

弘扬中华民族传统艺术让“琼剧”走进音乐课堂

◎陈立

摘要：琼剧是起源于海南的地方戏曲，同时也是中华民族传统艺术的重要组成部分。琼剧已经发展了300多年，历经了兴盛的发展时期，至今仍然受到当地的重视和保护。但在漫长的发展过程中也不得不面临着观众流失、优秀人才的缺失等多项问题。如何实现在学校教育当中，对琼剧的传承和保护，真正让琼剧走入音乐课堂，成为了当前传承琼剧艺术重点研究的课题。

关键词：中华传统艺术 琼剧 音乐课堂

琼剧所使用的是海南方言，琼剧音乐唱腔，集中了板腔体和部分曲牌综合的运用，也吸收了一些民间的民谣、杂调等等，整体唱腔用海南话演唱，有着质朴且兼具婉转清新的戏曲风格，同时也有着较为鲜明的个性和浓郁的地方特色。琼剧的唱腔主要包括中板类、专腔杂调和苦叹类以及曲牌等四大类。如今的琼剧这一称谓最早见于1936年，在2008年，琼剧入选了第二批国家级非物质文化遗产保护名录。但如今，琼剧艺术也面临着人才缺失和观众流失等问题，学校教育作为文化传承的重要载体，通过音乐教学，对琼剧艺术的引入能够对其进行良好的传承和保护。

一、琼剧的起源与发展

琼剧也被称为琼州戏、海南戏，其实属于南戏的分支，是与潮剧、汉剧和粤剧并称为岭南四大剧种的传统曲艺艺术。琼剧的历史较为悠久，是属于海南的地方戏，其兴起于海南、流行于海南、广东、广州、广西等国内地区，同时在泰国、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等琼籍华裔居住地区也较为流行。

从历史发展角度来说，琼剧的产生最早可以追溯到清康熙、乾隆年间，距今约有300年的历史。民国时期的陈宁舒总撰的《海南岛志》当中明确记载：“清康、乾年间，土剧班盛行，浸淫全岛，妇孺老幼少儿几无不识唱土剧。”琼剧发展到清末民初，虽然在不断的社会动荡下受到一些打击，但在新社会思潮和文化思潮的影响下，不断进行自我变革和调整，并逐渐进入了新的发展时期。

新中国成立之前，虽然社会较为动乱，但琼剧艺术在不断进步的琼剧艺人努力下，持续进行顽强的探索，在艰难困苦的

环境当中继续成长。

解放后，琼剧界将旧戏进行了改造，将传统剧目和现代剧目以及移植剧目作出了调整。虽然琼剧在“文化大革命”时期受到了毁灭性的打击，但改革开放后琼剧终于迎来了发展的新篇章，产生了很多新的琼剧剧目，整体上琼剧发展的艺术观念也得到了更新。

二、让琼剧走进音乐课堂

任何曲艺的发展都需要借助大量的受众，只有存在观众，才有延续下去的动力。但现代海南地区对海南话的熟悉程度已经不比从前，这也造成了琼剧的观众群体日益减少。如今，大部分琼剧已经无法在城市剧场中存在，受众面越来越窄，而借助学校音乐课堂则能够让更多的青少年接触琼剧，学习琼剧，为琼剧的传承和保护寻找到新的“血液”。

结合初中音乐教材内容进行琼剧渗透。对于海南地区的中小学来讲，在使用统一音乐教材的同时，将琼剧列入课程教学内容是每个中小学所义不容辞的责任和义务，所以，要想真正让琼剧走入音乐课堂，就必须能够结合当前音乐课程教材内容、明确教学目标，普及琼剧。尤其在教学过程中，要注意目标、内容、方法等多方面来提高学生对琼剧的兴趣。一方面，对于相关的音乐教师，要进行琼剧基础知识以及教材教法的培训，音乐教师要能够掌握琼剧的理论。另一方面，在音乐课堂教学当中，对于琼剧的引入也可以聘请琼剧表演艺术家走入课堂进行指导。

例如在人音版初中八年级下册教材《京腔昆韵》一课的设计过程中，京腔昆韵同属于戏曲曲艺范畴，其教学设计本身与琼剧有着一定的契合之处，而教师可以

专门设计以“琼剧特色”为主题的课程活动，并结合琼剧技巧和特色进行一些剧本的改编创造，将其作为课程的展示部分，让学生能够跟着专业的琼剧艺术家模仿学习用琼剧的方式将剧本演绎出来，同时也可以让专业的琼剧表演艺术家教学生辨认和使用琼剧当中的一些道具，配合一些简单的动作让学生能够现场进行一些自编剧本的演绎，以此来激发学生对琼剧学习的兴趣，增强其对琼剧的了解。

三、结合初中学生生活传遍新的琼剧曲目

要想真正弘扬中华传统艺术，将琼剧引入音乐课堂，最好的方式莫过于为学生量身定制符合其实际发展和贴近其生活的琼剧剧目，内容可以是学生所感兴趣的时事或者所熟悉的一些民间故事，或是学生们之间所发生的一些故事，只有贴近学生的生活，让其在熟悉的背景和场景下，才能够真正引起学生们学习的兴趣。

四、结语

琼剧进入音乐课堂，不但有助于琼剧的传承与保护，同时也能够让学生了解中华传统文化艺术，让其了解中华传统艺术文化精髓的重要性。因此，教师要重视琼剧与现代音乐教学教材内容的融合，积极邀请琼剧表演艺术家走进课堂，自身也要不断学习关于琼剧的相关理论知识，而且也要结合学生的实际生活进行琼剧课堂剧本的创编，激发学生学习的兴趣，以此来实现琼剧的传承。

作者单位：

海南省万宁市北京师范大学万宁附属中学