

也谈京剧进校园

任丽玲 (江西省京剧团 330008)

中华民族历史悠久,传统文化源远流长,但随着改革开放的进一步深入,我国传统文化受到一定的冲击,尤其是青少年一代,他们酷爱流行文化,对传统文化略显淡漠。2008年,教育部决定在北京等10省市开展让京剧走进音乐课程的试点工作,并逐步向全国推广。

京剧进校园引发了广泛的争论,有人反对有人赞成。有人认为学校就是个学习考试的地方而不是唱戏的地方,现在的学生学业压力大,学习科目繁重,再去学习京剧,这之间的矛盾该如何协调如何解决?这样的思想是还没有摆脱应试教育的束缚。我不认为京剧进课堂会给学生的学业带来什么压力,相反通过京剧的学习还会培养学生的兴趣和爱好。此外京剧进校园对弘扬我国传统文化有一定的推动作用,很有现实意义。

守住主流文化阵地 意在普及和启蒙

谈起京剧进校园,中国京剧院一级演员耿其昌首先提到流行歌曲和外来文化对当前中小学生的影响,“我们的孩子现在正普遍受到流行歌曲以及圣诞节、麦当劳等外来文化潜移默化的影响,我们渐渐丧失了自己主流文化的阵地。”

有人认为,京剧列入中小学音乐课加大了学生压力。耿其昌委员却不这样认为,他说,音乐课不教京剧也会教其它的歌,没有人听说教唱流行歌曲会加大学生压力,所以用京剧替代几节音乐课是合乎情理的。他说,京剧进校园,首先在于对学生的吸引。学生听着听着或许会发现另一片更广阔的天地。由此,他们可能会对剧中的历史情况感兴趣,也有的或许会对国画感兴趣,还有的可能对琵琶等民乐感兴趣。“所以,对于大力发扬中国传统文化,京剧进校园,只是打的先锋。”耿其昌如是说。

京剧进入校园一方面是通过教学让孩子们能够接触到祖国的传统艺术,不让中国这一传统文化流失,另一方面通过京剧启蒙孩子们的艺术灵感,在繁重的课业负担中得到休息,得到身心的放松,这个和开设音乐课是同一个道理。

京剧进校园的根本目的不是要让学生学到多高的水平,达到专业水准,而是在于一种普及和启蒙,“首先能吸引孩子,其次通过京剧这一国粹,能够让孩子去了解我国的历史文化。”这和中小学的音乐课本质上是相同的,谁也没有认为音乐课不能上,也没有人认为中小学的音乐课就是为了培养专业的音乐人才而设立的。同样,京剧进校园的意义在于普及和启蒙。

京剧进校园,仅有进入课堂这一个环节还是远远不够的,我认为京剧相对于其他的演唱形式更能吸引孩子们的兴趣,京剧艺术不仅仅体现在唱上,它除了唱还有脸谱,服装道具等,抓住孩子们的好奇心也是很重要的一个环节。我们可以将京剧作为一门选修课程,让民族经典艺术正式走进中小学课堂。音乐课上,孩子们学唱京剧选段;舞蹈课上,孩子们学习京剧身段;美术课上,孩子们描绘着精美的脸谱;语文课上,老师们为京剧唱词作文字赏析。

京剧进入校园 学生最高兴

孩子学京剧会不会影响学业呢?这原是家长们最担心的问题。在2009年中国戏曲学院深入到北京市的小学中进行京剧进校园的演出实践中,北京市崇文小学就对此活动给予了高度评价。在崇文小学的网站中这样写道“中国戏曲学院的艺术家们今天来到北京市崇文小学,开始了民族艺术进校园的第三场演出。激昂动听的京剧曲牌,字正腔圆的京剧演唱,神秘莫测的变脸特技,活泼健美的戏曲健身操表演,让广大师生应接不暇、如醉如痴,掌声、叫好声不绝于耳。艺术家们用精彩的演出,为孩子们献上了一份独特的节日礼物。”

