

浅论艺术教学中的京剧“现代剧”欣赏*

封震乾

(兰州职业技术学院 艺术教研室,甘肃 兰州 730070)

摘 要:京剧是我国的国粹,代表了中国传统优秀文化,其唱腔、唱词、设计都是精雕细琢,高雅而耐人寻味。在欣赏课的教学中,不同的教学对象,不同的教学阶段,不同风格的剧目和欣赏内容的选择上,有着不同的教学方法。对大学生传统文化的教育上,“现代剧部分”的欣赏和学习,对学生树立正确审美意识和审美活动,有着很重要的意义。

关键词:京剧;教育学生;审美意识;交响乐;课堂结构;审美活动

中图分类号:G420 **文献标志码:**A

On Aesthetic Awareness of Appreciation Course of "Modern Drama" in Beijing Opera

FENG Zhen-qian

(Lanzhou Vocational Technical College, Lanzhou 730070, China)

Abstract: The Peking Opera, on behalf of the China excellent traditional culture, is the quintessence of our country. Its vocal, lyrics and design are finely crafted, elegant, graceful and intriguing. In the course of appreciation teaching, different teaching methods adjust to different objects, stages, style of play and content selection. In order to improve the understanding of the traditional culture for college students, the Peking Opera Appreciation of "Modern Drama" has a very important significance to students' aesthetic awareness and activities.

Key words: Beijing Opera; aesthetic awareness; china excellent traditional culture

著名京剧表演艺术家,尚长荣在观看完兰职院京剧教育纪实剧的观后感中提到:“把京剧与教育结合是京剧界一直想做但未做到的事,让学生唱京剧为弘扬民族文化做出了贡献”。把京剧与教育相结合,在校园里坚持用戏曲知识教育学生,用传统文化启迪学生,有助于培养学生的美好品质。根据学生的实际情况开设《京剧欣赏选修课》并纳入正式的教学计划。作为文化素质选修课的开设,京剧欣赏课成了学校文化素质领域内,进行学生思想道德教育的重要内容之一。如何上好一节京剧欣赏课,使学生在繁重的学习任务中,从落寞的高考中解脱出来;使他们的校园生活变得丰富多彩,切实使们的心灵得到启发,形成健康的人生观,价值观,不是一件很容易的事。所以,作为京剧欣赏课的教师必须熟悉教材,了解学生的心理状态,选择适当的教学方法和不同的教学模式,激发学生对京剧欣赏课的兴趣,以提高教学效果,更好地完成教

学目标和教学任务。

教师在京剧欣赏课的教学过程中,应明确如何提高学生的对传统历史文化知识了解,提高他们的兴趣相当关键,要激发他们的学习兴趣和欲望,让学生主动地体验和领悟京剧的真谛,感受戏曲文化的魅力。领悟京剧艺术中反映的“忠、孝、节、义”,使他们的精神得到愉悦,不仅要学习历史名段,而且要学习现代唱段与历史唱段中的不同的审美意识,这是要探讨的课题。京剧是我国的国粹,代表了中国传统的优秀文化,其唱腔、唱词、设计都是精雕细琢,高雅而耐人寻味。在不同的教学对象,不同的教学阶段,不同风格的剧目和欣赏内容的选择上,有不同的教学方法。京剧欣赏课中的现代剧目的学习和审美活动,有很重要的意义。

