

自古以来,武汉就因占据着重要的地理位置而被称为九省通衢,时至今日,武汉作为湖北省会、长江中下游特大城市,凭借其天然的区位优势、雄厚的经济基础、科学的发展观念,从文化发力,正朝着建设国家中心城市的目标迈进。

城市的灵魂和特色在于文化,振兴戏曲文化,提升公共文化服务水平,普及全民阅读,也正是武汉在文化建设相关战略中尤为重视的方面。在推进城市发展的战略规划中,武汉以文化强市的理念,以“敢为人先、追求卓越”的城市精神,以“文化五城”为建设蓝图,打造了武汉特色文化面貌,也成为长江中下游城市群中值得学习和借鉴的文化范本。

戏曲之花开遍武汉校园

——武汉戏曲进校园活动综述

魏林 胡怀存

2016年武汉市“戏曲进校园·千校千场”启动仪式演出现场

非遗传承人程良美在汉剧夏令营讲课

非遗传承人袁忠玉进校园讲课

戏曲是中华民族的艺术瑰宝,携带了丰富的文化基因。继承和弘扬优秀传统文化、振兴戏曲艺术已成为时代强音。然而,与过去相比,人们对戏曲的追捧已弱化很多,究其原因有多方面的,其中戏曲观众流失是一个重要原因。因此,培养更多戏曲观众、戏曲“粉丝”,已成为振兴戏曲的必然选择。当前,湖北武汉正在振兴“戏曲码头”,开展“戏曲进校园”活动。与以往不同的是,这次“戏曲进校园”活动组织规格更高、覆盖面更广、内容更丰富、形式更新颖、举措更系统,目的就是把更多优秀戏曲送进校园,在校内生根发芽,培养更多年轻观众、戏曲的“粉丝”。

为了让戏曲之花开遍校园、馨香怡人,培养戏曲观众,武汉在戏曲进校园活动中可谓铆足了劲、下了功夫,建立了一套相对完备的工作机制和运行体系。紧紧围绕送戏、看戏、学戏、演戏、迷戏五个方面展开。这五个方面互为关联、有序衔接、相辅相成,共同构成了卓有成效的戏曲“粉丝”培养计划。

送政策 树自信

2015年7月,国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,提出要大力推动戏曲进校园。为切实做好戏曲传承发展,让戏曲进校园能培养真正的戏曲“粉丝”,湖北省和武汉市相继出台了推进戏曲进校园的政策性文件,并成立了“戏曲进校园”工作领导小组、“戏曲进校园·千校千场”演出活动方案,明确了戏曲进校园的总体目标、主要内容、实施阶段、责任分工等。由武汉市委宣传部牵头,联合教育、文化、文联、财政、共青团等多个部门共同制定了《2016年武汉市“戏曲进校园”活动方案》,《2016年武汉市“戏曲进校园·千校千场”活动实施方案》。从政策设计上,把戏曲进校园活动从以往单一部门推动转变为多部门联合推动,把原则性要求转变为规定性要求,把“随机”进校园转变为“常态”进校园,把重点支持转变为全面覆盖。为保障“戏曲进校园”常态化、可持续发展,武汉市“送政策”毫不手软,政策送得及时、送得精准、送得有力。这一方面展现了武汉在推进“戏曲进校园”工作中的决心和气魄,更重要的其实还是对戏曲这种优秀传统文化形态充分的自信,正是这样一种文化自觉和自信,让武汉在“戏曲进校园”工作中放开手脚,敢做敢为。文化自信带来政策自信,更带来了工作自信。

看经典 熏熏陶

戏曲要走进校园并发挥对青年学生的影响力和感染力,让广大学生在日常学习和生活中有戏可看是最起码的要求。学生通过看戏,可以提升戏曲素养,接受传统文化熏陶,感受戏曲“润物细无声”的力量。

为满足学生看戏的基本需求,2016年,武汉市委宣传部和市文化局、市教育局联合开展了“戏曲进校园·千校千场”活动,组织武汉汉剧院、武汉汉剧院、武汉楚剧院、黄陂区楚剧团、新洲区楚剧团、蔡甸区楚剧团6家专业戏曲院团,走进全市中小学开展戏曲演出活动,演出的剧目包含《红灯记》选段、《宇宙锋》选段、《江姐》、《安安送米》等20多个剧目。这批精选剧目以弘扬社会主义核心价值观的传统经典折子戏和弘扬时代精神的现代小戏为主,全年剧目演出不少于450场,每场演出不少于60分钟,计划年内覆盖全市中小学校,实现全市学生免费欣赏到一场优秀戏曲演出的目标。

