

京剧老生教学系统论

□沈志良

内容摘要：京剧老生教学同所有的教学一样，都是一项全方位、系列化、深层次的复杂系统工程。本文运用西方现代系统论的理论与方法，将整个京剧老生教学作为一个大的母系统，分解为软系统、硬系统、综合系统3个子系统，每个子系统又分解为若干个子系统。既研究各层级子系统的特点及其相互之间的关系，又研究它们与整个母系统之间的关系，形成一个严谨科学的系统论的理论框架。对于京剧老生教学，可提供理性思辨与教学实践的双重参照系。

关键词：京剧 老生 教学 系统论 软系统 硬系统 综合系统

京剧老生教学同所有的教学一样，都是一项全方位、系列化、深层次的复杂系统工程。笔者根据个人多年来京剧老生教学的实践与理论学习，运用西方现代系统论的理论与方法，先把整个京剧老生教学作为一个大的母系统，然后逐层分解为若干个子系统、子系统……既研究各层级子系统的特点及相互之间的关系，又研究它们与整个母系统之间的关系，从而架构起一个系统论的理论框架。对于京剧老生教学，既具有重要的理论思考价值，又具有重要的实践参考作用。

一、京剧老生教学的软系统

京剧老生教学的第一个子系统，是软系统。这是一个智力支撑系统与动力支持系统，也是一个“软实力系统”。而这一系统又常常被许多教师所小视，甚至造成某种程度上的弱与缺失。因此对于这一系统必须引起足够的重视。

具体而言，这一软系统又细分为以下几个子系统：

（一）剧本分析系统

剧本分析是京剧老生表演的基础与依据，如果说，剧本是戏曲艺术的“设计图纸”的话，那么表演就是根据这“设计图纸”所进行的戏曲艺术的“施工建造”过程。因此戏曲艺术以表演为中心，没有表演就没有真正的戏曲艺术，也有人说戏曲是“角儿的艺术”，强调的也是演员的表演。然而这种表现又是剧本的演绎与诠释，表演的“二度创作”是以剧本的“一度创作”为依据的。所以京剧老生必须具备剧本分析能力，包括对剧本的思想内容（题材、主题、情节、人物等）和艺术形式（体裁、结构、语言、手法等）的分析能力。

（二）人物理解系统

人物理解也是京剧老生表演的基础与前提。演员如果对自己所扮演的人物没有准确的理解，就无法成功地进行角色创造，就会“以其昏昏，使人昭昭”。

（三）情感体验系统

情感体验更是京剧老生表演的支撑，党员塑造人物形象，主要是表现人物的思想情感，而要表现人物情感，首先就必须具有情感体验的能力。

二、京剧老生教学的硬系统

京剧老生教学的第二个子系统，是硬系统，这也是一个手段系统与凭借系统。具体而言，也又细分为以下几个子

系统：

（一）“四功五法”系统

京剧老生要以唱、念、做、打“四功”与手、眼、身、法、步“五法”为基本功，教学中必须夯实基础。

（二）行当分支系统

京剧老生又细分为文老生、武老生、文武老生、靠把老生、红生等分支，各有其不同的表演特点。

（三）美学特征系统

京剧老生表演艺术的美学特征，主要有虚拟化、程式化、歌舞化等，充分彰显出中国戏曲“以歌舞演故事”的写意性美学特征。

三、京剧老生教学的综合系统

京剧老生教学的第三个子系统，是综合系统，京即软系统与硬系统的有机统一、完美结合。具体又细分为以下几个子系统：

（一）人物塑造系统

京剧老生表演的“最高任务”是塑造人物形象，要动用一切表演手段，包括形体（外部）动作与心理（内部）动作，塑造出“这一个”角色形象，要重创造而戒模仿。有些人之所以被称为“大学员”，其主要问题就在于只会学演别人剧目而不会创造属于自己的角色形象。

（二）表现情感系统

京剧老生表演要以表现人物情感为生命、唯其如此，才能做到“以情带声，声情并茂”，并能以剧中人物情感打动观众，引起观众的情感共鸣，收到“以情动情”的艺术效果。

（三）展现流派风格

京剧老生表演要着力表现不同艺术流派的不同艺术风格。例如“马（连良）派”甜润酣畅、潇洒飘逸的风格、“余（叔岩）派”声情并茂、优美宏远的艺术风格、“杨（宝森）派”抑扬婉转、清新、流畅的艺术风格等等。当然，也要从创新的视角出发，培养学生进行多元整合，例如“宗余学杨”、“宗马学杨”等等。

作者单位：沈阳师范大学戏剧艺术学院戏曲系

责任编辑 王一亮