

On the Teaching Practice of the Red Opera Under the Education of Red Culture in Colleges and Universities —— Taking the Opera Fragment "Folk Song" as an Example

Jinghan Li^{1, a}

¹School of Music and Dance, Zhuhai College, Jilin University, Guangdong, China

^a273147411@qq.com

Abstract

The integration of Red Culture Education into colleges and universities can strengthen the construction of humanities education for college students. Red Culture is the treasure of Chinese traditional culture, allowing red culture to enter the classroom and strengthening the theory and practice of red culture education, it is conducive to the cultivation of socialist core values and the cultivation of socialist successors who support the Communist Party. The inheritance and performance of the Chinese Red National Opera embody the revolutionary spirit in the red culture, and is rich in the characteristics of the national era, the political nature and the artistic nature with the red classics, this paper, through the teaching practice of the opera fragment "folk songs", promotes the patriotism, ideological and moral education of college students, and further promotes the red cultural spirit.

Key words: Red Opera, Red Culture, educational significance, practical exploration

高校红色文化教育下的红色歌剧教学实践探究 ——以歌剧片段《乡谣》为例

栗镜涵^{1, a}

¹吉林大学珠海学院音乐舞蹈学院, 珠海, 广东, 中国

^a273147411@qq.com

摘要

高校融入红色文化教育, 可以加强大学生的人文教育建设, 红色文化是中国民族传统文化的瑰宝, 让红色文化进课堂, 强化红色文化教育的理论与实践, 有利于培育社会主义核心价值观, 培养拥护共产党的社会主义接班人。中国红色民族歌剧的传承与演唱体现了红色文化中的革命精神, 富有强烈的民族时代特征、政治性特征以及带有红色经典的艺术性特征, 本文通过对歌剧片段《乡谣》的教学实践, 提升大学生的爱国主义精神、思想道德教育, 进一步弘扬红色文化精神。

关键词: 红色歌剧, 红色文化, 教育意义, 实践探究

1. 中国民族歌剧的民族时代特征

“中国民族歌剧从无到有, 从最初的雏形发展到完全成型经历了跌宕起伏的过程, 属于我国的文化瑰宝, 其所具有的艺术价值是其他艺术形式无法比拟的” [1], 它是集多种表演形式于一身, 通过真实感人的故事、经典人物的塑造, 要求歌剧演员具有较高的歌唱能力、语言能力与表演能力。

红色民族歌剧由中国第一部民族歌剧《白毛女》正式拉开帷幕, 通过“喜儿”不幸的命运揭示封建社

会的阴暗, 为今后的民族歌剧打下了坚实的基础, 带有里程碑的标志与影响。之后又涌现出了多部红色歌剧, 如《党的女儿》、《洪湖赤卫队》、《江姐》、《沂蒙山》、《红色娘子军》、《野火春风斗古城》等, 展现了在封建阴暗的旧社会, 中国人民如何为了生存与理想苦苦寻求解放道路的心酸与奋斗历程, 把爱国主义、集体主义与英雄主义精神体现的淋漓尽致。传承民族歌剧的同时, 也向整个中国传播并弘扬了红色精神, 红色文化育人具有鲜明的方向性、实践性, 又能起到思想引导, 价值引领的作用。

2. 红色民族歌剧的教学构想与分析

在我的课堂中, 尝试把红色歌剧片段融入课堂, 让学生们的歌唱能力、台词能力、与表演能力得到锻炼的同时, 加强对红色文化的认识与体会, 让同学们不忘历史, 牢记使命, 坚持习近平中国特色社会主义建设。在课堂中尝试排演歌剧片段《野火春风斗古城》中《乡谣》选段。“这部歌剧无论从叙事方式还是人物形象的塑造, 无论是作曲编曲还是演唱风格都体现了当今“多元化”特点, 这也正是中国民族歌剧未来发展方向”[2]。

在排演前, 首先我会让同学们查阅相关的歌剧资料, 了解歌剧的中心思想与人物角色的性格与情感体会, 分析与理解作品, 还要对整部歌剧有全面的分析与把握; 其次, 不但要把歌曲唱熟, 还要对旋律的节奏、音准的把握、音色的处理、渐强渐弱的情绪、重音、气息、语气的把握做到深入体会与研究; 第三, 我会根据同学的声音与形象特点、优势安排相应的人物角色, 在排练过程中也可根据现场具体情况进行适当调整; 第四, 在台词对白部分, 要求同学们在学与排练之前, 把台词部分朗读熟练, 并能把台词部分需要表达出的语言重音、停顿、语气、节奏、音色、情感等要素把握准确, 并能进行背诵式对词, 同时体会人物内心情绪, 感受潜台词的深入理解。要把精益求精的工匠精神融入在作品的研究与排练之中, 注重细节、有责任心, 遇到困难不放弃, 勇往直前。另外, 需要我们在歌剧的实践中, 牢记历史, 互帮互助, 发挥自己的优势, 传承与发展红色文化精神, 展现新时期社会主义接班人的风采。

