

兴趣是京剧艺术在校园传播的敲门砖

王芳

摘要:本文阐述了以培养学生的兴趣为前提,循序渐进的领悟国粹京剧的魅力,进而使学生在学京剧的过程中得到深层次的感悟。

关键词:京剧 教育 学生

中图分类号: I207.32

文献标识码: C

DOI: 10.3969/j.issn.1672-8181.2014.12.190

京剧是我国的“国粹”,它是集歌唱、器乐、美术、文学等于一身的风靡中外的戏曲艺术。2002年,时任总书记江泽民同志为京剧题词“振兴京剧,弘扬民族文化”。如何让国粹文化在校园的传播发扬,使学生从听京剧、品京剧,发展到爱京剧,艺术教师有着义不容辞的职责!本着弘扬民族文化,继承优秀传统文化的理念,2002年11月,我校京剧社团宣告成立。

现在的中学生对京剧有陌生感,想接触,但又望而却步,他们仅缺引导。京剧以歌舞演艺故事,其中蕴涵着修身、齐家、治国、平天下的道理。在学习京剧的同时,学生的综合素质培养会在不知不觉中进行,弘扬忠、孝、节、义的传统美德,提升学生的文学修养。如何调动学生的学习兴趣,运用不同方式来诱发学生的兴趣,激发学习激情,这是作为社团指导教师该深深思考的问题。

1 视觉获取是获得京剧兴趣的开始

京剧脸谱五彩斑斓,是一种具有民族特色的特殊的化妆方式。每个脸谱后面都有一段传奇人物的历史故事。例如:荆轲战国末期的刺客,是燕太子丹用重金收买来刺杀嬴政的,后来失败被杀。所以用红色作为脸谱主色,表示他忠勇的性格,脑门上的图暗匕首,代表了他刺客的身份。又如:曹操为白色整脸,长眉细目三角眼,表现其奸诈残暴性格。不同时期的曹操脸谱还有不同的画法,年轻时眉间有红色,晚年无。京歌《唱脸谱》中,“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦,白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳!”歌词栩栩如生的把各个人物特点都唱出来了。在京剧社团教学活动中,笔者很注重和学生的双边活动,曾在学校潮州会馆古戏台上,请化妆师给学生画了猴脸,穿上戏服,摆好造型,学生们还一个个有模有样的。当一张张剧照出来,引来学校其他社团同学的惊叹时,京剧社团的同学们无比光荣!

2 流行音乐中的京剧元素激活学生学京剧的兴趣

2013年江苏卫视春晚,陶喆、李玟同台演出《刀马旦》和《苏三说》,用我国的国粹和流行音乐结合,配上脸谱舞台背景,点金之处就是用国粹京剧中的元素。讲究含蓄美的传统京剧曾被艺术的多元冲击,京剧的韵味加上现代的唱腔同样吸引着千千万万年轻人的心。国粹京剧要传承就必须先进校园,很多同学本来对京剧知识一片空白,又何谈的上喜欢?又怎么能让他们传承呢?振兴中国戏曲文化,弘扬民族艺术,振兴民族精神,学校应在弘扬戏曲文化中承担自己的责任,而笔者作为京剧社团的指导教师就更因该抓住各种契机,想方设法让学生对京剧有兴趣。自李玉刚的《新贵妃醉酒》在星光大道上红遍全国后,学生都对京歌有着浓厚的兴趣,借着参加苏州市第三届中小学生艺术展演活动这个机会,笔者给学生排练了个创新版的《贵妃醉酒》。笔者选了两位女生,一个传统京剧中的杨贵妃,着装、造型、唱腔都遵循梅兰芳先生的版本,另一个演李玉刚版的杨贵妃,(安排为杨玉环梦境中的自己)用现代的配器、唱腔加上古代的着装,模仿李玉刚用了长绸舞。两个版本的《贵妃醉酒》的伴奏音乐间的链接用了京剧中的打击乐器做串联,整个故事的情节设定为:先唱一段传统《海岛冰轮初转腾》,杨玉环哀怨自伤,在百花亭独饮沉醉。接李玉刚

的《新贵妃醉酒》音乐,梦境中出现另一个自己,却笑她,红尘碧海,离合悲欢,参不透镜花水月,毕竟总成空!在排练过程中同学们得知拿牡丹扇用法很有讲究,每次开扇时,牡丹花都要对着观众,碎步还有大三圈、小三圈,还要会眉目传情。同学们在实践中学会国粹艺术的综合性、程式性、虚拟性。甩长绸也很有技法,起转时要慢一点,慢慢加速,甩棒的角度渐渐竖起来,这样才容易做好。正式演出前,同学们还和我一起做假发套,插了头饰,修改买来的古装。过程中能让同学们参与的我都让他们一起做。他们感慨到:京剧艺术博大精深啊!真不愧是国粹!最终亮相的时候两个旦角有模有样,大获成功。教师节期间市领导慰问我校,京剧社的《新贵妃醉酒》还得到了市长、局长的表彰,这下同学们的热情更加高涨了,他们的成功也吸引来了下一届的京剧社的成员,我的工作好开展多了,兴趣是最好的老师,告别“跪着教京剧”!

3 带着学生感受体验京剧打击乐器的魅力

京剧俗称“一台锣鼓,半台戏”,它音量宏大、气势磅礴,演奏起来令人精神振奋,群情激昂。《西游记》中大闹天宫一段,在人物的动作表演上,吸取了京剧的程式动作,强调了夸张性。在音乐方面,采取了民族色彩的乐调,运用京剧中的打击乐器和锣鼓点子,加强音乐的效果使人物具有较强的节奏感。现在京剧《智取威虎山》中“打虎上山”一折,幕间音乐打击乐运用出色,这场幕间音乐是一段短小的器乐作品,一气呵成,层次分明。笔者给同学看的是女子十二乐团演绎的那个具有流行色彩版本。通过铿锵多变的节奏,热情奔放的旋律,震撼人心的气势,表现出主人翁不畏艰险,勇往直前的英雄形象。虽然此时舞台的帷幕尚未打开,人物尚未出场,音乐的渲染,已然把一个英气勃勃、豪情满怀的英雄的高大形象展现在观众面前。在教学实践中,笔者还买了鼓、钹、大锣、小锣等乐器让学生试着打这样的节奏:“大台!仓—!仓才台!仓才!仓0!”。通过打击乐器的合奏效果,让学生感受乐器的音色特点。边实践边体会,边玩边学,让学生敲打乐器时试着用不同的力度和速度,营造出不同的气氛,玩着学生就有情感了,并加强激发借以其投入戏剧内容。

京剧是中华民族文化的瑰宝,是一门实践性很强的艺术。学京剧不仅仅是艺术的推广,笔者更愿意我所指导的京剧社在校园里传播的是一种文化。先从发展观众开始,慢慢培养戏迷,从自娱自乐再到进行学术研究。传播京剧文化不仅任重道远,而且功德无量!

参考文献:

- [1]叶志良.戏剧鉴赏[M].对外经济贸易大学出版社,2009.
- [2]廖奔.戏剧时评[M].河南大学出版社,2001.

作者简介:王芳(1978-),女,汉族,江苏苏州人,本科,中学一级教师,研究方向为传统戏剧与现代教育的融合,江苏省苏州市第五中学,江苏苏州 215008