

(摘要：文章提出京剧进课堂的几种方法：用动人的故事感染学生；用名人名家的人格感动学生；用神秘的脸谱吸引学生；用多彩的行头扮演学生；用虚拟的动作启发学生。)

关键词：京剧；民族艺术；方法

京剧进课堂方法初探

文/孙阳

当前，国家教育部发出京剧进课堂的通知后，一时间，许多围绕京剧进课堂问题引起广泛关注。就如何使京剧进课堂问题，笔者认为，让学生学唱几个经典唱段对于了解京剧固然是重要的，但是要想把京剧真正的深入到学生心理，就靠直接的学唱那几个唱段是不一定能够做到的，甚至还会起到反作用。为此，笔者从学生主体实际出发，提出一些看法，供同行参考。

一、用动人的故事感染学生

我国的京剧剧目正所谓是“唐三千，宋八百”，大多都是根据名篇名作编的，带有丰富多彩、感人至深的故事情节，我们在给学生欣赏或学唱之前，可以让学生先听听这一段段精彩的故事。喜欢听故事是中小学生的正常心理，丰富多彩的故事情节会吸引学生的注意力，故事里面的不同人物会激起学生强烈的情绪反映，如对英雄的赞美，对恶势的憎恨，对弱势的同情等，老师可以在学习某一唱段前先给学生讲解一下与此唱段相关的故事情节，通过故事来引导学生学习戏曲，学生会产生“这故事在京剧里是什么样子的？”这样的心理，于是就会顺理成章的去了解这唱段了。

比如在学习《儿行千里母担忧》

时，老师可以简介一下故事梗概：此段是京剧《三家店》选段，取材于小说《隋唐演义》，写的是：秦琼与瓦岗寨三十六友结拜后，杨林因皇杠被劫，怒提秦琼到登州问罪，秦琼被押解途中宿于三家店，因思母念友，为差官罗周所知。此时，恰逢瓦岗史大奈探询，遂共同定计，由秦琼修书求救，请史带回音信，约期攻打登州。这一段是秦琼在投店前想念母亲，想念朋友而唱的。更可行的是老师可以声情并貌的象说书的一样演绎一下此段故事，那更会让学生听得目瞪口呆，当然这要老师的功底了。这样一介绍，学生对学习这段京剧势必会增加兴趣，愿意去尝试一下秦琼是怎么唱的，提高学习效率。

二、用名人名家的人格感动学生

京剧是我国的国粹，是在全国影响最大的剧种，更是涌现出了一批又一批的名人名家，他们人格、故事以及他们对民族艺术的那种一丝不苟、精益求精的精神是值得我们这些后生敬仰和好好学习的。在学习某些唱段之前就可以给学生介绍一下相关的京剧名家的感人事迹，用这些名家的人格魅力去感染学生，使学生首先对这些名家产生敬仰和佩服的心理，然后再让学生去领略这些名家的声音和表演，学生一定会对这些名家所表演的

剧目留下深刻的印象，从而达到学习京剧的目的。

比如在学习《穆桂英挂帅》中的《猛听得》这一旦行唱段前，就可以让学生先了解一下四大名旦之首梅兰芳蓄须明志的故事。梅兰芳，江苏泰州人，是一代京剧大师，梅派唱腔的创始人，他也是一位具有高尚民族气节的人。一九四一年十二月，不可一世的日本人侵占了香港。从日本人踏上香港的第一天起，留居在香港的著名京剧演员梅兰芳便蓄起胡须。只几天功夫，黑黑浓浓的胡须就挂在他的脸上。一些朋友感到茫然，演女性出名的梅兰芳，向来不留胡子，为何如今留起胡子来？梅兰芳年幼的儿子梅绍武对父亲留胡子，也感到好奇，他悄悄地问梅兰芳，爸爸，您怎么不刮胡子了？梅兰芳说，我留了小胡子，日本鬼子还能强迫我演戏吗？原来如此。儿子高兴地说，爸爸真会想。圈子里的朋友知道此事后，个个都竖起了大拇指。

另外，也可以讲讲梅兰芳到美国访问演出会见喜剧大师卓别林的故事，到俄罗斯访问演出会见欧洲戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基的故事等等。学生了解了梅兰芳的故事了，也势必想知道这样一个大男人唱起旦行、演起女声是个什么样子。这样再让学习梅先生演的这段《猛听得》学生定会入神的多。

音乐教育

YINYUEJIAOYOU

三、用神秘的脸谱吸引学生

京剧的脸谱是纷繁复杂、丰富多彩的，每一张脸谱都代表着不同的人物和不同的人物性格，让我们欣赏者在欣赏京剧时能够把握人物性格，理解丰富的剧情。然而每一张脸谱后面好象都透着些神秘的色彩，对这些具有强烈好奇心的学生来说，肯定很有吸引力，于是就可以抓住学生的心灵，先给他们看一些脸谱，吸引其注意力，然后老师再一一解密，告诉学生不同脸谱的意义，再过度到这些脸谱的声音上去就会顺理成章的多了。

