

京剧表演教学亟待加强创意观的教育

涂玲慧

京剧表演艺术自形成以来，始终处于博采众长、位居行首之地，在人们的心目中，国粹是它的代名词。上个世纪京剧表演艺术行业出现了大师级人物，他们均是在表演艺术的创意方面领先同类艺术。以表演艺术为中心的京剧，一时间流派纷呈，名家辈出。以梅兰芳为代表的革新家们，无不以创意新颖的作品，带动整个行业的艺术生产。新奇时尚，是大家在艺术生产上的首选目标。在人才培养教育方面，因为能够“转益多师”，所以“特殊人才”层出不穷。许多人尽管自身表演条件不好，但能“长善救失”，创造性地将自己的表演条件由弱势变优势，形成独特的表演风格，并创立流派的艺术家不乏其人。如，程派创意了独树一帜的“凄美”感，令人领略到与众不同的表演声腔艺术魅力，还有麒派、盖派、马派等等都是在京剧表演艺术上极具创意的证明。因此，创意个性表演艺术，对目前京剧人才培养教育显得尤为重要。

一、剔除“标准型”京剧表演艺术人才培养模式

当今工业化思维模式，影响着我国各个领域。表演艺术教育也不例外，在我们的表演教学之中，也不难找出人才培养模式的统一性“标准件”培养趋势。例如在剧目课教学中，教师基本保持自己现有所掌握的艺术水平来教学生，所教授的学生基本都一个“标准”并称这种方式为“规范”教学（此种模式仅适合中专表演教学）。这种“规范”教学所制造培养的“统一件”学生，其教学结果将导致没有特点及创意的表演学生随处可见，而有个性有创意的表演学生凤毛麟角。因此，大学阶段培养的大部分学生，在舞台上缺乏自身独有的鲜活的表演艺术气质与创意和个性，而在学校形成自己的表演风格的学生几乎没有。

怎样因学生条件、个性、特点而施教，我们的先贤王瑶卿先生创造了一门多徒、多格呈现的表演艺术教学模式，值得我们研究学习。现代教育理念提倡教师职责应该转型为“引导者、参与者、导演者”。如何培养富有创意的表演艺术人才，寻找一条利于戏曲表演人才发展的，具有创意精神的，能够在创意产业中发挥作用的京剧表演人才培养之路，是我们亟待研究的问题。

当前出现了许多新名词、新概念，其中有一个新概念是我们业内人士必须要重视与研究的，那就是“创意产业”这个概念。先让我们了解一下创意产业的定

义。何为创意产业？1998年，英国创意产业专责小组首先提出创意产业(Creative Industry)定义，即“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权的生成和取用，具有创造财富并增加就业潜力的产业。”根据该定义，英国人认证了休闲游戏软件、电视与广播、出版、表演艺术、音乐、电影与录音带、时尚设计、工艺、广告、建筑、时装设计、软件、古董等13个行业为创意产业。“创意产业”概念所强调的“是一种在全球化的消费社会的背景中发展起来的，推崇创新、个人创造力、强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴的理念、思潮和经济实践(见金元浦《当代文化创意产业的勃兴》一文)”。

表演艺术属于创意产业，词新而概念不新。纵观戏曲表演艺术发展史，特别是以京剧为首的表演艺术史，无不以它的创意概念带动演出市场的生产与繁荣。以“四大名旦”的创意表演为例，其创新形式带动着全国的表演艺术生产。一时间京剧表演人才辈出、流派多样，创意无限。当年只要是观众喜欢的表演艺术，它就能生根开花茁壮成长，自成一派，创意不穷。呈现出一幅表演艺术生产旺盛，观众参与踊跃，演出市场繁荣的历史画卷。当前，戏曲艺术发展什么最重要——表演艺术人才。以表演艺术为中心的“戏曲人”应该转型为“创意人”并推动戏曲表演艺术的发展，这才是当务之急。培养“创意型”人才，是我们需要研究的重大课题。

