校园曲艺类活动

指导手册

让学校成为五彩花园 让学生成为阳光少年 学生综合素质训练营 张 敏◎编著

五彩校园

校圆曲艺类活动指导手册

张 敏 ◎编著

● 吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

校园曲艺类活动指导手册 / 张敏编著. -- 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2013.11 ISBN 978-7-5534-3297-7

 ①校⋯ II. ①张⋯ III. ①曲艺-中国-青年读物 ②曲艺-中国-少年读物 IV. ①J826-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第226731号

校园曲艺类活动指导手册 张 敏 编著

出 版: 吉林出版集团有限责任公司 全国百佳图书出版单位 th. 吉林省长寿市人民大街4646号

地 址: 吉林省长春市人民大街4646号

电 话: 0431—86037606 传 真: 0431—85678550

出版人: 齐郁 总策划:徐连 选题策划: 朱万军

责任编辑: 孙 婷 田 璐

封面设计: 大华文苑 法律顾问: 赵亚臣

发 行: 吉林出版集团青少年书刊发行有限公司

申. 话: 0431—86037637

制 版: 大华文苑(北京)图书有限公司

印 刷:北京中创彩色印刷有限公司

开 本: 710×1000 1/16

EП 张: 12

字 数: 158千字

版 次: 2014年2月1次 ED 次: 2014年2月1次

定 价: 23.80元

ISBN 978-7-5534-3297-7

TE PREFACE

在党和政府的要求下,长期以来,学校文化艺术活动作为学校教育教学工作的一个重要组成部分,不仅是广大青少年建立兴趣爱好和成材的重要途径,而且是学校德育工作发挥巨大作用的主要因素。营造丰富多彩的校园文化,为广大青少年开拓广阔的成材之路,这是加强素质教育的要求,也是培养青少年未来实现中国梦想的要求。

学校开展形式多样的文化艺术活动,能够使广大青少年达到开阔视野、陶冶情操、增长才智、提高素质、沟通人际、适应社会以及改善知识结构和掌握实用技能等方面的效果。在这些文化艺术活动中,广大青少年通过接受不同形式、不同内容的有益教育,能够起到潜移默化的作用,这对造就和培养有理想、有道德、有纪律、有文化、适应中国复兴和实现中国梦的新一代人才有着十分重要的作用。

因此,越来越多的学校对于开展丰富的文化艺术活动和营造浓郁的校园文化环境给予了越来越多的投入和努力,学校里的音乐队、合唱团、舞蹈队、书画社、兴趣小组等,简直琳琅满目。因此,校园文化艺术活动的组织策划与指导就显得十分重要了。这就需要坚持先进文化的正确方向,以育人为根本目标,努力发展符合实际需要、并为广大师生喜闻乐见,且具有实效的校园物质文化和精神文化体系,真正营造五彩校园的文化氛围。

为此,根据党和政府有关政策和部门的要求以及国内外最新校园文化艺术的发展方向,特别编撰了《五彩校园文化艺术活动》丛书,不仅包括校园文化艺术活动的组织管理、策划方案等指导性内容,还包括阅读、科普、歌咏、器乐、绘画、书法、美化、舞蹈、文学、口才、曲艺、戏剧、表演、游艺、游戏、智力、收藏、棋艺、牌技、旅游、健身等具体活动项目,还包括节庆、会展、行为、环保、场馆等不同情景的活动开展形式等,具有很强的系统性、娱乐性、指导性和实用性。

本套丛书适当配图,图文并茂,设计精美,格调高雅,不仅是广大学校用于开展丰富文化艺术活动的最佳指导读物,也是大中小学学校领导、教师,在校大中小学学生、研究生、博士生以及有关人员学习的最佳实用读物,还是各级图书馆珍藏的最佳版本。

-NO1. 校园曲艺类活动指导

曲艺的历史与发展	002
曲艺的曲种和分类	006
曲艺的三个要素	010
曲艺的主要艺术特征	013
曲艺的主要艺术手法	016
曲艺的音乐与艺术	022
学曲艺练嘴皮子技法	025
曲艺魅力与艺术欣赏	032
校园曲艺活动的组织	034