* 收稿日期:2013-12-10

学报网址: <http://xb.lzjtu.edu.cn>

作者简介:封震乾(1963-),男,陕西蒲城人,副教授,主要研究方向为合唱教学及音乐理论。E-mail:1079285098@qq.com

一、在设计课堂结构上狠下功夫,激发学生对“现代剧部分”的学习兴趣

在学生学习京剧欣赏“现代剧部分”的教学过程中,发现大多数的情况是,喜欢的听一听,不喜欢的就不去不听,对一些应该掌握的京剧知识也不想学习。欣赏课教师如果在教学过程中不正确引导学生和激发学生的学习兴趣。再加上对京剧的偏见,就只能看着学生在课堂上打盹,因而影响了教师的教和学生的学习的效果。要在京剧欣赏课上,提高学生参与欣赏京剧的兴趣。首先,要了解学生的心理,了解他们在学习中存在的好奇心,教学前就应该精心设计教学方法和教学模式。例如:笔者在欣赏现代剧《智取威虎山》的唱段——“我们是工农子弟兵”的唱段时,要考虑的不是同学们是否能够听得懂这段唱腔,而是通过让同学们阅读其中的故事情节,了解这个现代剧的产生过程,这部作品的动人之处在何处?使他们自觉地,有思考的去欣赏这个剧目。研读分析教材,这个取材于我国著名小说家曲波《林海雪原》的章回体小说,它反映了东北地区我人民解放军在人民群众的帮助下剿匪取得最后胜利的故事。尽管已经拍成了电视剧,电影,同学们可以通过多种渠道来欣赏这部作品,而作为戏曲艺术的表演形式把它搬到京剧舞台上,这就成为了另一种艺术表现形式和手法。在这个剧目的创作中,作者应用了大量的现代手法和表演方法,唱腔也进行了不同于传统京剧唱腔的设计。有意识地提出这方面的问题,很少有同学能马上回答提问的一些问题。因此,为了更好地激发同学们对该剧的欣赏兴趣。在教学上,有意识地诱导学生,有必要有效地作好理论铺垫。

设计欣赏思考:1、你看过《林海雪原》这部长篇小说吗?

2、小说的主人公是谁?

3、《智取威虎山》选自哪个章节?

4、该剧在创作上运用了哪些与传统戏曲不一样的手法?

接下来,在介绍学习和欣赏唱段之前,首先向同学们介绍这部剧的创作过程。当年在人民大会堂演出时,得到了毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家的首肯,把该剧作为当年的京剧与现代故事发展合成的典范之作。特别是在题材的革命化,音乐的交响化,舞美科技化,念白的话剧化上做出了有意义的探索,被誉为“红色经典的剧目之一”。其中的“我们是工农子弟兵”的成为后来脍炙人口的唱段,应该说这部作品在当时具有划时代的意义。在分析这个唱段时,在演唱方式、人物塑造、唱段的板式、乐队的交响配器,逐一分析介绍。通过对这部剧目的引导和介绍,同学们的学习兴趣被调动起来了。他们努力在课上寻找答案,了解这部剧目的来龙去脉,学唱这段脍炙人口的名家名段,感受戏曲作品不同的艺术魅力。通过对这部剧目唱段的欣赏,引导同学们了解我国优秀的戏曲作品,了解作为国粹之一的京剧的悠久的历史。培养热爱祖国优秀戏曲文化的感情和对传统知识的了解,使他们由被动欣赏变为主动的欣赏,而达到教学目标。

二、在剧目的选择上拓宽学生的欣赏角度和视野,提高学生欣赏的艺术品味

艺术思维是以审美感知为基点,经联想,想象形成审美意象,从中获得审美愉悦或以外的活动,作者展现内心体验的心理过程。在这个过程中,形象思维始终伴随着强烈的情感活动。根据这一心理特征,在京剧欣赏教学中将不同类别的艺术形式有机的结合运用。使他们相辅相成,达到由事物进而把握事物本质的目的。笔者在欣赏另外两部剧目《红灯记》和《沙家浜》的教学中就运用了文学艺术手段和艺术的整体性的追求,以及如何鉴赏在京剧音乐中,交响乐的姊妹艺术,来提高学生的认知能力和理解能力。

首先,请同学们欣赏现代京剧《红灯记》的精彩唱段。

唱段一:“我家的表叔数不清”;

唱段二:“穷人的孩子早当家”;

唱段三:“做人要做这样的人”。接着讲授,给大家欣赏的唱段是一部反映抗日战争的一部优秀作品中的唱段,它讲述的是一个“祖孙三代本不是一家人”的奇特家庭与日寇顽强斗争,最终经过血的洗礼而完成了传递密电码任务的故事。

