

走近京剧艺术

刘维娜

刘维娜 江苏省南通师范学校第二附属小学音乐教师。

京剧是中华传统文化的瑰宝,至今已有二百多年的历史。可以说,京剧集我国戏曲之大成,植根于中华民族文化的沃土,凝结着中华民族的民族性格、民族精神,承载着中华民族的血脉和精华,充满了无限的艺术魅力,因而被称为“国粹”。

然而,随着时代的发展,京剧作为最具中国特色的文学宝藏和艺术遗产,正面临着被忽视和淡忘的趋向。这无疑让人感到心痛和悲哀。针对这一现象,教育部从2008年3月起,在全国10个省、市、自治区开展京剧进课堂试点,在音乐课程中增加京剧内容。教育部基础教育司司长姜沛民说:“我国在中小学试行‘京剧进课堂’,是弘扬民族精神很重要的一项举措。我们对整个改革的方向应当肯定,加强这方面的工作非常有意义。”他还强调指出,音乐是人类文化传承的重要载体,是人类宝贵文化遗产,是炎黄子孙智慧的结晶,学生通过学习民族音乐,将会了解和热爱祖

国的音乐文化,进而产生强大的民族凝聚力,增强爱国主义情怀。因此,从小学阶段开始培养对京剧的兴趣,普及京剧知识,有助于弘扬与传承京剧文化,让学生充分感受祖国民族文化的瑰丽多姿。

一、准确定位,培养学习京剧的兴趣和欣赏京剧的能力

对于京剧进课堂这样的新举措,音乐教师有很多忧虑:现在的学生都喜欢流行音乐,对传统的京剧非常陌生,而且有许多学生并不喜欢京剧的特殊唱腔。该如何让学生发自内心地接受京剧呢?著名京剧表演艺术家梅葆玖先生说:“中小学推行京剧课,应当按一门学问课的形式上,而不要上成表演课。课堂上,教师应该播放名家名段,讲解京剧的历史,重要的是一种耳濡目染,这种耳濡目染的方式能让孩子们得到传统文化最好的滋养。”梅葆玖先生的话可以说是对京剧进课堂的准确定位——以欣赏京剧为主的综合课。

在一次“京剧进课堂”培训活动时,学校可以容纳 200 多人的报告厅里,教师和学生各坐了一半。许多学生还是平生第一次和京剧零距离接触,开始时有些漠然,但很快,他们便瞪大眼睛看着台上的一招一式,旁若无人地用手比划着,仿佛是像模像样的小票友。他们踊跃地回答问题,反应速度和正确率甚至超过了教师。当国家二级演员居云老师邀请台下观众和她一起表演《都有一颗洪亮的心》时,学生们更是表现出异乎寻常的热情。虽然动作有些走样,声音有些找不到“家”,但是学生学得非常投入和专心。原本是给教师的培训,学生却成了主角。这次活动让音乐教师发现了学生学习京剧的热情和潜能,因而对京剧进课堂也充满了信心!

京剧是一种古老的艺术,剧情发展缓慢,各种唱腔和表演需要静下心来细细地体会和品味。而小学生天性活泼好动,如果用传统的“口传心授”方法,对京剧的热情可能会很快消逝。因此,在教学中,音乐教师一直在努力寻求适合儿童的教学方法,引导孩子真正地、快乐地走近京剧、融入京剧。

对比体验。音乐是一门流动的艺术,具有不确定性。在听音乐的时候,产生的感觉稍纵即逝,如果不能抓住音乐要素让学生获得较强烈的感受,就会削弱学生对音乐的感悟和理解。对比欣赏是一种很好的方法,可以让学生通过比一比、看一看、听一听、想一想获得很好的音乐感悟。比如,京胡是京剧的伴奏乐器,具有鲜明的特色。但是如果只让学生独立倾听京胡的音色,对京胡音乐的体验就不会非常深刻。在教学中,我们将京胡和二胡一起在课堂上呈现,让学生比较外形,对比音色,从而加深对京胡的认识。

参与表演。对于艺术来讲,参与就意味着成功的一半。在教学中,我们常让学生担

当角色参与表演。如让学生分别扮演崔莺莺和红娘,学习两人的对话,比较京剧中的“说”和平时说话的不一样,从而感悟京剧中“念”的节奏感和音乐性;然后再比较花旦和青衣的念白有所不同:崔莺莺用的是韵律化的“韵白”,红娘运用的“京白”更接近于生活语言。学生模仿着剧中人物的动作和对白,学习显得格外主动和生动。

