

对建构京剧教学新课堂的若干思考

周桂英

(贵州省文化馆戏剧部 贵州 贵阳 550000)

[摘要]京剧，作为国剧、国粹，已有二百多年的历史了。她以自己鲜明的特点、独特的魅力吸引、感染着一代又一代观众。新时期，要让小学生喜欢京剧，关键还在于教师要创设有利于学生走进京剧的良好课堂。教师应找到传统与现代的结合点，让两者融会贯通，在现代新课程音乐教育理念引领下，建构京剧教学的新课堂。

[关键词]京剧教学 课堂小学生

[中图分类号] J821 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-5349 (2015) 08-0186-02

一、京剧起源与长足的发展

自从京剧诞生到现在已经有二百多年的历史了。在清朝乾隆五十年，时逢乾隆帝八十大寿，为了庆祝寿辰，当时朝廷下令召集了湖北、安徽、江西等省的戏班子进京献艺。加上北京本地的戏班可谓是群英齐聚北京城，形成了“花”“雅”众戏争奇斗艳的壮丽景观。当时，因为地域的关系戏曲种类繁多，不便于管理。清朝廷便将戏曲分为“花部”和“雅部”。“花部”指的是各地的新兴剧种，“雅部”主要指的是昆曲。在贺寿的戏班中最为出色的四个戏班为四喜班、三庆班、和春班和春台班。戏班的演员们用他们独到的艺术风格和表演技艺征服了京城观众。乾隆帝寿辰结束后，这些戏班并没有返回到家乡，而是继续留在北京演出。在这期间，他们与来京的汗班和秦腔相互融合，互补长短逐渐创立了一个以唱西皮和二簧为主的新戏种皮簧戏。后来在上海演出时称为“京调”，民间后称为京剧。京剧出现以后很快就传遍祖国各地，表现出了旺盛的生命力，取代了昆曲逐步成为了新国戏。因此，戏曲界把乾隆五十年即1790年定为京剧诞生年。

二、京剧艺术的特点

京剧艺术的特点可以用夸张性、综合性和虚拟性来进行概括。首先，我们来研究一下京剧的综合性。京剧经过历史的变迁和不断的演变，吸取了众多艺术的长处，形成了一套完全属于京剧的唱念做打的舞台表现方式。在舞台美术、服装等方面也有独具的特色。先说唱，京剧被西方人称为北京歌剧。其实，京剧与西方歌剧在本质上是有区别的。西方歌剧只唱不说，所有的表达都是用唱的形式来完成，演唱形式多为喧叙调与咏叹调两种形式。前者用于寒暄和叙事，后者则用于抒情。而京剧多用程式化的手法，将说、唱、舞结合起来。每一句唱词都注重诗词的韵律，或者是七言或者是十言，合辙压韵，文理对仗。我们再说念，在京剧中的念即道白，但与话剧中的道白又略有不同。话剧中的道白讲究的是灵活性和真实性。演员可根据角色的性格和剧情的需要自由处理台词的语调和节奏，使其表演更加真实和生活化。而京剧对道白的要求是用非常严格和程式化的语调和语速来完成道白。每一句道白都讲得抑扬顿挫、平仄分明、朗朗上口，同时讲究中州韵的规范和湖广音的四声，采用较夸张的手法来诠释角色的特征。京剧中的做、打、舞则都是用动作，用肢体语言来诠释人物和剧情的发展。充分地将三者融为一体，以特定的形式来表达人物的身份、感情以及思想。什么样的人物、情绪配什么样的锣鼓经，走什么样的步法都按照一定程式来做。在京剧中“生旦净末丑”等行当，都有自己独特的步法。比如说老生要走四方步，也称为八字步，讲究的是抬腿亮鞋底、腰为中轴、四肢进行配合。京剧中中

