

从“京剧进课堂”实践谈京剧艺术的发展*

●谭 戈

[摘要]在倡导教育改革的潮流中,众多的文化门类都在潮流中寻求自身的发展轨迹。艺术文化类中,“京剧进课堂”这个课题经常被提及并正在付诸行动,它不仅涉及对音乐教育的创新和改革,也涉及对传统文化的传承与保护,是一个值得深思和研究的问题。

[关键词]京剧;课堂;创新;思考

一、引言

在现代文明的“轰炸”下,传统文化的延续和发展日益成为人们谈论的话题。“京剧进课堂”是这一时期人们所得出的一项保护、发展传统文化的具体措施。京剧载入九年义务教育的音乐教材,引来了社会上的许多舆论,有人拍手称好,认为这是对传统文化保护的一种有效途径;有人则表示疑虑,京剧这一程式性艺术能被新时期的孩子和年青人接受?引入中小学音乐教育教材中的15首京剧曲目过难,能起到预想中的效果吗?也有人提出,戏曲艺术“百花齐放”,怎么只有京剧艺术载入音乐教材,其它的戏曲种类的容身之处呢……对于“京剧进课堂”的言论甚多,但这些观点不是笔者本文的侧重点,本文旨在以“京剧进课堂”的实践,结合笔者自身学习京剧的过程,谈谈京剧的当下现状及其未来发展问题。

二、“京剧进课堂”的时代意义

“京剧进课堂”主要是为了让学生了解京剧艺术,了解本民族的艺术,并不是让学生如何唱好京剧,怎么样去唱好一出京剧。京剧是根植于中国文化土壤发展起来的,与我们的传统文化存在着深层的一致性。从长远来说,京剧艺术走近年青一代是传承文化的一种必要形式。针对这一点,教育部基础教育司司长姜沛民表示,在中小学试行“京剧进课堂”,是弘扬民族精神的一项重要举措,通过学习民族音乐使学生更了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识、民族文化认同感和爱国主义情操。在这一大的背景下,我们的“京剧进课堂”目的也就更明确了。

三、对“京剧进课堂”的实践认识

学校师资严重匮乏、难以满足大规模开京剧课

的要求,这是“京剧进课堂”面临的一个重要问题。大多数的中小学音乐教师虽然都是师范学院或音乐学院毕业,但对中国传统戏曲知之甚少,只知其一不知其二,只是听过,不会演唱。

许多老师在实践中对京剧艺术的接触是较少的,为了响应音乐教育改革的号召和丰富音乐教育课的要求,笔者也积极投身到京剧艺术的学习中。笔者主要从对京剧唱段、身段的学习,及结合对京剧艺术的源流、唱腔艺术本体、流派等进行整理研究,来学习和完善自己上京剧欣赏课的能力。

首先,笔者通过对一批经典京剧剧目如《玉堂春》、《穆桂英挂帅》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《杜鹃山》、《红灯记》等的欣赏,加强对京剧的感性认识,从直观上对京剧形成强烈的认同感和兴趣。

其次,加强自身演唱京剧的能力,对列入中小学音乐教材的15首京剧曲目进行学习和演唱。先要找到对京剧唱腔有研究的教授,对京剧的唱腔和身段进行学习。不论是儒雅的生角,还是端庄或俏皮的旦角,都从感性和理念上建立正确的意识。中国京剧作为一种以写意风格为主、以演员表演为中心的特殊艺术形式,独特的肢体语言和面部表情是区分其与其它艺术的典型特征之一。

最后,对京剧唱腔、源流、流派进行系统的整理和研究。翻阅著作文献,对京剧艺术本身及著名的京剧艺术家做详细的了解,从京剧四大名旦到现今的京剧大师逐一进行了解。从大师们的艺术学习生涯中提炼故事来吸引学生对京剧艺术的热爱。

四、“京剧进课堂”的教学策略

京剧是国粹,是积淀了民族审美习惯和文化传统的艺术瑰宝,在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆、脸谱等各个方面,通过无数艺人的长期舞台实

* 本文系湖南省普通高校教学改革研究项目“中小学戏曲教学的师资培养与高师音乐教育改革对接研究”(项目编号:湘教通[2009]321-270)阶段性研究成果。

践,构成了一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化程式。它是徽、汉两个剧种在北京融合以后形成的产物。从乾隆年间徽班进京,发展至今已有两百多年历史,对这一传统艺术形式进行保存和发展是有必要的。作为音乐教师,要让学生逐渐喜欢这门艺术。

