

戏曲表演专业剧目教学的三个阶段

赵晶璇

摘要:剧目教学是培养京剧表演艺术人才的重要组成部分,也是京剧学员的专业主修课和各门专业课程的集中体现。中等戏曲学校应在坚持普遍培养、因材施教的教学原则的前提下,根据学生的不同年龄、不同条件和接受能力的差异,对六年制学生的剧目课教学采取初、中、高三阶段的教学方案和措施。每个阶段应有侧重,循序渐进地进行培训,从而进一步的规范剧目教学,有步骤有目的的完善戏曲人才的全面培养。

关键词:普遍培养 因材施教 重点提高 阶段性教学 基础教育 启蒙教学 模拟式教学 教导结合 突出人才

中国的戏曲表演艺术源远流长,民族戏曲的胚胎萌芽从周秦的乐舞、汉魏六朝的百戏、散乐起,到隋唐时的参军戏、《踏摇娘》,为南宋戏曲的形成奠定了基础到金、元、明时期南戏、杂剧、传奇相继更替,剧目多了表演艺术的发展也日臻成熟。民族戏曲发展到清代,有昆弋两腔的争胜,又有柳子、梆子等地方戏曲竞相发展,又有四大徽班进京演出。表演技艺也越来越丰富,逐渐形成了一整套完整的艺术法则和具有鲜明民族特色的表演体系,随之诞生了一大批优秀的传统剧目。四人帮粉碎不久被禁锢了整整十年的戏曲剧目恢复上演,经过半个多世纪的戏曲改革使我国古老的民族戏曲艺术现代化取得了很多的成就。

优秀剧目不仅是戏曲繁荣发展的需要,更是培养艺术人才成长进步的内在需要。前辈艺术家对京剧剧目的发展作出了重大的贡献。作为一名新时代的戏曲教育工作者,我们应该在继承传统剧目的基础上把它合理的、系统的、科学的运用到实际教学当中去,从而进一步的规范剧目课教学,有步骤有目的的完善戏曲学员的全面培养。

剧目教学是京剧演员的专业主修课,也是各门专业成果的集中体现。剧目课的教学目的是,训练和培养学生在打下扎实的京剧表演艺术基本功基础的前提下,使学生能较为准确运用和掌握唱、念、做、打一整套艺术手段和技能,用来表现人物、创造角色、反映生活。胜任从事传统戏、新编历史剧和现代

戏的表演工作,并具有一定的艺术创造能力,以适应时代发展的需要。

剧目教学是培养京剧表演艺术人才的重要组成部分,剧目教学也正是戏曲演员“四功五法”(四功即唱、念、做、打,五法即手、眼、身、法、步)的集中体现。为了实现以上教学目的,我认为我们必须在坚持普遍培养、因材施教、全面训练、重点提高的教学原则的前提下,对六年制学员采取科学的阶段性教学措施,以便由浅入深、从简到繁、循序渐进的进行培训。所谓阶段性就是说,在六年的教学过程中,把剧目课大体分为初、中、高三个阶段。初级阶段两年,中级阶段两年,高级阶段两年,这三个阶段既不能截然分开,也不能平铺直叙,每个阶段都应有所侧重。

(一)初级阶段:也就是启蒙教育和普遍培养阶段。着重基本功训练,打好唱念做打的基础。要求唱念板眼磁实、字正音准、尖团分明,表演动作一招一势清楚规矩,又富于感情,初步奠定扎实的功底。

为达到初级阶段的教学目的必须坚持以下四个方面。1.质量第一。启蒙教育是非常关键的,所谓启蒙教育就是要善于运用启发式的教学手段,具体地来说就是要给学生讲清楚每个动作、每句唱念的道理既通俗易懂又符合艺术规律的启蒙。基础好与坏关系到每个演员艺术生命的长久,所以启蒙阶段的教学剧目不宜贪多图快,要使学生学一出就巩固一出,学生只有学的扎实才能悟出道理,只有掌握多方面的技能才能领悟戏曲艺术的规律性,才能领会