直观感受。艺术具有多面性,如果用抽象说教的方法,会让教学事倍功半,课堂也会变得枯燥乏味。但是,借助图像和多媒体技术会使音乐课堂变得丰富多彩、生动有趣。比如,要告诉学生京剧中的花旦外形有什么特点,若用纯语言的方式不仅要费很多口舌,学生可能还会不明白,但只要让学生看一张图片,直观地感受一次,不用教师说,学生也能找出特点,还能留下深刻记忆。

比如,我校一位音乐教师精心挑选了著名唱段《猛听得》,给五年级学生上了一堂《梨园撷英——走进旦角》的京剧综合课。她运用多媒体展示了旦角演员的形象、唱腔和表演之美,激发学生学习京剧的兴趣,还引导学生参与学唱、学念、欣赏等活动,进一步了解和体会京剧的主要表现形式——唱念做打,以及旦角分类和艺术特色。选择旦角作为该课的切入口,一方面是因为学生已学过《梅兰芳学艺》一课,对梅兰芳先生和他扮演旦角有一定的了解,有背景知识的“积淀”;另一方面,当时正热播大片《梅兰芳》,给音乐教学提供了很好的“社会环境”;另外,可以避开“只要一讲京剧就是生旦净丑”的套路。

二、开发课程,拓展京剧学习的广阔天地

有的教师对京剧进课堂的必要性、可行性不太理解,特别是对 15 首推荐曲目表示了质疑,认为“样板戏”分量太大,戏中“阶级斗争的痕迹”不适合孩子欣赏,不具有代表性。

梅葆玖先生说：“中小学生京剧义务教育内容要慎之又慎。”教材是教学之本，我们应该充分考虑时代特点，根据学生心理发展、审美取向等特点，多斟酌、多比较，精心选择出最能承载中华民族文化和精神，又易于理解和喜闻乐见的优秀曲目。

其实，传统京剧中，有很多好的段子适合学生学习，比如《穆桂英挂帅》。这是梅兰芳先生1959年为国庆十周年献礼的戏，是根据豫剧改编的。穆桂英的唱段非常振奋人心——听说外族侵略，朝廷无人能出征迎战，她在佘太君的劝说下，抛弃了个人恩怨为了保家卫国，毅然挂帅出征。当她意气风发地捧起帅印时，学生们情不自禁地鼓起掌来，他们的爱国情怀在看、演、听、唱中得到升华。而现代京剧通俗易懂，其中不乏深受学生喜欢的优秀唱段，如《智斗》，阿庆嫂和敌人斗智斗勇的剧情，学生能够从演员的表演、唱词中分辨哪些属于对话，哪些属于心理活动，看得如痴如醉。

由此，我们从中受到启发，除将教育部推荐的京剧唱段纳入各年级课程外，还组织音乐教师积极开发课程资源，依据内容健康、剧情生动、演唱结合等原则选择适合学生学习的京剧知识和名家名段，恰当增减教学内容，为学生送上丰富的精神大餐，使我们学校“京剧进课堂”试点工作更扎实、更深入。如选择尚小云演唱、尚慧敏配像的《三娘教子》，让学生认识青衣；选择刘秀荣表演的《拾玉镯》，让学生猜猜剧中的花旦在干什么；选择《红娘》中崔莺莺与红娘的对白，让学生分辨京白和韵白；选择赵葆秀表演的《与皇后》，让学生认识老旦念的是韵白、用的是本嗓，等等。

音乐课程标准倡导综合音乐教学理念，强调在音乐教学的不同领域之间，音乐与舞蹈、戏剧、美术等艺术课程之间实现课程的综

合。我们认为，“京剧进课堂”也应走向学科综合，充分利用其他学科的艺术资源，丰富京剧教学的手段、内容和韵味。这对开发学生的音乐潜能，拓展学生的视野，构建统整的艺术经验，具有积极的作用。为此，我们音乐教师和美术教师一起合作，让学生学画京剧脸谱，通过学一学、认一认、画一画、演一演、比一比，评出“十佳小画家”，让学生在实际操作中丰富对京剧的认识。音乐教师还和语文教师合作，将京剧故事和优秀唱词作为教学内容，语文学科重在引导学生从文字上理解意义、体会美感，音乐教师重在引导学生从演、唱、念中感悟京剧艺术的独特魅力。

为进一步丰富课程，开阔京剧学习时空，我们还成立了学校京剧兴趣小组，以提高学生京剧表演和欣赏能力为目标，挑选了有一定演艺才能的学生，主要通过排练京剧片段形式来学习京剧艺术。例如，我们排练了现代京剧《沙家浜》选段《要学那泰山顶上一青松》；排练了舞蹈《小小花木兰》，运用河北梆子音乐，吸取京剧表演的方式，表现木兰戎装跨马代父从军征战南北、最后凯旋的故事。