比如在学习《包龙图打坐在开封府》这一唱段前可以先让学生学唱一下京歌《唱脸谱》，然后再给学生稍微介绍一下脸谱的知识，如脸谱按着色分类可分为揉，勾，抹，破四种基本类型；按图案分类可以分为整脸、三块瓦脸、花三块瓦脸和碎脸四种类型。可以用投影展示这些脸谱。还有脸谱的不同色彩所代表的人物性格的含义，红色：忠勇侠义，多为正面角色。黑色：直爽刚毅，勇猛而智慧；白色：阴险奸诈；刚愎自用；紫色：刚正威武，不媚权贵；黄色：勇猛而爆躁；金色：神仙高人。银色：神仙，妖怪；绿色：勇猛，莽撞；蓝色：刚强阴险等等。然后再给学生出示不同的脸谱道具，并让学生戴上，表演相应的人物性格，有条件的话还可以用油彩在学生的脸上勾画出不同的人物脸谱，最后再让学生戴上或画上黑色的额头有一白月牙的包拯脸谱来学习《包龙图打坐在开封府》这一唱段，那样学生的兴趣肯定会高涨。

四、用多彩的行头扮演学生

京剧界把服装叫行头，是各种角色穿戴的服饰总称，它包括：长袍类，短衣类，铠甲类，盔帽类，靴鞋类，以及附属于服装范畴的辅助性、服饰性的东西。比如戏衣的名目就很

多，重要的有蟒袍、官衣、靠、箭衣、披、褶子等二十多种。戏衣的色彩分上五色、下五色。质量上主要采用缎、绸、布等。戏衣的纹饰有龙、凤、鸟、兽、鱼、虫、花卉、云、水等。由于色彩、纹样和质量的不同，以及穿戴上的不同搭配，使整个戏衣显得丰富多彩，富有表现力。这些奇异的服装对于这些穿惯了现代服饰的学生来说是很希奇的，他们会想，这些人穿着这么多这么重的衣服还唱啊跳的，不觉得累吗？于是老师可以讲解这些京剧服饰的来历及意义，以及这些表演者是为什么穿这样的衣服表演的，他们当然累，但累为的是什么？再把这服饰一件件的用图片投影或实物展现在学生面前，甚至可以让学生去体验一下，这样学生即看的精彩又会心服口服。

比如在学习《定军山》选段《这一封书信来的巧》时，首先可以给学生介绍一下在京剧中武将穿的铠甲叫做“靠”，背后插的旗子叫“靠旗”，并出示一些图片或者是实物让学生进一步认识，有条件的还可以给学生穿上黄忠战场上的行头黄蟒黄靠，脚上穿上高底鞋子，去体会一代将士的威武勇猛，然后再带学生唱出这段铿锵雄壮的唱段，学生定会有另一番感受。

五、用虚拟的动作启发学生

京剧的虚拟几乎包罗万象，从时间、空间，到人物、动物，以及环境、物体等，根据剧情需要，都在虚拟之列，给人以“小小舞台，万千气象”“观古今于须臾，抚四海于一瞬”之感，正可谓“三五步万水千山，七八人百万雄师”。200多年来，京剧的虚拟通过提炼、美化和夸张性的艺术加工，形成了不同艺术流派和艺术风格的程式化表演动作，给舞台带来更加广阔的时空自由，使京剧艺术更加异彩纷呈、绚丽多姿。看懂这些虚拟动作是真正了解京剧、看

懂京剧甚至是喜欢京剧的必要手段。对于学生来说，每天生活的都是父母、老师设计好的现实生活，他们已经习惯，有的甚至麻木，虚拟的空间反而对他们很有吸引力，如虚拟的网络空间，我们老师可以借学生的这种心理，带他们了解京剧里的虚拟空间和虚拟的程式动作，先帮助他们理解这里面的意义，再给他们介绍京剧本身，有的放矢，理解了，看懂了，才有可能学唱，才有可能喜欢。

比如在学习《智取威虎山》选段《打虎上山》时，首先要告诉学生杨子荣是骑在马上的，手里拿的鞭子就代表骑马，舞台上更换了几幅背景图，就表明了杨子荣是“穿林海，跨雪原”而来，这就是虚拟空间和程式动作。让学生先了解这里的意境，心里有个底，然后可以请一些学生一边拿着个棒子或别的东西模仿骑马的动作，并穿过一些障碍，一边学唱这个唱段，体会英雄的气概，学生肯定学得即轻松又有意思。

这些就是笔者在教学过程中的一些设想和尝试，通过教学，感觉到学生对京剧这一国粹级的民族艺术有了一定的认识和兴趣，起码在某些程度上愿意接受京剧了，这应该就是一个进步。

然而，京剧又是一门博大精深的民族艺术，还有很多地方都可以作为我们把京剧引入课堂、深入学生心里的突破口，这就要求我们这些一线的音乐教师首先要成为一个懂京剧、热爱京剧甚至能唱几段京剧的“京剧通”，才能真正使京剧进课堂成为可行的事。

让我们一起努力，为民族艺术的传承做点事吧！

参考文献：《京剧脸谱》 赵梦林著
朝华出版社

《我们的国粹——京剧》 杜诗语著

作者单位：江苏省清江中学