老师所启发的内容,以便能动地接受新知识和新技术。第一学期可以以唱念表演片段进行基础训练,为成品教学打好基础。2.全面发展。在教学计划制定中要注意学生全面技能的训练,安排适合的剧目片段,以戏促功。在教学实践中认真仔细的辨才识才,以免事倍功半,甚至造成人才的损失。初年级教学,一般要采取分行不定行的教学方法(例如学老生的学生可以兼学武生),同时不断观察学生适应能力及特点,从而正确评定学生,选择其发展方向。3.精选精教。所选择的教学剧目要尽可能的照顾到各行当剧目的搭配,减少重复教学。例如:生、旦、净可同时选择《二进宫》这类剧目,既行当齐全又符合教学规律。在技巧训练上应起到举一反三的作用,力求达到触类旁通的教学效果。4.舞台实践根据学生的年龄和心理特点,在教学活动中,要特别重视学生的实习、彩排以及对外演出等艺术实践,根据教学进度安排适当的实习演出,以巩固课堂的教学效果,锻炼表演能力,增长舞台经验,调动学习兴趣,建立合理的竞争意识。

(二)中级阶段:为巩固提高、因材施教阶段。此阶段学生的专业特点。1.唱念做打诸多方面的基本功有一定的基础,对戏曲的程式动作有了初步的掌握。2.从模仿进入理解,在学习上提高了自觉性。3.接受能力有了提高,学习的进度开始加快,成绩的差异开始明显。4.各自的擅长开始显露。

通过两年的基础教学对学生有了充分的了解,基本上可以定行、归工,要选择艺术上比较复杂,有一定表演技巧的各行当的专工剧目。在教学方法上可逐步由模拟式教学转入教导结合的方法。在巩固提高技巧的同时,使学生初步掌握一定的戏曲表演常识。

中级阶段的教学要求:必须达到字正腔圆、初具韵味、身段优美、干净利落、规矩大方、能较准确的表现人物感情。中级阶段的教学是保证成材的关键环节,必须强调以下几个方面。1.此阶段大部分学生进入变声期(尤其是男生),在剧目选择上应侧重于唱工轻、表演重的剧目,对发声障碍明显的和变声旺盛期的学生(就是变声苦),要采取适当的保护措施。具体的讲可以向学生提出变声期的注意事项,讲解声带变化的基本常识,根据学生的变声期的情况定期对声带进行科学的检查。在课堂上由老师指导利用科学的方法训练学生寻找新的发声和用气的位置,以适应增长和变化了的声带,对有条件的学生可以暂时弃文学武,以保证学生顺利度过变声期(作为

中年级的剧目教师必须对变声期这一教学课题进行全面系统的学习,从而正确引导学生度过变声期)。2.为适应戏曲发展的需要,在各行专工训练的基础上,除各行应兼演的行当外(例如丑行、老旦兼演彩旦,青衣兼演花衫,老生、武生兼演红净,铜锤、架子花脸两门抱等),根据学生的擅长可进行跳行训练,如老生、小生兼学武生,武生兼学老生,青衣、花旦兼学刀马旦,文丑兼学武丑,架子花脸兼学武二花脸等。实行双轨制教学,为将来表现各类型的角色,创造不同的人物积累经验创造条件。3.学生进入中级阶段学习成绩各异,差距逐渐拉开,所以在剧目课教学中必须强调因材施教反对平均主义的教学思想,要承认学生的条件、素质、才能的差异,保证在教学中人尽其才、因材施教。根据学生不同的条件的特点要有所侧重,大胆正确地提拔尖子,以点带面,普遍提高。宏观上讲戏曲教育是为整个戏曲事业服务的,是为了培养更多的戏曲人才。微观上讲,京剧教学则是为京剧舞台输送人才的。如果只有一般演员而无出类拔萃者,戏曲事业就无发展。但如果只有一两个突出人才,而无具备响应水平的普遍人才,那么戏曲表演艺术的完善更无从谈起。行当齐全、各有千秋,红花绿叶相互映衬。这样才能体现一个剧种雄厚的势力和丰富的底蕴。这正是因材施教的意义所在。4.这个阶段对学生的训练决不能有丝毫的放松,加大学习任务建立作业制,每一次课后都要为学生布置课下要复习或完成的作业内容,并及时检查。这样,一可以巩固课堂内容;二弥补课堂训练时间的不足;三培养独立思考的能力,磨练顽强的刻苦精神。个人练习(学生)必须强调科学性“苦练加巧练”,苦练为意志,巧练为方法,二者缺一不可,苦而不巧则罔,巧而不苦则怠。所以老师应及时授以方法和经验,给予指导(指导工作要具体,因人而异)。5.这个阶段学生本身的思想变化较为突出,并且会不同程度的影响剧目课的学习成绩。作为专业的主教老师我们不应该冷淡他们,反而应该对他们加倍的爱护,在课堂上做到多启发、多提醒、多帮助,少批评、不讽刺、不挖苦使其克服惰性、树立信心,调动学生的学习欲望和学习兴趣。必要时及时与班主任和家长沟通配合教育。

