程,在滨江实验小学音乐老师陈梦筠的课堂上,有着与艺校完全不一样的呈现。正式上课前,她先通过让学生欣赏豫剧《谁说女子不如男》和越剧《天上掉下个林妹妹》,感受南北戏曲的唱腔特点,以此带出越剧发展历史、流派转变等基本背景常识。

戏剧是一门涵盖文学、美术、音乐、表演等多种元素的综

合艺术,结合学生的喜好特点,陈老师还加入了张杰演唱版《天上掉下个林妹妹》,来了一次摇滚音乐与传统越剧的碰撞。

通过严丽杰导航站的辐射,目前杭州不少学校的老师都有做类似尝试。杭州丹枫实验小学顾玉英老师的越剧元素课,以《采茶舞曲》为主题,结合《雨前曲》基调,通过采茶动作、韵律唱腔、越剧方言念白等形式,提取、传播越剧元素。

不仅在杭州,“越剧进校园”的探索和实践,嵊州城南小学已坚持了20多年,通过创排“越韵古诗”等方式,让越剧的种子在学生心中扎根。

严丽杰说,新课标落地需要时间和过程,“希望通过将越剧元素融入课程的形式,让非遗不遗,让文化同化,让实践常见,让学生感受传统戏曲之美,培养文化自信。”

王桂萍老师给学生做指导

大学小学携手创建中医药文化特色学校

本报讯“这里种植的就是石菖蒲,早在《神农本草经》里就有记载。菖蒲有香气,是防疫驱邪的灵草。端午节快到了,我们会把它挂在门上……”在杭州钱江湾小学校园里,一名小小讲解员如数家珍说着校园里中草药。

5月25日,在钱江湾小学,滨文小学教育集团举行了首届“药香润校园 文化传薪火”中医药文化节。国医大师葛琳仪等为“岐黄文化馆”开馆,“远志本草园”开园。现场还举行了校本课程教材《走近中医药》新书首发式、中医药文化进校园校外实践基地授牌仪式。

早在2021年7月,滨文小学教育集团就与浙江中医药大学签订合作协议,希望通过借助高校的资源优势,助力学校争创中医药文化特色学校。

在钱江湾小学,一个具有浓郁中医药文化特色的校园呈现在眼前:远志本草园集植物科学研究、药

常识普及、劳动实践体验、观赏游憩展示等功能于一体,种植了130多种药用植物,可供学生辨识和种植体验;岐黄文化馆是展示中医药文化知识的小型博物馆,馆内以丰富的图文资料,多角度、立体化、互动式展示中医药发展历程、中药资源、中医养生知识和中医药文化精髓;一条钱江中医廊展现的是全国和浙江省中医药发展进程和取得的成就。

此外,如何将理论学习与实践相结合,是两个学校思考的重要内容。在浙江中医药大学专家指导下,双方编制了一套适合小学生的中医药文化校本课程教材《走近中医药》。教材共12册,覆盖小学全学段,内容包括了解中医、认识方药和养生保健、名医名家、中医药文化等,辅以看、想、识、做等适合学生特点的实践内容。同时还搭建一系列课外实践平台,建立中医药经典诵读、文创设计、标本制作、传统保健体育等学生社团,设立一批中医药文化进校园

国医大师、浙江中医药大学教授葛琳仪等实地参观钱江湾小学岐黄文化馆,欣赏学生制作的香囊。

的校外实践基地,将中医药知识普及与基础教育拓展性课程有机衔接。

本报记者 陈素萍 通讯员 金鑫俊 史晓琼