(一)建立感性认识与认同感

京剧艺术作为以写意为主的程式性艺术,糅合“唱、念、做、打”,角色分为“生、旦、净、丑”。在流行音乐文化影响日益加深的当代,对程式性的京剧理解本身就会有一定的鸿沟。京剧对现今的学生而言,陌生而遥远,有的甚至一无所知,如何让他们喜欢京剧,让他们能看懂、听懂京剧,这些问题都值得思考。首先,要建立感性认识,在音乐欣赏课上,多听戏、多看戏、多讲戏里戏外的故事。尤其是对进行专业音乐学习的学生,头脑中不能只充斥着洋艺术。虽然很少有专门的戏院子让人去听戏,但是可以通过多媒体播放京剧光碟,教师要讲解戏中的剧情,此外还要介绍演唱的京剧艺术家,这无形中也是一种文化传承。其次,要建立一种文化认同感。在整个“京剧进课堂”的过程中,一直有种观点就是强调对“文化的传承与保护”。现在很多学生认可通俗易懂的流行音乐文化,认为这是一种心灵的放松,而觉得京剧是一种繁冗艺术,觉得传承民族文化是音乐学者和民族学者的责任,而不是他们。存在这种观点的人不少,因此树立一种正确的文化认识也是高校教育的一个重要课题。

(二)与当代流行元素紧密结合

流行音乐是当今的一种世界性文化现象,更重要的是全世界正面临着以信息为中心的电子革命时代,网络、视频、音频对学生的冲击可以说是无处不在。特别是中学生,作为一个已经有成人思维,要面对学校学习压力和升学压力的社会群体,他们渴望自由,追求精神上的寄托,因而对流行音乐充满了热情。他们想听,更想唱,对他们而言,流行音乐几乎成了音乐的代名词。尽管他们知道除了流行音乐,还有其它各具特色的音乐,但是占据他们思想的大部分仍是流行音乐,看不到其它艺术形式的精彩。中学生群体作为已有自己独立意识的群体,强迫其接受一种现象和文化形式并不是好的策略。结合当下流行音乐元素,让中学生树立正确的文化传承意识,这是已经尝试并成功的一个好案例。其中,借鉴戏曲元素创作的流行音乐很多,比如《北京一

夜》(陈升词曲,流行唱腔和京剧老旦唱腔的融合),《Susan 说》(陶喆词曲,取材《苏三起解》),《在梅边》(王力宏词曲,取材昆曲《牡丹亭》),等等,都给喜爱流行音乐、对传统艺术陌生的人,重新对传统戏曲有了新的认识。

五、京剧艺术的本体发展

(一)需要剧目的创新

笔者在整理和归纳京剧艺术各个知识点时,对归入中小学音乐教材中的 15 首样板戏进行了深入思考,发现我们的京剧发展似乎就停留在了样板戏的年代。先撇开我们熟知的传统剧目,近 20 年来,能让听众或京剧票友记住的现代京剧剧目并不多。以 20 世纪 70 年代《杜鹃山》的创作为分水岭,至今能超越这部经典名作的京剧剧作甚少,这部剧有以下特点:

第一,典型人物形象的塑造。柯湘、雷刚、杜妈妈的典型性为该剧的成功奠定了基础,这要归功于剧作者的创新。

第二,结合西方作曲创作意识。柯湘、雷刚、杜妈妈每个人都有一个独立的音乐主题,个性鲜明,始终贯穿全剧。主题变形的运用表现在柯湘“乱云飞”唱段中,该唱段的主题音乐以多种形态出现,用来描写柯湘的情绪变化。

第三,重视唱腔创作。“三起三落几经风浪”、“家住安源”、“黄连苦胆味难分”、“乱云飞”等唱段,在唱腔的旋律写作、调性布局、腔式变化、板式发展、伴奏写作等方面都有典型性的创造。

从京剧《杜鹃山》的成功和近年来京剧艺术的发展状况看,京剧现在正处于一个矛盾的状态,突出地存在着保留音乐风格和加速音乐发展的矛盾。观念问题、人才问题、理论问题、创作问题也都出现了断代现象,重中之重是缺少剧目的创新。创新和保存其实并不矛盾,可以学习日本的“双轨”计划,一条“博物馆”保存起来,一条放在民间创新传承,让有市场效益的剧团在政府的帮助下继续活跃在群众中。

(二)树立对京剧艺术的正确认识

如今对京剧的关注度高了,“京剧走进课堂”也在广泛实施,只是关注度高并没有体现到对京剧了解的“质”的方面上来,因此要对京剧艺术本体有正确的认识 and 了解。学生不仅仅只是学唱京剧,他们更需要了解京剧的历史、唱腔、人物,要让他们知道梅兰芳是谁,知道西皮(下转第 102 页)