3. 歌剧片段《乡谣》的教学实践

排练《乡谣》时, 主角有三个, 后面可以安排一些齐唱的同学, 这是为了起到情感的升华与烘托作用。主角分别为: 金环、杨政委、关司令, 由两位男生分别扮演杨政委与关司令, 一位女生扮演金环。首先需要同学们仔细分析与体会歌剧的中心思想, 与《乡谣》片段传达的内容与情感, 讲述的是以杨政委、金环为代表的中国共产党人在危机的情况下, 用“乡情”来打动古城伪军首领关敬陶, 唤起他的爱国、爱家之情, 联合起来共同抗日的故事。“剧中从杨晓东、金环等英雄人物舍生忘死、深入虎穴开始, 到险象环生, 一波三折最终争取关敬陶起义结束”[3]。根据声音与形象特点分配好角色之后, 要求同学们穿上人物角色的服装, 带入真实感。

在处理台词时, 需要三个人用心聆听与感受对手的刺激与情绪, 体会人物的思想感情变化。在说台词时, 一定要打开口腔, 抬口盖、笑肌、牙关, 口腔要给字空间, 同时需要同学们注意声音的位置、声调、语气、停顿、重音、与吐字归音相关问题。在训练时, 声母的字头要要紧, 否则就会出现含糊不清的现象, 韵母要拉开, 把韵腹像拼读的方式一样, 注意韵尾要归韵; 声音的位置要挂上头腔与胸腔, 但一定是用真声的范围内去说, 这样声音不会虚, 具有穿透力; 台词的声调要注意阴平、阳平、上声、去声的正确运用, 阴平的调值要高一些, 阳平要把尾音扬上去, 上声也要发全, 去声像抛物线一样降下来, 声音要圆润, 不要过于直和硬; 语言要有节奏感, 虽然有些地方是断开, 但要体会声断情连的状态。每句话中, 一定会有

重音、语气、停顿的地方, 仔细琢磨它为什么要在这个地方停顿、为什么要在这个地方加重音等等。比如: “关司令, 家乡父老就等着你起义的消息了”, 这里的关司令的“关司令”字, 要加强字头与重音, 表示对谁说话, 以及深切的语气。“家乡父老”四个字加重音, 用“情”使关司令对国家、对家乡的浓厚乡情瞬间点燃。“消息”两个字也要加上重音, 表示迫切的希望关司令能够策反起义, 共同抗日; 在“家乡父老”后面给予停顿, 明确这四个字的重要性。在台词对白中, 最重要的就是要感受对手的刺激, 认真聆听对手们的语言传达的信息与情感, 好的演员在台词独白上, 可以给对手强大的刺激感, 推动情感与表演上得到升华。

在处理歌唱部分时, 这首歌借鉴了河北的民间小调, “曲调有非常清新可辨的北方曲艺音调, 拖腔也很有味, 但又绝不是曲艺”[4]。要注意节奏、音准、气息、位置、共鸣、语气、重音、停顿等处理。前几句是歌剧的铺垫, 前四句“乡间炊烟暖, 乡下古井深, 乡音说咱们是老乡, 血脉一条根”是男生扮演的杨晓东的唱段, 后四句“乡学百家姓, 乡书三字经, 乡音叫咱们是老乡, 做人图良心”是女生扮演的金环唱段, 都是在勾起关敬陶对家乡的回忆与情感的部分, 在唱的过程中语气要自然与亲切, 有种感化的铺垫作用; 高潮部分是需要金环和杨晓东一起演唱, 声音、情绪要渐强, 声音要挂住头腔后扬起来, 把声音推出去, 但要注意此部分的流动性与感染力。第二个排比句时更加推进, 一次次得用乡情来感化关敬陶, 情绪推动着声音向外送; 在唱每句歌词时, 要向说话一样, 不要为了唱而唱, 会显得很生硬。特别是在关司令接下来的唱段时, 字头要突出, 情绪要延续, 边唱内心边有起伏和波动, 仿佛在回忆的诉说一样, 把歌词唱的自然、真实; 在演唱过程中, 要求学生情绪一直保持连贯, 不要唱断, 气息始终要求落在丹田上, 用情绪使声音与字连贯起来, 最后反复高潮的段落可以安排一些学生进行齐唱, 烘托出对国家、对家乡的眷恋与深情, 情绪达到最高潮; “天黑天亮都为你开着门”这句话在“为你”、“开着门”这两个地方加重音, 更加突出期待关司令能够加入共产党, 一起抗日的迫切心情; 最后一句“烙着中国印”几个字更要语气加强, 每个字都加重音处理, 突出革命战士保家卫国、永远提醒自己是一个中国人, 团结一致、为共产主义事业奋斗终身的使命。

