

谈戏曲基本功教学

张海边 (北京戏曲艺术职业学院 戏曲系基本功教研室 100000)

摘要: 基本功技巧在很多京剧剧目中得以广泛的运用, 在行内基本功一般分为毯、腿、把、身, 本文重点谈腿毯功的教学。

关键词: 基本功教学; 改革; 发展; 创新

本文是作者在经过多年的戏曲基本功教学之后, 总结出的心得体会。在继承的基础上加以创新的手段来提高教学质量。以期使戏曲基本功教学更上一个台阶。

基本功技巧在很多京剧剧目中得以广泛的运用。如:《雁荡山》演攻城这段戏, 小翻提、小翻抢背、小翻转体等等各种各样的跟斗翻跃过城墙, 给观众们表现出了惊险攻城的场面。京剧《奇袭白虎团》, 战士们从高山上以各种跟斗翻下来, 又翻着各种跟斗飞跃过敌人的铁丝网, 惊险的动作看的台下观众都惊呼不已。武戏中的这些跟斗技巧不但符合剧情, 还增加了观赏效果和艺术效果。每场演出中到了跟斗或者下高等高难度技巧的时候整个演出气氛往往达到了整部戏的高潮。观众们不时的发出一声声惊呼并大声叫好掌声雷动。这就是京剧武戏中的跟斗技巧, 他有强烈的感官刺激, 能产生非常好的艺术效果, 深受观众们的喜爱。而教会学生们熟练掌握这些技巧的课程, 就是学戏曲的孩子们的必修课程基本功课。

在行内基本功一般分为毯、腿、把、身, 我在学院担任腿、毯课教学。故将重点谈腿、毯功的教学。腿毯功是戏曲基本功中最重要的两门课。是专业院校学习戏曲的孩子均需掌握的本领。从入学的第一天开始腿毯功课就是每天的必修课。通过对腿毯功的练习, 学生的形体动作更为协调, 熟练掌握各种腿毯课技巧, 从而在表现特定情节时加以运用, 取得良好的效果。腿功的上课的主要内容一般为训练学生腿的软开度、控制力和一些主要用到腿的技巧, 故而称之为腿课。毯子功课的内容包括翻、腾、扑、跌、滚、摔等各项技艺的基本功。由于这些技巧的教学, 均需在毯子上进行训练, 以保护学生不受伤害, 故而称之为“毯子功”。在学校教学中腿毯课一般是连起来上, 所以这两节课一般都是连起来的被称为, 腿毯功课。

我国戏曲基本功教学历史悠久, 前人为我们留下了宝贵的财富, 这笔财富, 包括了大量的腿毯功需要教授的技巧, 拿毯子功为例: 就分成1. 基础功。如拿顶、下腰、虎跳、踺子、等。这是练好一切跟斗的基础。2. 单跟斗, 又叫短跟斗, 包括单小翻、单前扑、单提等。单跟斗有了基础后, 就可“挂串”。3. 长跟斗, 出场、虎跳前扑等。主要是借助趋步力量来完成跟头。4. 桌子功, 指跟斗下桌、跟斗过桌、跟斗上桌。跟斗下桌有台蛮、台扑、台提、云里翻、云里前扑等; 5. 弹板功, 有弹板前扑、高毛、蛮子、踺子等。6. 软毯子功, 属于扑跌类, 分三种: 一是跌扑功, 包括: 旋扑虎、倒折虎、踺子抢背等; 二是走跤, 如过包、转包、蹬加官、背口袋等; 三是小排头、压枣、按头、串绞柱等。7. 碰险, 碰三险、四险、六险等。这些前人创造留下的宝贵财富都需要我们基本功教师来传承教授, 首先我们要学会教授前辈们所有的腿毯功技巧。继承前辈的同时, 我们还要运用现在的科学文化知识改进我们的教学手段, 更应该创新出符合我们时代气息的武功技巧, 为京剧事业的发展做出我们的贡献。

一、教学形式的创新

戏曲的腿毯训练从形式到内容多年来演戏了传统的科班训练的模式中, 这种模式优点多多, 但是也有其不足的地方。年轻教师在继承前人的基础上要勇于创新。我认为需要创新的地方主要存在以下几个点。1. 改变练功枯燥、乏味的现状。改变重视技巧训练, 而忽视了对学生素质、能力与美感的培养。解决高年级阶段学生普遍存在“厌练”的现象, 软度“抽功”的现象。技巧没有统一规范现象。解决这些问题, 我认为首先要从教学形式上入