6月15日,武汉汉剧院走进武汉航海职业技术学院,为在校大学生献上了一场精彩的演出。该院优秀青年演员陈芳芳、刘璐为大学生带来《卖水》、《天女散花》选段,惹得台下学生连连拍手叫好,演出结束后,大家纷纷上台与演员合影留念。同日,武汉楚剧院由院长带队,来到东西湖区实验小学,将楚剧

经典折子戏《站花墙》送进课堂,近百名师生观看了演出。孩子们兴致盎然,认真观看演出,感受地方戏曲的魅力。演员们漂亮的唱腔和华美的服装让他们耳目一新,特别是其中的魔术《摘花》表演,让学生们拍手叫好。他们说:“原来楚剧这么好看,放暑假再让爸爸、妈妈带我去看。”

戏曲走进校园是一方面,另一方面,还利用暑假时间,组织全市中小學生走进武汉剧院、人民剧院、天一戏院、美成戏院、楚乐戏苑等专业剧场,现场观摩获得全国大奖的精品戏曲剧目《三寸金莲》、《失子记》、《万里茶道》等。只有通过大量观摩戏曲演出,学生才会获得对戏曲故事、人物、角色行当等的感性认识,从而进一步激发他们学习戏曲的欲望。

学常识 重体验

培养戏曲新“粉丝”,如果说常有戏看是第一步,学戏就是第二步。看过戏之后才能激发学生的兴趣,有了兴趣,学习戏曲常识、练习戏曲技巧才有足够的动力。武汉市“戏曲进校园”活动正是充分考虑兴趣培养规律、教学育人规律,才把学生学戏作为培养戏迷的一个重要手段加以推动。

学生学戏必须和学校的教学工作有机结合起来,才能做到学有所得、学有所用、学有所长。对于中小学生和小学来说,学戏主要有两个瓶颈,一是缺乏教授戏曲的师资力量;二是缺少学习戏曲的教学素材,老师没有合适的教学工具。为解决这两个问题,武汉市有关部门大胆尝试,组织戏曲专家和教学专家共同编写了《戏曲进校园知识读本》,并免费发放给学生和老师。这也是全国第一本走进校园的戏曲艺术知识读本,读本充分考虑了学生学习、老师教学的特点。在相应的板块设置了二维码,将书本学习延伸至网络学习,有效扩大了知识信息量。该读本于2016年秋季开学发放到各校。

除了紧密结合教学工作,“戏曲进校园”活动还结合剧目演出,开展戏曲系列讲座450场次及系列辅导100场,演出现场还有专家、演员与学生互动,配以现场讲解、表演以及PPT展示,主讲人员由国家、省、市级非遗传承人或有副高级职称以上的优秀中青年演员组成。同时,还组织具有丰富教学经验的戏曲老师和演员对中小学教师进行辅导培训,方便他们更好地投入到戏曲教学中。

6月15日,武汉汉剧院来到吴家山第三小学,给这里的学生们带来了一堂别开生面的戏曲课。主持人邀请和鼓励有兴趣的学生上台学习汉剧表演动作,由台上的主演以身示范,详细展示戏曲动作,学生们则积极踊跃上台学习,同台互动进一步增加了学生们对中国传统戏曲的认识和了解。非物质文化遗产传承人、汉剧艺术家杨谟超上台详细讲解汉剧行当和《挡马》中焦光甫的行当特色。杨老先生详细地给学生讲解:“汉剧角色分为十大行,汉剧是戏曲剧种里行当最全的。我从事的行当是五丑,这个行当表演剧目很宽,可扮演各种不同类型角色,如老年的贫婆、幼稚的娃娃、狡诈的小吏、耿直的老翁等。”老先生亲切自然、有条不紊地讲解,学生们听得津津有味——这就是一堂精彩的戏曲课!