三、加强培训，建立一支能传承京剧艺术的教师群体

开展“京剧进课堂”活动成败的关键，是要有一支热爱京剧、了解京剧、掌握京剧知识和艺术的教师队伍。如今的青年教师，对京剧艺术不甚了解，有着深深的“代沟”，教师只有爱上京剧艺术，才有开展“京剧进课堂”活动的动力，才能产生学习和研究京剧艺术的积极性。正如中国京剧院院长吴江先生所说：“孩子能否喜欢京剧的关键是教师。”为此，我校积极组织音乐教师开始全面、系统地学习京剧艺术。

首先，我们买来一批介绍京剧艺术的书籍，从图文并茂的《中国京剧》（徐北城著）、《美

丽的京剧》(吴钢著)、《声飞色舞——京剧密码解读》(庞彦著)等书中了解京剧的历史,感受京剧文化;从《京剧知识一点通》(项晨、邵华著)、《传统京剧故事》(谢国祥主编)等书中品味京剧是如何用自己独特的艺术方式来讲故事,提升教师生活的情趣和品质;从《梅兰芳画传》(王慧著)、《我的父亲梅兰芳》(梅绍武著)等书中,了解艺术家们为了艺术、为了创新、为了让世界了解中国国粹,刻苦钻研的精神。

我们还购置了一批京剧光碟,从经典的名家名段,到新编的现代戏;从卡拉OK,到艺术讲解;从著名的四大名旦、四大须生的原声光盘,到为他们的原声进行的声配像,可谓应有尽有。要求音乐教师认真欣赏,细心揣摩,体会京剧艺术独特的韵味和魅力。

江苏省南通市被誉为“话剧之乡”,但京剧在南通也有着深厚的根基和渊源,南通人也非常喜爱和推崇京剧艺术。当地京剧团享誉大江南北,同时还拥有一大批票友。我们将他们请进校园,或去拜访他们。他们言传身教,用形象、用实物,边说、边看、边演,让音乐教师直接而细致地了解京剧各种角色、唱腔、脸谱、器乐等艺术特点。音乐教师也在他们的辅导下尝试表演,从亲力亲为中感受京剧艺术的博大精深。

通过以上培训,音乐教师对京剧艺术有了较为全面和深入的认识,由一个“门外汉”变成了“小专家”,这就使我们在开展“京剧进课堂”活动时,有了底蕴和灵气。但传承京剧艺术还需要掌握教学的方式和技巧,对音乐教师来说确实是一种挑战。音乐教师接受的只是声乐教学训练,没有戏曲学习经验,对戏曲的曲调以及程式化的表演蕴含的文化意义毫不知悉,戏曲的发声方法也和歌曲的演唱方法有不同之处……这些都成为音乐教师的“盲点”。同时,传统京剧传承方法“口传心

授”,让有一定“专业基本功”的音乐教师也感到难以适从。

针对这一情况,我们特地聘请了国家二级演员居云先生为导师,具体指导音乐教师了解和掌握戏曲演唱的方法和技巧,并组织音乐教师参加各级培训活动。例如,在一次“京剧进课堂”培训活动中,我们邀请本市一些京剧团演员和著名票友将教育部推荐的15首曲目表演给音乐教师们看,并探讨如何才能让学生走近京剧,喜爱京剧。2009年3月,我们组织了一次以“京剧进课堂”为主题的珠媚杯教学竞赛,8位音乐教师分别上了《说唱脸谱》、《走近梅兰芳》、《包灯名》、《都有一颗洪亮的心》、《甘洒热血写春秋》、《穷人的孩子早当家》、《走近花旦》、《智斗》京剧课。教学中,教师将京剧角色、表演、唱腔,以及京剧知识、历史文化等融为一体——有的用生动、活泼、诙谐的语言讲述丑角艺术,学生听得津津有味;有的用形象的表演给大家展示花旦中特有的“花旦步”,学生直观地感受京剧中的步子后,学起来有模有样,胜似一位“小花旦”;有的模仿老生,唱起了老生的唱段,让学生们和听课的教师情不自禁地拍起手来……

著名学者徐城北撰写的《中国京剧》一书中有这样一段话:“走进京剧确实不是一件容易的事情,因为看不懂听不懂,但是只要你肯于了解京剧的艺术特点和文化内涵,你就会发现一切是那么有意思。说不定在某个早晨,耳边传来了咿呀弹唱,你忽然发现自己已经爱上了京剧。”通过实践,我们对此有着更深刻的体会,深切感受到“京剧进课堂”确实是件很有意义的事情。教师和学生一起携手走近京剧,走进京剧艺术广阔的、新奇的、丰实的天地,对中华文化的源远流长、对京剧艺术的博大精深有了更加强烈的认识和认同,民族自豪感油然而生。