1. 介绍《红灯记》这部剧目的艺术整体性

现代剧目《红灯记》有着多方面的成就,但决不能割裂开来看。它艺术上的最大成就在于创造了一个艺术整体,这也可以作为《红灯记》艺术创造上的一个总的估价。所谓整体,不能理解为各方面的平均发展。这里面有突出的部分,也有冲淡的部分。一个整体之中,必定要有主干,有旁枝,有中心,有围绕,紧紧合成一体。《红灯记》正是如此。它的中心就是三代人的英雄形象,就是这三个形象所体现的无产阶级革命精神和胜利信心。舞台美术设计很美,但主要是介绍环境、烘托气氛,是生活的提炼,又有着戏曲的特点,而其目的是为这个中心服务。唱腔很好听,保留了更多的传统特色,又有不少创造,而主要地仍是抒情言志、刻画性格,为这个中心服务。李玉和、奶奶、铁梅、鸠山等人物都很出色,从生活出发,表现生活中的真情实感,但又在最大范围内运用着一切可用的传统戏曲表演手段和方法。他们的表演塑造了自己的形象,但共同的目标是为了体现这个中心思想。而导演的成就恰恰就在于,在当时的社会条件下,在集体主义的精神鼓舞下,运用各方面的力量,运用自己的智慧和创造性,把各种艺术的元素和技术的因素,首先是现代生活同传统形式的因素组织成为一个和谐的整体,用现代生活去改造传统,又用传统来为现代生活服务。这样,使我们看到传统的形式手法得到了新的生命,而现代生活也得到一种特殊的很富于感染力的表现方法。这样的剧目使我们感到,它的各种构成因素、各个方面像是交响着地各种乐器。

通过导演的手和演员的表演,把各种各样的声音,奉献给当时的文艺舞台,正是“百花齐放、推陈出新”的欣欣向荣景象,使民间文艺的挖掘、整理、加工鼓舞了新文艺进一步的民族化、群众化。京剧现代剧目演出,就是这种政策作用下的产品。

对作品的创新是“现代剧部分”的又一个特点,在后来的作品演出中,艺术工作者又改变成了另一种艺术形式,钢琴伴唱《红灯记》。它把京剧这一我国传统艺术和钢琴这一外国传统艺术有机地结合在一起。既保留了京剧的唱腔和打击乐队的基本特点,又充分发挥了钢琴宽广、气势雄伟、富于表现力的特长,是中西艺术结合的一个成功尝试。

作为中国历史上特殊年代的八个样板戏之一的钢琴伴唱《红灯记》,是中西艺术结合的一个尝试,它以打击乐为基本特点,揉进了西方的乐器之王钢琴,增强了表现力,气势雄伟,使人耳目一新,曾受到京剧爱好者和钢琴爱好者的不同程度的赞誉。

通过学习和讲解,使学生们全面地学习和掌握了这个作品的不同欣赏角度。在“现代剧”的欣赏上文学性和艺术的整体性上达到了一个高度的认识,提高了对作品的理解能力。

2. 《沙家浜》这部剧目京剧交响音乐化的探索

设计欣赏思考:

- 1、你了解交响乐吗?
- 2、交响曲的结构你知道吗?
- 3、你听过的交响乐作品有哪些?
- 4、中国作品的交响乐你听过哪些?

介绍该作品的历史产生过程:

1965年,中央乐团业余创作组开始创作交响乐《沙家浜》。此后的11年中,这部作品在全国范围上演,成为当时几部经常上演的现代文艺作品之一。交响乐《沙家浜》是特定历史时期的特殊作品,它所留给人们的是对往事的记忆。现代交响乐不同于传统京剧的唱腔风格,更强的旋律性、更清晰的用词,再加上交响音乐的形式感,使它成为中国交响乐中风格极为独特的一部作品。交响乐《沙家浜》保留了京剧《沙家浜》中几乎所有正面人物的唱腔,而在《序曲》、《坚持》、《奔袭》、《胜利》等乐章中,曲作者还创作了大量交响合唱段落,使整个作品不但具有京剧的韵味,还颇具恢宏的艺术感染力,当年曾给观众留下了较深刻的印象。如今欣赏这部作品,不仅给当年的观众带来一丝怀旧的心情,同时也为年轻观众展示20多年前中国交响乐创作的成果。