崇文小学是北京市京剧进课堂的试点小学之一,孩子们对京剧从陌生到喜爱,有不少孩子还会演唱一些唱段。当专业演员唱起《都有一颗红亮的心》时,不少孩子与台上演员一起唱。演唱《穆桂英挂帅》唱段时,两个男孩子和5个女孩子跑上台去与演员一同演唱,而且一招一式韵味十足。中国戏曲学院吕锁森教授给孩子们讲解京剧的四功五法,好几位孩子跑上台去跟着学两招,维妙维肖的表演逗得师生们开怀大笑。中国戏曲学院继续教育部主任涂玲慧兴奋地说孩子们太可爱了,他们会唱京剧,还懂京剧行当,看得出他们爱看京剧,以后要多为他们演出。崇文小学音乐教师张育说,京剧进课堂自2008年5月实施以来,受到孩子们的欢迎,现在每个年级的孩子都会唱上一段,希望以后能有更多的专业演员进校园演出。

根据调查,发现京剧兴趣班的学生,上网玩游戏的少了,专心学习的多了,文化成绩不但未受影响,反而更加出色了。可见学习京剧有利于提高孩子的综合素质。

京剧专题讲座更吸引着一批又一批的小戏迷,为此宝安区教育信息中心还开辟了“宝安京剧娃”专题网站。“宝安京剧娃现象”说明,振兴京剧不仅仅是艺术家的事业,也是教育工作者义不容辞的责任,需要全社会都来关心、支持它。在一个京剧基础比较薄弱的地方,能把“京剧进校园”活动搞得如此有声有色,很不易。可见,普及京剧关键是抓落实。希望能有更多的艺术家、教育家加入到“京剧进校园”活动中来。

让京剧走进大众

除了京剧进入中小校园,我认为京剧进入大学校园也是完全可以的,当然这不是指戏曲专科医院。对于所有的非戏曲类高校来说,京剧完全可以以选修课的形式出现,让有兴趣的学生参加学习,这样的选修课不仅可以培养学生的美感更可以让他们了解京剧的历史和发展。

据了解,中国的戏曲在国外也是大受欢迎的,有很多外国学生对中国的京剧也非常地有兴趣,我曾经教过几个外国的学生学习京剧,他们虽然汉语还说不利索,但是他们学的有模有样。

除了在学校课堂上学习京剧,我们更应该有更多的针对成年人的京剧学习课堂,为此中国戏曲学院的涂玲慧教授创编了戏曲健身操,并制作了DVD光盘。“山膀云手扩臂,眼睛要紧随手臂,两肩要松弛,身形要优美……”2009年12月26日,在丰台区举办的“戏曲进社区”新年联谊会上,随着京剧《夜深沉》曲牌优美的旋律,来自丰台区12个社区的20名戏曲爱好者,舒展腰肢,轻挪舞步,行云流水,翩翩起舞,丰台区马家堡街道嘉园一里居民张顺玲说:“‘戏曲健身操’动作缓慢舒展,特别适合喜欢戏曲的中老年人学习,既能锻炼身体,还能从中学到很多戏曲中的手眼身法步,寓教于乐,现在我周围20多人每天早上都在学习。”涂玲慧总结自己多年的教学经验,结合社区群众没有戏曲基础的实际情况,编成了这套易学易会的“戏曲健身操”。该操分为“指法”健脑运动、“云手”健臂运动、“涮腰”健腰运动、“大刀花”环臂运动等12组动作,融合健身与戏曲功法,深受社区居民喜爱。

丰台区文委主任王艳秋介绍,“戏曲进社区”活动由中国戏曲学院的专业老师分期分批到12个试点社区,为群众进行专业的讲解、辅导与帮助。明年将采取政府购买文化服务的方式,继续与中国戏曲学院合作,计划“戏曲进社区”活动扩大到50个社区,让更多喜爱戏曲的群众参与进来,不断丰富人们的文化生活。