年要快抬慢落，老年则要慢抬快落，既有日常生活中的依据，又有独特的节奏感。京剧中旦角有碎步、花梆子步；丑角有小四方步和矮子步以及跑圆场的压步等。京剧演员在表演中往往采用载歌载舞的表现方式，将唱、念、做、舞结合在一起，其中“手、眼、身、法、步”的结合尤为重要，使表演者的表演更加生动富于较高的观赏性。武打也是京剧艺术中独特的表现形式。它将中国的武术融入到了戏曲当中，大开大阖如《挑滑车》或快速迅猛如《三岔口》，运用细腻的编排和精准的表演令人震惊。

京剧主要以昆曲和民间曲牌为基础，再加上程式化的锣鼓相结合，可分为唱腔、舞蹈配乐以及幕间音乐三个部分。唱腔作为京剧的音乐主体，在京剧中最为重要。京剧中曲作者根据不同行当、不同人物，同时结合剧本的剧情，按照一定的模式创作出不同风格的唱腔。时至今日，有很多好的戏牌经久不衰受到广大人民群众的喜爱。舞蹈配乐和幕间音乐在京剧中使用了大段的曲牌音乐。而现代京剧都是通过曲作家按照特殊剧情的需要创造出相应的配乐。经过时间的不断变迁，现代的京剧曲作家吸取了国外音乐长处，运用交响乐队的编制，使我们的京剧配乐更加丰富多彩，表现力更加饱满。我们从现代京剧《智取威虎山》中“打虎上山”一段就可以充分体会到，现代京剧中的锣鼓经与现代交响完美结合的典范之作。

三、京剧教学的新课堂的思考

要让小学生喜欢京剧，关键还在于教师要创设有利于学生走进京剧的良好课堂。教师应找到传统与现代的结合点，让两者融会贯通，在现代新课程音乐教育理念引领下，建构京剧教学的新课堂。

(一) 讲剧情，讲故事

大多数京剧剧目都是根据历史事件，或者古代名著改编而来。每一个精彩的唱段后面都有一段人们耳熟能详的动人故事。故事里都有令人感动的主人公或英雄。而这些故事里都蕴涵着中华民族的传统美德。这些传统美德对于现今的学生和中国人来说都有着非常重要的教育意义。抓住小学生爱听的故事的特点，我在每一节京剧课的课堂上都安排了“听故事”这一环节，将每一段剧情用学生容易接受的语言以讲故事的形式展现给他们，孩子们非常乐于接受。例如在教唱《红灯记》选段《都有一颗红亮的心》时，我就先给孩子们讲了小铁梅的故事，讲她如何细心观察每天来往的叔叔，如何发现其中的奥秘以及她决心向叔叔们学习的革命精神……故事深深地打动了学生。孩子们从最初的距离感、陌生感很快就过渡到愿意学唱的阶段，甚至有的孩子就是为了听故事而期盼上京剧课。

(二) 有兴趣，有兴趣

周桂英，贵州省文化馆戏剧部副研究馆员，国家二级演员，研究方向：教育。

著名的作曲家、音乐教育家、音乐活动家卡巴列夫斯基曾说过，“激发孩子对音乐的兴趣，这是把音乐的魅力传递给他们的必要条件”。记得在教一年级孩子《灯官报灯名》时，我给孩子们看了这段视频，当孩子们看到丑角的形象时，个个哈哈大笑起来，感到很有意思，然后我给其中一个孩子在鼻梁上贴了个“豆腐块”，让同组的同学为他伴奏，这个孩子随着节奏模仿起“矮子步”，那可爱滑稽的表演赢得了在场人员的一致肯定。这个孩子的表演同时也勾起了其他同学的表演欲，孩子们学起这段唱词时个个兴趣盎然，热情高涨。在五年级欣赏《急急风》时，我请同学们听赏并感受这段音乐，思考这段音乐一般是用在什么场景的。很多孩子都能说出是有重要演员出场和打戏的场面，我特别邀请了几位同学上台学习走台步，感受一下大腕出场的感觉，学生们也非常感兴趣，个个跃跃欲试，课堂气氛很是热烈。