NO2. 校园小品类活动指导

小品的起源与发展	038
小品的类型与特色	041
小品的特占与创作	044

小品表演学习与注意........046 小品表演的组织指导.......051

NO3. 校园相声类活动指导

相声的起源与发展	058
相声种类与语言特色	062
相声艺术特点与手法	065
相声结构与创作学习	071
相声基本功与表演	080
双簧活动学习指导	091

NO4. 校园评话类活动指导

评话的历程与艺术特征.....096 评书活动学习指导.......098 苏州评话活动学习指导.....106

N05. 校园鼓曲类活动指导

鼓曲知识与艺术特征	110
京韵大鼓活动学习指导	113
湖北大鼓活动学习指导	116
二人转活动学习指导	119
莲花落活动学习指导	121

-N06. 校园快板类活动指导

快板的由来和发展历程126
快板的种类和艺术手段128
快板的艺术特色与创作130
快板的打法学习指导132
快板的表演技巧指导140
快板与快书的比较148
快板书活动学习指导150
天津快板活动学习指导161
数来宝活动学习指导165
山东快书活动学习指导170

NO1.校园曲艺类活动指导

曲艺的历史与发展

曲艺是中华民族各种"说唱艺术"的统称。曲艺是由民间口头 文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成,是以"口语说唱"来叙述故 事、塑造人物、表达思想感情、反映社会生活的表演艺术门类。

曲艺作为说唱艺术,有着悠久的历史,但是,前期却一直没有独立的艺术地位。在中华艺术发展史上,说唱艺术曾归于"宋代百戏"

中,在瓦舍、勾栏中表演。在 近代,则归于"什样杂耍" 中,大多在诸如天桥、夫子 庙、庙会等民间娱乐场地进行 表演。新中国成立后,给发展 成熟的众多说唱艺术确定了一 个统一而稳定的名称,统称为 "曲艺",并进入了剧场进行 表演,使曲艺艺术得到了很大 发展。

曲艺的历史渊源

曲艺发展的历史源远流 长。早在古代,我国民间的说 故事、讲笑话就比较流行。在

宫廷中,有专为供宫廷演出的民间艺术能手叫俳优,他们弹唱的歌舞和滑稽的表演,都含有曲艺的艺术因素。

到了唐代,讲说市人小说和向人们宣讲佛经故事的俗讲的出现, 大曲和民间曲调的流行,使说话伎艺、歌唱伎艺兴盛起来。自此,曲 艺作为一种独立的艺术形式开始形成。

到了宋代,由于商品经济的发展,城市繁荣,市民阶层不断壮大,说唱表演有了专门的场所,也有了职业艺人和说话伎艺,鼓子词、诸宫调、唱赚等演唱形式极其昌盛。

在明清两代及近代,伴随资本主义经济萌芽,城市数量猛增, 大大促进了说唱艺术的发展,即一方面是城市周边地带富有浓郁地 方色彩的民间说唱纷纷流向城市,它们在演出实践中日臻成熟,如道 情、莲花落、凤阳花鼓、霸王鞭等;另一方面,一些老曲种在流传过 程中,结合各地地域和方言的特点也发生着变化,如散韵相间的元、 明词话,逐渐演变为南方的弹词和北方的鼓词。这一时期新的曲艺品 种,新的曲目不断涌现,不少曲种是名家辈出、流派纷呈。

曲艺的大发展

新中国成立后,曲艺艺术获得了新的生机与活力,迅速地发展和 繁荣起来,并自立于民族文艺之林了。

党和政府向戏曲、曲艺界发出"百花齐放,推陈出新"的号召, 为曲艺改革提出了明确的方针、任务和要求,各级党委和人民政府采取了许多积极措施。广大曲艺工作者也表现出极大的积极性和创造性,有关专家学者和文艺工作者也陆续参加曲艺创作、研究活动和组织工作,曲艺改革很快全面展开,取得显著的成绩。

十一届三中全会后,在党的基本路线指引下,我国进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期,为文艺工作的发展创造了空前良好的环境和机会。

五彩校园文化艺术活动丛书

在这阶段,涌现出了许多优秀的曲艺名家。曲艺家们和广大曲 艺工作者,坚持改革创新,紧跟时代步伐,积极编演新书新词,整理 传统曲目,革新说唱艺术,发扬文艺的光荣传统,不计名利,不辞劳 苦,不避艰险,满腔热情地为人民创作和演唱。