越剧艺术表演心得杂谈

方萃儿（浙江省杭州越剧院三团 311400）

戏曲讲求“四功五法”——唱、念、做、打，手、眼、身、法、步，我十四岁进富阳窰口剧团时，老师每天清晨从被窝里把我们拉出来压腿、踢腿、拉山膀、跑圆场、喊嗓吊嗓，乃至拿大顶、翻小翻、练刀枪把子。当时我不明白：以为唱戏唱戏，唱好了就行，越剧更是以唱为主，吃那么多苦，练这些无用功干什么？而且还要“冬练三九，夏练三伏”，说什么“台上一分钟，台下十年功。”

随着年龄的增长，特别是进了富阳越剧团后，受到著名越剧表演艺术家陈书君老师的身教言传，我才慢慢开了窍，也悟到了一些表演真谛。

陈老师是“浙江五大女小生”之一，不仅蜚声江、浙、沪，而且戏迷遍布海内外。我长期跟着陈老师演出，从跑龙套、演宫女，到1987年有机会与她配戏。在《金殿拒婚》里演湖阳公主、《何文秀》里饰王兰英、《无情剑》里饰李月素等。虽然应工不同，但陈老师把技与艺高度完美的融合，给了我无尽的借鉴与启迪。为什么每次陈书君老师未出场前的一声导板，便引来台下观众雷鸣般掌声？她中年之后，嗓音并不圆润、嘹亮，还带有沙音，但她以情带声，声情并茂。她在一句导板中已经把角色的身份、地位、性格、情绪传递给台下的观众了。古语说：“未见其人，先闻其声”，声是人物的表象，也是刻画人物的重要手段。（《红楼梦》中王熙凤的出场便是艺术的典范）陈书君老师精湛的技艺得益于启蒙时严格的基本功训练，后又受到京剧名家的亲炙，更是她刻苦钻研麒派艺术、尹派艺术，对周信芳大师、尹桂芳大师表演技巧孜孜不倦、心领神会的揣摩、学习的结果。

我们常听观众议论某某演员不会表演，谓：“身上没有功夫！”也听到有人说某某游离人物性格之外的演员表演：“功夫不错，可惜身上没戏！”可见功夫与戏是两个不同的概念。简言之：功夫是技，戏是艺。演员苦练的“四功五法”即“台下十年功”是“技”，只有把这“技”化作“台上一分钟”，化作塑造人物的手段，才升华为“艺”，才能达到陈书君老师那样技艺交融、一身是戏的艺术高度和境界。

戏曲要求演员在舞台上一招一式、一颦一笑都要加以美化、装饰，使之艺术化，给观众处处、时时以美的传导、美的感受。戏曲里的抖帽翅、耍翎子、踢大带、撩袍、亮靴、甩水发、弹髯口、矮子功都源于生活、高于生活。比如表现人的死亡，自然主义的手法不仅不美，反而让观众生厌，感到晦气。但戏曲演员凌空转身、拔地而起的“摔僵尸”却会让观众齐声叫“好！”这是艺术的美。

水袖对于旦角的表演有着举足轻重的作用，我们唱花旦的最讲究“水袖功”了，它是戏曲演员在表演中最常用来刻画人物性格，表达喜、怒、哀、乐的感情技巧。水袖功也最能展现演员的表演功力。据说京剧大师程砚秋要他的水袖会说话，他设计了三百种水袖的舞蹈样式。水袖，除作为艺术语言以描写人物的