《沙家浜》是一部由京剧音乐与合唱、交响乐和表演相结合的作品。它保留了京剧《沙家浜》中几乎所有正面人物的唱腔,由传统京剧音乐中的京胡、二胡、打击乐加西洋管弦乐队,再加上部分民族乐器为之伴奏。演唱部分除了独唱、对唱,根据剧情需要在《序曲》、《坚持》、《奔袭》、《胜利》等乐章中,曲作者还创作了大量交响合唱段落,使整个作品不但具有京剧的韵味,还颇具恢宏的艺术感染力。钢琴伴唱《红灯记》、交响乐《沙家浜》把京剧交响化推向了极致,在京剧音乐交响化的原创上,运用了大型西洋乐队、声乐独唱及交响合唱的歌唱唱法,完美的表现出京剧的独特韵味、韵律,在行腔及咬字上,形成了范本式的舞台风格。它是一部特定历史时期的经典之作,为交响乐的民族化做出了贡献,具有较高的艺术成就,成为中国音乐史上的独特风景。

《沙家浜》的故事内容讲述的是抗日战争时期,新四军某

部在转移时,留下以指导员郭建光为首的18名伤病员,在沙家浜地下党联络员阿庆嫂的掩护下,隐蔽在芦苇荡中养伤,汉奸部队忠义救国军司令胡传魁和参谋长刁德一勾结日本侵略军搜捕新四军,阿庆嫂以“春来茶馆”老板娘的身份与他们周旋,进行机智的斗争。郭建光等18名战士伤愈后,在地下党的配合下,将胡传魁、刁德一及日军黑田等一网打尽,沙家浜又竖起了红旗。值得一提的是,最初被正式定为样板戏的正是交响乐《沙家浜》,而非京剧《沙家浜》,虽然后者的影响要大得多。

通过学习,让同学们感受到现代京剧艺术给我们的生活带来的美的感受,他丰富了我们的文化生活,给我们带来了美的享受。而交响乐和戏曲艺术完美结合,赋予生命的活力和创作灵感,它是中西结合艺术的又一典范作品,其中一些唱段至今久唱不衰,也凸现了他的生命力。更多的优秀的传统文化和文艺作品交响乐知识的介绍,即提高了学生的审美情趣,开阔了他们的视野,又增长提高了他们对课堂知识了解以及与其它艺术学科以外的关系。

三、营造和谐民主的课堂氛围,为大学生创设想象和参与讨论的环境

京剧艺术在它产生、形成于其中的封建意识形态消亡后,“还原出来,获得自我的表现”,成为民族艺术形式的重要代表,时间经过了一百多年的历史。而使京剧艺术名扬海外,而要归功于梅兰芳等艺术大师。西方学者批判了卢卡契的形式与意识形态对应的片面性,指出艺术形式的“诡谲双面”,即艺术形式一方面具有政治文化特征,一方面也具有审美自主性。20世纪中国长期处在卢卡契式的文艺思想的影响下,从而形成了京剧从“旧形式”到“最顽固的堡垒”的话语演进,而以梅兰芳为代表的京剧艺术,行走在这种意识形态话语丛生的促狭栈道上,艰难执著地以自己的独特方式探求并展现着“民族形式”的无限可能和魅力。

京剧艺术的魅力在于能够给人们一个驰骋想象的空间。高等院校大学生正处于人生的关键点,用艺术的特定形式——中国国粹,打开他们的想象之门,培养他们的思维能力,使他们学会以审美的态度感悟人生,认识社会。教师是课堂教学的组织者和指导者,是沟通学生和京剧知识的桥梁。现代教育强调新型的师生关系,即尊重大学生的主体地位,又要成为学生的合作伙伴。但长期以来,传统的教学模式是教师习惯夸大自己在教学中的“主导”作用。把学生当作教学的对象,当作了知识的载体,极大损伤了学生的主观能动性,影响了学生的个性发展。在教学中,笔者与大学生一同学习演唱、唱段,并对突出的问题和他们保持良好的沟通、创造和谐、民主的教学氛围。