(三)高级阶段。为重点提高阶段,在继续巩固提高表演技能的同时,安排各行当表演技艺比较复杂,难度较高具有不同艺术特点和艺术风格的传统剧目和新编历史剧着重提高表演技能,加强高难技巧的训练。有特殊条件的学生可以学习流派剧目,

为培养新一代艺术人才,要加强剧目角色创造课和排练课通过新编历史剧和现代戏的教学,施行导教结合的教学方法,培养学生的艺术创造能力,充分发挥学生的才智,启发学生钻研人物,塑造角色,引导学生在继承传统的基础上,运用传统,发展传统。提高戏曲艺术理论水平,理解内容与形式的关系,使学生从艺术模仿逐步过度到艺术创造阶段。

高级阶段是体现教学效果,实现培养目标,培养突出人才或保证定行分配的重要阶段,必须强调以下四个方面。1. 重点培养,抓尖育苗。在教学和实践中对初露才智的尖子学生要敢于“拔尖”,并采取有效措施,多形式、多渠道进行培养。要肯下大力气,花大本钱精心培育,在教学中打破大锅饭,允许“吃偏食”,必要时可采取“请进”(专家)“送出”(学生)的办法进行重点培养。但也要随时注意到学生的发展变化,防止绝对性和片面性,否则不是出现平均主义埋没人材,就是出现培养一个牺牲一片,这是万万要不得的。2. 提倡弹性教学,防止向下看齐。由于学生素质条件及接受能力不同,所以学习进度有快有慢,在教学中既要注意普遍培养,又要注意人材开发,对学习进度快成绩好可提前完成学习任务的学生,采取快不等慢,优不等劣的教学原则,经领导批准和教研组分析研究同意,另开剧目或跨课堂学习,也可把突出的学生组成剧目小组另开设一个适当的剧目。总之为了多出、快出、出好人才,在教学中,要把普遍培养和重点提高紧密结合好。3. 五年级上学期开设现代戏和角色创造课,由于学生已经具备了一定的唱念做打及表演程式的基本功,并在剧目学习中理解了四功五法和表演人物的关系,所以必须进一步指导他们更自觉地去表现人物,提高刻画人物的技能,使学生逐渐懂得并学会做到如何进行感情交流、怎样符合规定情景、如何表现真实、如何在下意识中见规律、如何表现内心、如何运用潜台词等等表现手段来表现不同的人物,运用启发和诱导的教学手段发挥学生的自我创造意识。培

养学生运用戏曲手段反映现实生活,塑造现实人物。在教学剧目上要安排具有京剧艺术特色和风格,唱念做打某些方面有训练价值的剧目,结合剧情、结合人物通过具体分析、形象示范把有关的表演理论深入浅出地传授给学生。戏不在多而贵在精,要使学生获益匪浅。4. 关于中专阶段学习艺术流派的问题一直是戏曲教育人士所关注和争论的问题,对此我个人非常尊重前辈戏曲教育家史若虚先生的建议,他主张在中级阶段后期可进入流派的学习。我是这样理解的,在学生小的时候要给他们规规矩距、大大方方打下坚实的艺术基础,这个时候要学习一些传统的经过考验的公认的比较好的剧目,在基础稳定的前提下,根据因材施教的精神,就学生生理条件(声音、形体等)之相近,对他们进行专工一派的学习,通过三年左右的学习,学生应该对某一流派有了一定的理解和掌握,这样既能够具有全面的艺术基础,又能初步继承流派的特点。在学习流派方面要注意几个问题。一不能学其表,而要学其里。二应注意学习名家早年的剧目。三要先从见棱见角学起,而不要急于学流派的“圆”和“熟”。四表现的恰到好处,不能走火入魔形成毛病。五反对盲目崇拜以及机械模仿。所以我们在教育学生进行各种流派学习的时候,特别要注意学生这些不正确的学习态度。

中专的教学在学生整个艺术生命中是至关重要的一个阶段,这阶段的教学既要为学生打好基础,又要为他们的未来探好路,做好指导,作为中专的教育工作者任重而道远,尤其是我们这种特殊的专业,对教师队伍的要求就更为全面,难度更大。所以我们应该在教学实践中不断积累和总结经验,在教学改革的过程中摸索一条先进而科学地戏曲教学规律,为戏曲事业的繁荣昌盛做好最基础的工作。以上是我对戏曲中等专业学校剧目教学三个阶段的粗浅的分析,敬请各位专家给予指正。