生动神情外，还给人以线条、蕴含着韵律的形式美的美感欣赏。例如，投、掷、抛、拂、荡、抖、回、捧、提等。越剧这个年轻的剧种吸收京、昆、川等剧种中的水袖功并化为己用，使其成为“动于衷而形于外”的重要表现手段。在越剧《碧玉簪》中，李秀英新婚时受尽新郎冷遇回娘家，当天接到丈夫的信，叫她“原轿去原轿回”，李秀英不能向母亲透露丈夫对她的种种折磨。面对母亲的责难、丈夫的严逼，李秀英彷徨无计，急冲冲走向下场门，准备上轿，猛然间，她想到应该再向慈母告别一下，但正气恼的母亲仍背过去去赌气不理。她再走下场门，又猛然止步回身……如此三往返，这就是《碧玉簪》中有名的“三回头”。在节奏一浪高过一浪的伴奏中，扮演李秀英的著名越剧演员金采风不发一语，背朝观众，只靠形态，特别是或左或右的两只水袖的飘舞，简练而明白地表达出一位窈窕淑女当时欲哭无泪、欲告无门的心情。她的水袖，有时只是单臂挥动，使一边水袖飞越双肩；有时挥动双臂，让两只水袖轮番飞舞。好像水袖也被李秀英的泪水沾湿，饱含她那沉重而苦恼的心情，一次又一次地洒向观众的心田。将戏曲水袖的魅力和艺术感染力发挥到了极致，充分体现出中国戏曲的形式美与“形式就是内容”的独特美学追求。

因为戏曲有唱、念、做、打四功，于是便形成许多“技”上各有侧重的“戏”，如越剧就有“做功戏”“唱功戏”“打功戏”等之分，但更多的是唱、做、念并重的戏，如《梁祝》《白蛇传》《情探》等。但无一例外都是通过“技”来表达“艺”的，所以要求演员苦练基本功，是因为戏曲的写意的美学思想、虚拟的表现手法与程式化的舞台动作所决定的。它是区别于其他舞台艺术的重要特征。而其特征是通过演员的技艺表演体现的。盖叫天老先生说：“一出戏，先从立正学起，不同的人物有不同的站相。林冲、燕青、武松都是武生，但性格不同，站相也不能一样，林冲要武中带文，燕青要武中带秀、武松武中带狠。”真是一句话重千金，使我懂得了怎么根据人物、剧情、环境、地点、时间的不同，用不同的艺术手段去塑造形象。比如，《金殿拒婚》的湖阳公主，她是帝王之姐，雍容华贵又屡建功业，是很傲慢、很阴险又有心机的人物。而郑夫人则完全不同了，她是个贤妻良母，对下人像是同胞姐妹。但秦香莲里面的公主又不一样了，她还小，娇娇滴滴，憨态可掬。我学王文娟老师的流派唱腔，更学王文娟在表演上善于揣摩人物神态、传达内心感情的手段。在《金殿拒婚》的湖阳公主的设腔上，我很多地方效仿了王文娟句幅较长、委婉曲折、情深意长极具特色的甩腔，较准确地表现了人物。

技艺表演是我国戏曲艺术的优秀传统，是我们中青年演员一生学习的课题，我虽然演戏近三十个年头了，但比起陈书君、王文娟、金采风这些老师的艺术成就，还有很遥远的距离，其关键在于学“技”未精，习“艺”不深。虽然离告别舞台为期不远，但我仍然不放弃每一分钟的努力。

一个国家要发展壮大，不仅仅是物质上的富有更是精神上要富有，这个国家才能称之为大国、富国。京剧这个具体的曲艺形式已经不再重要，重要的是在京剧中蕴含的中国的文化以及它的历史，它是我们每个中国人最值得骄傲的，我们有义务把他传承下去。京剧的发展也有本身发展的规律，我们只要以科学的态度对待京剧艺术，努力培养京剧人才，京剧艺术的普及从娃娃抓起，我想这门艺术一定会不断的发扬光大的。

京剧进入校园不仅仅可以让学生们在紧张的文化课学习当中适当的放松，更可以培养学生的美感和陶冶情操，京剧艺术是一门儒雅的艺术，它没有过分的喧嚣和浮躁的气氛，京剧的节奏也不是很快，这样对于疲惫身心的放松都是很有好处的。

京剧进校园，在传承传统文化之中陶冶教育学生，对于京剧的发展，对于学生的健康成长都是大有裨益的。从这种意义上说，京剧进校园，受益的绝对不仅仅是京剧。