手、在教学内容上进行了一些创新尝试。传统的教学, 比较突出教师的作用一对一的把抄训练是我们精华, 不过我们要是在一对一的训练中更加突出集体训练项目, 应该能有更好的教学效果, 在将音乐伴奏的方式引入集体动作的教学上来。使学生动作整齐化一, 技巧训练程式化, 做到整体动作更有美感, 更加规范。在教学内容上, 我进行了集体动作新颖的编排、改革。把枯燥的教学变的更加的生动, 使学生更加的爱练。同时把训练的动作进行改革, 更强调形体, 即: 动作要有美感, 做出来的动作要好看到位, 并加大练习能塑造体型的训练项目。把各类技巧进行系统分类编排, 难易结合, 动作合理安排, 以组合的形式进行训练。再有, 在训练中动作安排考虑劳逸结合, 加大动作调度安排, 根据学生能力所欠缺的方面, 进行教学并强调加入素质练习, 使学生每节课满负荷地进行训练, 形成对待各种不同学生不同的教学方法, 利用现代科学知识总结各项技巧的组合形式, 形成自己的科学的教学风格体系。

通过教学实践, 这种形式授课可以让学生在轻松、愉悦的气氛下学习, 激发了学生的练功积极性。提高了课堂的规范性、整体性。加强了学生的审美感知能力和节奏的把握能力。

二、教学内容的革新

教学训练强调美感, 包括动作的优美, 训练体型的优美。我们的教学训练是为剧目服务的, 像踢、搬、抬、跨在舞台上出现的机会比较多。比如: 一个起霸, 一个走边都需要演员具备良好的基本功功底, 所以在教学组合的编排中, 一定要跟剧目相结合。编排出跟剧目相适应的腿课教学组合。适当把课堂教学内容舞台化。

学生基本功的训练首先应该观念上一种改变, 戏曲演员的形体有很多不是很好看。舞台是个放大镜在舞台上就更加的明显, 在训练中要非常注重对学生身体形态的培养。比如: 在做把杆搬腿时, 我每次都特别强调: 崩膝、立腰、提胯。有的学生为了片面追求动力腿控制的高度, 而不顾主力腿的规范, 往往会出现膝盖弯曲, 往下坐腰, 往外支膀的毛病, 作为老师不能片面的让学生追求动力腿的高度, 而忽视了动作本身应该有的规范、美观、因为长期的不规范的训练就会影响学生的形体。另外在腿功压腿训练中, 采取了勾、绷相结合的方式, 适当的加入绷脚压腿。在压腿过程中, 教师一定要注意学生的脚型, 一定要勾正, 不要外撇、内扣, 并及时纠正学生的不规范的姿态。避免学生腿部变形。在踢腿训练上, 更加注意腿部的规范, 从形体训练的角度讲, 动作良好的规范对体型来说是非常有重要的。我的课堂教学很大一部分是以技巧组合表演的形式来完成的, 这就是我所强调的舞台化。2005年, 我的基本功教学被学校教研室推上舞台, 向全校师生进行了教学改革的展示, 受到了众多老前辈的好评, 同时也受到了学校领导的肯定, 并把我的这种组合上课表演形式, 变成了学校的一种固定演出保留节目。

三、结尾

基本功教学的前辈为我们留下了庞大的教学经验遗产, 听前辈老教师说起过, 在建国初期不管是舞蹈还是体操教练, 都来我校学习借鉴过我们的戏曲基本功教学方法。我们有的动作名称在体操和舞蹈教学中还沿用至今。但是不得不说, 如今我们的戏曲基本功教学在科学理论方面不如体操、在动作美感编排上面也落后于舞蹈教学。这就要求我们现在年轻的戏曲基本功教师努力学习, 勇于创新, 在继承前人的基础上结合戏曲基本功的特点研究新的教学方法, 创造出新的动作技巧和更好的动作组合, 并多学习和吸收其他优秀艺术门类的教学精华融入到我们的教学中来, 努力挖掘自己和学生的潜力, 加强训练的系统性、规范性, 减少随意性, 认真上好每一节课, 从而使我们戏曲基本功教学更上一层楼, 教出戏曲事业所需要的人才。

参考文献:

- [1]孙兴作.《戏曲武功教程》.中国戏剧出版社, 1980.
- [2]中国戏曲学院编.《戏曲表演毯子功教材》.中国戏剧出版社, 1982.