许多著名曲艺家和曲艺工作者,被授予"劳动模范"、"先进工作者"等称号,被推举为各级人民代表大会代表或政协委员,参政议政,发挥了积极的作用,为曲艺界赢得荣誉。

1983年,中央戏剧学院表演系80班的一个观察生活练习《买花生仁的姑娘》,作为小品被搬上了春节联欢晚会,演员朴实的表演,诙谐幽默的风格赢得了观众、专家、学者的一致好评。从此,中央电视台春节联欢晚会有了一个新的艺术形式,那就是小品。

历年的春节联欢晚会上,小品都作为不可或缺的节目参与到演

出中。一大批小品明星脱颖而出,小品这个新的演艺形式空前火爆,它的题材也空前丰富,小品反映社会现象的深度、广度及其表演形式也愈趋多样化。如今小品已经成为文艺舞台上极受观众欢迎的艺术形式。

现阶段,自从曲艺专业团体的商业化经营之后,各类基层曲艺小 剧场、书场如雨后春笋般蓬勃发展。

在北京,北京周末相声俱乐部、中曲清音小剧场、德云社、挚友 俱乐部、嘻哈包袱铺、宣南书馆、崇文快板沙龙等小剧场渐成京城一 景。在天津,众友相声艺术团、哈哈笑相声艺术团、名流茶馆、燕乐 茶社等十几家曲艺社团聚集了相当的人气。在东北三省,二人转小剧 场遍地开花;武汉天乐社、济南晨光茶社、南京相声俱乐部、义乌曲 苑书场等也吸引了大批各年龄层的曲艺爱好者。在江浙沪两省一市, 苏州评弹长篇书场有127家,其中江苏省68家,上海市50家,浙江省9 家;不定期书场有15家,开篇书场20家,深受群众欢迎。

在全国范围内,对曲艺艺术传承保护前所未有的关注和日益重视 已经初见成效,许多曲种以其独特的民族性、大众性、通俗性和经典 性,焕发出了新的生机和活力。

曲艺的曲种和分类

曲艺的主要曲种

现代流传的曲艺曲种中,汉语的曲艺曲种,按其主要的艺术风格可以大致分为小品类、相声类、评话类、鼓曲类和快板类等几大类。少数民族语的曲艺曲种,由于各具不同的民族特色和历史源流,比较难于分类。

曲艺包括的具体艺术品种繁多。根据统计,除去历史上曾经出现 但是已经消亡的曲种不算,仍然存在并活跃于我国民间的曲艺品种约 有400个左右。

这些曲艺品种包括小品、相声、评书、二人转、单弦、大鼓、双簧、青海的平弦、北京琴书、天津时调、山东快书、河南坠子、苏州弹词、扬州评话、湖北大鼓、广东粤曲、四川清音、陕西快板、常德丝弦等。

各地区、各民族共有和相异的曲种,大至10多个省份,小到一两个县区,均有不同程度的普及和流布。这些曲种虽然各有各的发展历程,但它们都具有鲜明的民间性、群众性,具有共同的艺术特征。这就使得我国的曲艺不仅成为拥有曲种最多的艺术门类,而且是深深扎根民间具有最广泛群众基础的艺术门类。

现代流传的丰富的曲艺曲种,从它们各自的形成、发展、演变的过程来看,主要有3大类型。

1.古代曲艺演变来的曲种

由古代的曲艺形式通过流传和不断的继承革新而演变、发展起来的曲种,如评话、弹词、道情、小曲、莲花落等,起源都相当古老,流传到不同地区以后,遂采用了当地的方言,吸收了当地的音乐曲调,创造了为当地听众喜闻乐见的作品,从而不断得到发展。

2.地方民歌或戏曲发展的曲种

由地方的民歌或戏曲曲调发展起来,形成说唱艺术的曲种。如粤曲、五句落板、粤东渔歌、山东柳琴、四川金钱板、南丰香钹等,这些曲种地方色彩浓厚,流传地域不广。

3.吸收多种艺术发展的曲种

由于广泛吸收为自身的艺术特征所需要的艺术手法、技巧等而形