(四)红歌合唱必须有科学的训练

红歌合唱不像平时唱卡拉 OK 那样有较大的自由度,必须在指导老师的训练下树立正确的声音概念、准确无误的音准节奏、清楚和谐的声部表现、对歌曲的恰当表达等技术性因素。因此,红歌的声部分合,强弱对比,旋律线流畅,音色“轻、柔、高、美”艺术表现等都需要进行科学训练。

(五)红歌合唱是一门综合性艺术

把歌唱好只是红歌合唱的最基本要求,还必须训练指挥与合唱的默契、合唱与音乐伴奏的准确。通过比赛发现,绝大部分合唱团喜欢用伴奏带伴奏,这不是一个好的方法,如果音响出现问题就十分容易出现节奏错乱而影响水平发挥。通常专业的做法是采用钢琴、手风琴或乐队现场伴奏,这样能避免节奏出现错乱。

合唱之外的一些因素也很重要,例如服装的造型选择、服装色彩搭配、化妆等都有一定要求。一般红歌合唱的服装要简洁、大方,如有条件要与歌曲相吻合。服装色彩还要与舞台背景、灯光等配合好。

关于化妆,一般有两种极端,一种认为不需要化妆,另一种则化浓妆。实践证明,化妆首先要统

一,否则舞台上黄脸、白脸对比起来很难看。其次,在兼顾到个人肤质的情况下,化妆要简洁。

合唱的队形和动作也很重要,好的队形、整齐的动作有较好的视觉效果。例如,大学生合唱团在演唱《走向复兴》时,身着统一制服,在音乐间奏以及进行曲风格明显处加以队形变化,效果很好。如果不考虑歌曲形式,强硬地加许多动作和造型,甚至配以舞蹈,会留给人们“歌不够舞来凑”的印象。

最后,合唱团的管理工作十分重要,一些单位由于工作压力大,对业余参加红歌合唱抱着出工不出力的态度,严重影响训练水平和训练进度。因此,相关单位应该在奖励制度、服务管理及训练纪律上作一定要求,有效提高合唱团员的积极性。

总之,合唱比赛及红歌展演等活动推动了群众歌曲运动向前发展,激发了广大群众对歌曲艺术的进一步了解,对进一步提高国民文化艺术素质,推动社会和谐发展起到了重要作用,是一件利国利民的好事。

(周辉国,南京农业大学人文学院艺术系讲师)

责任编辑 黎学锐

(上接第 92 页)腔、二黄腔是什么。比如在第八届中国艺术节(中国·武汉)上的京剧《百戏唱和》里面有这样几句歌词:“皮黄合奏开先河、南腔北调汇成歌,京味吟出湖广韵、蓦然回首更亲和。”在该段演唱中,演唱从头至尾听来全无湖广韵。皮黄腔作为京剧音乐的主要声腔,源于湖北,湖广韵是京剧演唱中的“汉味”元素。依据对汉语言文化的了解,“歌”,京味是“ge”,湖广韵应是“guo”,音调有明显的转弯,演唱者演唱的是“ge”,没有体现京剧艺术中“湖广韵”的声腔艺术特点;“韵”字湖广韵是汉语音调第四声往第三声靠。如果新京剧改革连京剧本体艺术都改革掉,那么对传统的传承似乎就没有什么重要意义了。

六、结语

思考文化现象的过去和将来,是对一种文化现象的尊重,也是对前人创造的一种肯定,更是对后世发展的一种期盼,都是必要和合理的。京剧艺术从古发展至今、再到将来,仍须接受历史和时间的考验。在文化快速流通和变更的新时代,提出“京剧

进课堂”只是迈开了传统艺术文化传承的一个起点,它的传承、发展、再兴盛,仍任重道远。这不仅是国家、政府、民族音乐学者的工作和任务,作为一名普通中学音乐教育工作者,也应树立正确的文化艺术概念,在小的岗位上为艺术文化的发展贡献自己的力量。从“京剧进课堂”的教学到对京剧艺术进行思考,这是一个从感性到理性的认识过程,是一次思想感情的升华,希望通过对京剧艺术的学习和思考能加强音乐教师的音乐课堂教学能力和欣赏京剧艺术美的能力。

参考文献:

- [1] 潘龙瑞.中国京剧艺术与欧洲歌剧艺术之比较[J].山东教育学院学报,2006.
- [2] 刘正维.民族民间音乐概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2005.

(谭戈,衡阳市第二中学一级教师)

责任编辑 黎学锐