二、建立“创意型”京剧表演艺术人才培养模式

从“戏曲人”到“创意人”，重点体现在教学模式的改变上。因此，我们的表演人才培养模式、理念、教育观势必要有所更新。我们应该强调几条基本原则。

1、纠偏表演教学中专与大学的模式混同

京剧表演教学有它的特殊性，体能训练占很大的比例。中专重视表演基本体能的训练，大学应该重视表演思想创造素质的训练，这是区别两种培养模式的关键。以表演专业课《基本功》训练课为例，中专训练基本功的目的是提高表演时的表现力，而大学表演专业课《基本功》训练的目的，则是提高创意、变化、运用的能力。《剧目课》亦如此。中专可以强调培养表演“标准型”人才，要求“唱、做、念、打”皆有美学规范。但是，大学则要有区别，同样教授剧目课，要求学生的表演有人物、有性格、有特点、有风格、有自己的创意。其他类似相同的课程也应该有所区别。

2、教学模式与社会就业需求相结合

更新教学模式关键要看社会需求。目前,我们所培养的京剧表演人才,就业岗位基本定位于创意产业,这是社会发展的必然。创意产业对个体来说,它是“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权的生成和取用,具有创造财富并增加就业潜力的产业。”因此个体创意能力,在行业的竞争中显得特别重要。最近,流行音乐歌坛运用京剧《苏三起解》曲词创作的新歌曲,备受年轻人的欢迎与传唱。据报道,“《大羽华裳·中国戏曲服饰展演》能够准确把握住戏曲文化、戏曲服饰的精神内涵,可能得益于这不是一场单纯的戏曲表演,它是一个科研成果的汇报展演,是2004年山东省委宣传部社会科学规划研究项目。面对21世纪文化创意产业时代的来临,山东省委省政府调整思路,积极运作,于2006年6月成功举办了首届山东省文化创意产业博览会,以推进全省文化创意产业事业的蓬勃发展。”他们的成功主要是有全新的创意呈现,其实还是那些词与曲,还是那些服装,形式变了,年轻人就接受了,这证明创意所带来的成果。我们要在教学模式上加快改进,力争加大创意观的教育。邓小平提出“教育要面向现代化”势在必行,刻不容缓,不然我们培养的京剧表演人才,在就业能力方面将会大打折扣。

3、教学模式紧跟创意产业发展方向

表演人才就业定位已经明确,但发展方向是多极化的。“宽口径综合型”表演人才成为创意产业之所需。在多极化发展中,有流行的、古典的、中西合璧的、时尚的、传统的、现代的等多维取向。这便是所谓的“同归殊途”。教学模式的全面省思与改革,重点就体现在课程内容的改进上。怎样把有限的课时转化为无限的创意,紧跟历史发展的趋势,这是教学部门落实教改的头等大事。

三、关于目前表演课程教学的几点思考

京剧表演教育至今,传承了许多优秀的成功经验,如何发扬光大,承上启下,顺应时代的发展,是我们不可回避的责任。为此,抛砖引玉,略示管蠡,供方家讨论。

1、每门课程渗透创意内容

大学的每门课程是为学生成才而建立的知识网点,在每个知识的内容中渗透创意内容是十分必要的。例如,《表演史论》课,应将表演创意内涵贯穿于整个章节中,特别要在“程式”、“行当”两章中,强调程式与行当起源于前人的大胆创意与智慧,学习程式并不意味着停止创意。每门课侧重创意观的教育,教学

效果将会大有改善。

2、专业基础课程加入创意作业

专业基础课程教学直接影响学生的发展前途，表演基础课训练目的是使学生运用基本技能，创造性地发现改善自身的表演基础，以创意作业的形式进行强化训练，在基础课中造就创意观，使学生的创意潜质成为第二天性，其他的课程就更好衔接了。例如，《身段组合》课训练，教师教授一套基本组合，要把编创、运用要领传达给学生，并要求学生举一反三创意出不同的组合作业，“授之以渔，而非授之以鱼”。

3、艺术实践展现创意作品

艺术实践教学是学生掌握学以致用用的关键环节，目前艺术实践课大部分学生在演传统作品，自创、新编的作品很少实践。建议在艺术实践课中加大创意作品的实践比例，促使学生树立创意自信，为就业打下良好的表演艺术创意实际操作基础。

4、毕业论文注重创意观点

毕业论文是学生大学学习的总结，怎样将论文思想引导得富有创意，这是我们要努力去思考的问题。例如，开题要联系表演行业的发展，纵观历史的脉络，提出自我观点，创意性的发表对京剧表演艺术的见解，并能够有创意作品呈现。这是我们所期待的大学毕业环节所应有的教学效果。