演剧目 讲参与

在以往的戏曲进校园活动中,往往重灌输、轻实践,重知识、轻体验,导致戏曲之花不能在校园自由自在地开放。此次武汉戏曲进校园,尽最大可能克服了以往的不足,把戏曲体验、实践提到重要地位,通过制度设计保证戏曲体验、参与活动有序开展。

戏曲基地建设,是戏曲体验活动得以实现的一个重要条件。武汉还计划在市属高校、中小学分级分类建立一批戏曲教育基地,发展一批戏曲组织,原则上“一校一团”,鼓励中小学结合自身特色建立戏

曲兴趣小组,为学生学习、练习和排演戏曲剧目、开展戏曲体验活动创造条件。

在学生充分观看戏曲演出、学习戏曲知识的基础上,以校园的兴趣组织、校园戏曲社团为平台,鼓励学生利用寒暑假或其他时间,自主排练一批传统小戏或折子戏,由武汉市文化局组织一批戏曲工作者深入学校开展结对辅导,选派戏曲骨干担任指导老师,鼓励优秀社团参加戏曲赛事,打造校园戏曲明星。

依托市属、区属戏曲院团专业平台,利用一些节假日时间,组织开展戏曲夏令营、冬令营活动,引导学生参与观摩戏曲排演、角色行当体验等活动,把戏曲体验由课内拓展到课外,由校园拓展到剧院,让学生充分了解戏曲的方方面面,融入到戏曲的文化氛围中,丰富对戏曲的感受和体验。

7月24日,武汉汉剧院开展的“汉剧夏令营”在武汉剧院拉开帷幕,活动一直持续到8月2日。120位小营员第一次站在了武汉剧院的舞台上,聆听著名汉剧表演艺术家袁忠玉、程良美讲述汉剧的历史、行当、声腔和四功五法等知识。在后台探秘环节,他们认识了汉剧文武场的乐器,学习辨别汉剧的服装、道具,还走进化妆间,在老师的帮助下体验一把戏曲装扮的感觉;穿上厚厚的高底靴,画上油彩,体验着勒头带来的眩晕感,小营员们亲身体验着戏曲演员的苦与乐,留下一串串笑声和感叹。互动现场不仅吸引了本地媒体的镜头,也引来央视有关栏目的全程关注。

7月26日,武汉楚剧院“戏曲亲子夏令营”在楚乐戏苑正式启动,共有120个爱好戏曲的家庭参与。武汉楚剧院的演员们带来了4出精心挑选的折子戏,并邀请家长和孩子们上台互动。看完《失子惊疯》,4位家长跟着演员学习水袖功夫,一位爸爸也穿上戏服抖起水袖,做出妩媚的姿态,引来一阵笑声。《站花墙》中,演员徒手变出一朵朵鲜花,让小观众们都看愣了,不等主持人点名,台下已经排起了长队,“我也要学这个”,孩子们的举动引得家长们哈哈大笑。

爱戏曲 靠普及

戏曲艺术的根在民间,具有深厚的群众基础,但由于戏曲艺术的生存空间被当下多元文化产品不断挤压,观众对传统戏曲艺术的兴趣逐渐减退,加上展示戏曲独特魅力的舞台资源十分有限,现实中戏曲逐渐成为一种“小众”的艺术,这与戏曲艺术的本质是背道而驰的。

武汉开展“戏曲进校园”活动,其中一个重要出发点就是培养新的观众群体,把戏曲艺术推广普及到青少年学生中,因为他们对戏曲的接受与否、喜欢与否、欣赏与否,直接关系到戏曲今后的生存与发展。再好的艺术品,如果失去了观众,没有人能欣赏,那这门艺术离消亡也就不远了。戏曲进校园,为的是努力培养好学生观众、学生戏迷,让他们以后能成为戏曲的社会观众、社会戏迷,恢复戏曲艺术的“大众”本性。

戏曲进校园的实践也生动证明,戏曲只要普及和推广有力,对广大青少年学生仍然具有强大的吸引力。6月1日,武汉戏曲进校园活动在长春街小学举行,全校百名师生一同观看了演出。当武汉市艺术学校京剧班、汉剧班、楚剧班的优秀小演员演出时,由于他们与长春街小学学生同龄,引起了学生们的极大兴趣。吴家山第三小学的老师在观看汉剧《挡马》演出后,感慨道:“现场看戏曲演出和看电视效果差别很大,希望有更多的戏曲艺术走到孩子们面前。”

戏曲进校园,贵在坚持,有效的坚持需要有长效机制的引导和规范。武汉的戏曲进校园正以送、看、学、演、迷五个层面有条不紊地推进,既着眼于当前,又充分考虑长远,努力把“戏曲进校园”从“随机”转化为“常态”,把行动转化为效果,把莘莘学子潜移默化地培养成戏曲新“粉丝”。

非遗传承人王荔进校园讲课

汉剧夏令营

湖北省非遗传承人贾正南进校园讲课

湖北省非遗传承人胡和颜进校园讲课