（三）创氛围，创意境

京剧所创造的舞台形象美学要求很高，其表演形式更加趋于虚实结合的方式。在舞台空间和时间上做出最大的突破，以此来达到“以形传神，形神兼备”的艺术境界。有一次我在执教京剧公开课时，选用了《北京欢迎您》这首歌曲作为背景音乐，虽然是一首现代歌曲，但曲中有一段戏曲的元素孩子们能很清楚地感受到，并都不自觉地跟着哼了起来，达到了我预期的效果。而在另一节课中，我选用了一首李玉刚的MV《新贵妃醉酒》，他甜美的歌声、婀娜的舞姿、俊俏的扮相让学生们对这个“当红男旦”赞叹不已：现代与古典的交融真是令人着迷。看似不经意的一段音乐，其实是我有心为孩子们营造的氛围，目的就是让孩子们在不知不觉中接受京剧，喜爱京剧。

京剧艺术作为中国的国粹艺术，它集合了诗、乐、舞以及美术、杂技等多种艺术。我们必须确立继承是基础，创新是手段，要在形式和内容上都有新的创新，唯有这样才能使民族文化蕴涵新意，更富有时代气息。

（四）教学设计有创意

京剧课不同于其他课，要想吸引学生，调动他们的兴趣，教学环节的设计必须富有新意。俗话说“好的开始是成功的一半”。在教唱现代京剧《红灯记》选段《都有一颗红亮的心》时，我别出心裁地采用英语对话导入，并出示了一组英语单词sing、dance、piano请学生翻译，学生们个个都想展示自己的英语水平，纷纷举手抢答。接着我又出示了beijing opera这个单词，并且不直接公布答案，而是让学

生欣赏《说唱脸谱》中的开头一句，自己寻求答案。最终孩子们知道这个单词的中文意思是“京剧”，这样做既让学生开动了脑筋，又培养了他们静心欣赏的意识。

（五）伴奏乐器有新意

京剧是我国古老的民族音乐，它的动听不但体现在台前演员的唱腔上，还体现在身后的民族伴奏乐器上，如果只用钢琴或手风琴伴奏，就不能让学生感受并表现传统戏曲的民族气息。记得我曾在一次京剧课上邀请了戏曲票友，现场为孩子们表演并用京胡、二胡等乐器为孩子们现场伴奏，给全班学生上了一节原汁原味的京剧课，让孩子们切实体会到京剧的无穷魅力。

京剧已经有二百多年的历史了，在这个历史长河中出现了很多名角。这些名角一直是京剧舞台上的主角。他们凭借着自己的本领赢得了万千戏迷的追捧。无形中也影响了一代又一代的京剧爱好者。从古至今，从深宫内院到普通民间老百姓都有喜爱京剧的票友存在。京剧中“角”是创造这一历史的重要因素，在京剧中“角”使其魅力所在。还有一点原因就是京剧表演是和观众相融合的艺术，这也是京剧艺术的魅力之一。在以往的京剧戏台是开放式的，特别是一些老戏院戏台一般都在观众席中间的位置。观众和京剧演员的距离非常近。台上的演员唱戏台下的观众叫好鼓掌，不管你是多大的戏院都给你变得热热闹闹。台上演员演戏，丝毫不影响台下观众彼此交谈。戏院中飞来飞去的“手巾板”小商贩的叫卖声，戏院中的烟雾夹杂着杂乱的喝彩声，无形地营造出一种快乐和谐的气氛。很多京剧爱好者被这种无形的魅力吸引而来，同时也推动了京剧的蓬勃发展。

【参考文献】

- [1]曹爱娥,胡建国.黄梅戏跨文化传播的SWOT分析[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2011(01).
- [2]胡星亮.中西文化交汇中的澳门话剧[J].浙江艺术职业学院学报,2010(01).
- [3]陈平原.中国戏剧研究的三种路向[J].中山大学学报(社会科学版),2010(03).
- [4]周阅.聆听花的中国戏曲研究[J].中国文化研究,2010(03).
- [5]李伟民.比较文学视野观照下的莎士比亚研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2006(05).

责任编辑：杨柳