在表演处理时, 杨政委安排在舞台的中间, 扮演关司令的男生由两位共产党压着带上来, 两位共产党扮演的男生退下, 台上站着关敬陶和杨晓东两个人, 一开始的对话是由二人开始的。“再过三天, 就是我的生日了, 估计是等不到那天了”这几句眼神慢慢向观众席方向看去, “杨先生, 我有一个请求——”视线看向杨政委, 表达心中牵挂着他的妻子。接着杨政委和关司令的对话要彼此看着对方, 表情与动作要自然, 在舞台表演中, 切忌不要做作; “杨先生, 请恕我直言——”开始, 目光慢慢看向观众, 往舞台前方走两步, 对着观众表达他对手下安危以及妻子、家庭的担忧, 体现关敬陶这个人是有着很强的集体主义感和责任感的, 在他说的这一段话当中, 两人的位置交错一下, 体现出舞台行动的层次感; 接下来杨政委的话有一种震慑力的色彩, 面对前方, 特别是说道“四

万万五千个同胞”和“终究有一天，将日本人赶出去”更加体现了革命战士不屈不挠的精神和英雄气概；此时女生饰演的金环慢慢从斜后方边说台词边走上来，眼神面对着关敬陶，站在杨政委旁边，共产党员的决心表现的淋漓尽致，但要注意在舞台中，人物角色一定要有自己鲜明的位置，不要挡住对方，这是表演当中非常重要的问题；待音乐声想起，杨政委缓缓朝向关司令方向走，定在舞台斜前方，前两句先看向观众唱，“乡音说咱们是老乡”时，走到关敬陶身边，眼神看向关敬陶，让关司令感受有重回家乡的情愫，唱完之后慢慢从关司令后面绕过去，站在关司令右侧；接下来金环慢慢边唱边走到关敬陶身边，再次重复唱段“乡音说咱们是老乡”，又慢慢勾起关司令对家乡的回忆与深情；高潮部分是杨晓东和金环合唱，关司令从金环后边绕过，慢慢走向斜前方，三人站位距离大一些，金环和杨晓东眼神尽量朝一个方向，关敬陶看向舞台另外一边，三个人目光都尽量向上一些；“回乡的天有早晚——”关司令慢慢从后边走向杨政委和金环中间，“天黑天亮都为你开着门”杨政委和金环把手伸出来做出“请”的手势，体现期待关司令加入共产党，一起并肩作战的心情；“乡谣声声情——”开始，由扮演杨政委的男生演唱，边往前走边演唱，眼神一直看向观众，目光中带着对家乡的眷恋，对祖国的深情；接下来副歌的高潮三个人一起演唱，产生了一种血浓于水的共鸣，三个人目光一起看向舞台前方，“乡谣声声亲，乡谣字字沉——”分别由金环和杨政委演唱，两个人边唱边走到一起，站在舞台的一边，后面齐唱的同学也走向这边，站在金环和杨政委身后，一起齐唱；最后“烙着中国印”这句话时，关司令转身看向金环和杨政委及身后的共产党员们，挥手道别，目光对望，舞台行动定格在众人挥手道别中结束。整个表演中透露着对祖国深沉的热爱，对家乡父老的牵挂与深情，血浓于水、一奶同胞割舍不掉的乡情。

4. 教学汇报与总结

通过歌剧的教学与实践汇报，同学们纷纷表示受到前所未有的感慨与激动，革命情怀在心中燃烧，学生们在人物角色中感受到革命信仰的力量、真理的力量、革命战士英勇无畏的精神和无限忠诚，无可厚非的起到了强有力的推动与鼓舞作用，并且切实把思想与行动统一到习近平倡导的新时代中国特色社会主义思想上来，无形中也体现了课程思政的元素与意义。做一名信念坚定、专业过硬、乐于奉献的红色传承人。

5. 结束语

“红色文化，反映着党领导人民进行民主革命和社会主义革命的历史，承载着党的光辉历史和丰功伟绩”[5]。并且要缅怀先烈们，为共产主义事业奋斗终身，是共产主义接班人终身的使命！

红色情怀是与生俱来的，流淌在我们每个人的血液中，在中国共产党的领导下，希望通过红色歌剧的实践，回顾党曾经走过的光辉岁月，提醒我们要不忘初心、牢记使命，永远跟党走，贯彻党的十九大精神，用艺术的魅力来传播与弘扬伟大的红色文化精神，红色文化精神也将永远留在我们每一个中国人的心中！

References

- [1] Liu Bin, the artistic characteristics and value of Chinese national opera. *Silk Road Vision*, 2018: 19.
- [2] Bai Juye, analysis of modern national opera "wild fire and the ancient city", music composition, 2015:4.
- [3] Zhou Yajuan, research on the musical characteristics of the opera "wild fire fighting the ancient city", Xi'an Conservatory of Music, June 2008.
- [4] Meng Bing, Wang Xiaoling, Zhang Zhuoya, Wang Zujie. *Modern National Opera & Lt; Wild Fire Fighting in Spring Wind & Ancient City & GT;* (Opera Scripts and Arias), Shanghai Music Publishing House, 2009, p. 5.
- [5] Li Xing, a comparison of Bayi Spirit with JinggangMountains Spirit, Soviet Spirit, Long March spirit and Yan 'an spirit, *journal of Jiangxi Normal University of Science and Technology*, 2011.