由于每个学生的经历不同、考入学校的心态不同、文化素质也不同,对京剧知识的看法不一,也就对学校开设的京剧欣赏选修课的理解也不一样。在教学中,鼓励学生敢于发表对戏曲知识的不同意见,对一些问题中考试讨论,为他们营造一个“敢说、想说、想做”的学习氛围,更好地为他们创设更自由的地参与空间。

笔者给同学们欣赏的这些作品，在一定程度上属于“样板戏”的范畴，它是那个时代特定的产物，它跟真正意义的京剧还是有很大的区别。所以在教育学生欣赏这些的作品时，一分为二的看待在特殊历史条件下的非传统意义的美学特征。

“现代剧部分”曲目的巨大成就，恰恰是人们对于奇怪的样板戏现象的一个主要关注对象。有学者认为，“样板戏的艺术魅力”，特别是样板戏京剧唱腔的艺术魅力征服了受众。“现代样板戏基本上遵循了京剧音乐本身的内在规律，保持甚至部分地强化了京剧音乐的旋律特点，这也是这些音乐唱腔历经多年仍然有其生命力的根本原因之一。”从文字层面来看，傅谨先生这段对于样板戏音乐的价值判定之高，完全是出于美学意义上的，如果单单从技术层面来看，我们也同样能够做出这样的判定。京剧音乐的民间性特点和板式特征使得这样一种音乐形式在表现京剧人物形象时往往显得更加得不真实，或者说是更加的脱离现实状态，尤其在六七十年代，它整个占领了一代人的视野和耳膜。这一点是与我们后代人所总结出来的京剧美学和中国文化传统密不可分的。

上面所撰述的三部“现代剧部分”的作品。仅仅是京剧欣赏课中现代剧的一部分，而京剧欣赏教学中，这些作品在一定的时代，所代表的是中国“文化大革命”时期产生的一种尤为特殊的文化现象，是在偏离的社会意识下产生的一种独特的艺术样式，但它革命性的改变了中国传统的京剧艺术，将唱、念、做、打有机的融于现代剧目的叙事节奏中，从而表现现代生活，塑造英雄人物。在当时情形下，八部样板戏电

影笼罩全国时几乎人人会唱里面的经典唱段，即使今天看来，仍十分精彩。这是真正中国化独有的艺术样式。“文化大革命”时期意识形态同样席卷影响欧洲时，法国新浪潮电影大师戈达尔曾称颂中国样板戏艺术为“中国式美学”。

通过对京剧“现代剧部分”理论的讲解和阐述，使学生在感性认识上有了新的认识。而教师通过举行演讲比赛，撰写论文、对剧中人物的短评、选择学唱较好的同学公开表演。不仅丰富了欣赏课的教学手段，而且在欣赏教学中各种教学方法得到了验证。京剧现代剧欣赏学习具有题材广，剧目多，容量大、方法灵活的特点。

总之，在京剧欣赏课的教学中，不要害怕学生听不懂或唱不好而担心困惑。要时刻记住欣赏课教学中所表现出来的情感被学生们能接受并化作自己的感情体验。这种体验在教学过程中“往往是只可与会，不可言传”。最根本的是如何设计，有效引导，激发同学们对优秀唱段的认知能力和兴趣，全方位的提高大学生的审美能力。通过传统文化的素质教育和对剧目的欣赏，不同程度提高学生戏曲知识的了解和自信心，增强理解表达，应变组织和服务社会的能力。

参考文献：

[1] 汪云. 京剧大学生读本[M]. 兰州：甘肃人民出版社，2010.
[2] 教育部. 音乐欣赏[M]. 上海：上海教育出版社，2006.

（责任编辑：张 哲）