

浅谈京剧教学的传统继承与创新

赵淑华

摘要:本文着重论述了京剧在继承传统和创新的教学中,不但依然要求严谨和规范,而且还要强化。对于重视基本技能的严格训练、重视成品摹仿型和剧目传承,以及经验、体悟进行了实质性的论证。

关键词:教学传统 规范强化 经验体悟

京剧教学,以她的严谨、规范著称于世,无论口传心授、科班教育,乃至现在中专的京剧教学,都传承了严谨、规范的特点。可以说,京剧这朵艺术奇葩之所以能够源远流长地继承和发扬光大,与严谨、规范是分不开的。但是,象任何艺术教学门类一样,京剧教学也需要“与时俱进”,随着时代的发展而改革创新,不断适应时代发展的要求。

京剧教学的规范性和京剧剧种的产生与时俱进。在早期的京剧教学中,主要靠以师带徒、“口传心授”、如此一代代传承下来,一代代讲求“替祖师爷传道”,特别强调直觉思维、摹仿式的专业技艺的继承。从每一个细小的动作,一字一腔,一招一式,老师手把手地教,学生一点一滴地学,十分讲究严谨、规范。口传心授,基本上是建立在老师“身体力行”的示范和学生“大运动量”的严格习练的基础上,每一个招式都要经过“千锤百炼”无数次重复,达到“耳熟能详”的境地。在剧目的排练、表演上,口传心授达到了“程式化”的程度。即从编剧、导演、表演、音乐、美术以至演员的内在体验、外在表现,甚至舞台的调度、衔接等整体“程式化”。而这种“摹仿式”“程式化”从正面说,都体现了严谨、规范的特点。我以为,如果说京剧是东方的“芭蕾”,其涵义除了京剧的表演、形式美以外,同样重要的还有它的规范性。后来的科班教育,即京剧专业学校的早期模式,也具有以上特点。新中国成立以后,党和政府重视京剧教育,国家相继开办了各类戏曲学校,主要是中专学校,扩展了教学规模,实行了教学改革,特别是加强了文化教学,加强了教学理论研究,但是,规范化教学的优势不但没有丢弃,而是得到了强化。而这种

强化,正是继承了京剧艺术,京剧教学的优点。

京剧教学规范化的优点、长处,主要是重视基本技能的严格训练,重视成品摹仿型的剧目传承,重视经过大量训练的经验、体悟。由此而教育出来的学生,优点一是基本功扎实,二是只要是学过的剧目,不用经过长时间的实习就能顶角色演出,而且不论到哪里演,什么时间演都不走样。三是经过了大量的经验体悟,演员不论角色年少、年老的,都能经过熟练的表演技巧准确地表达剧目,起码是在“形”上。这种表演的准确、规范保持了京剧各流派的基本特点,形成了京剧流派众多的“百花齐放”局面。

世界上的任何事物都是一分为二的,京剧教学的规范化、程式化,也带来了京剧教学的一些弱点。如:学生继承有余,创新不足,学生很难超过老师,如果某个“身怀绝技”的老师存在不教不传哪个剧目,往往造成某个剧目的“失传”,许多老师轻视对戏曲基本知识的系统传授,即“重实用,轻理论”,一些老师不重视对戏情戏理的讲解和饰演角色的分析,不重视启发式教学,“教一即是一,教二即是二”,缺乏“举一反三”,老师不去引导学生在继承基础上的创新,不自觉地扼杀学生的创造、创新,结果造成了各流派之间的“封闭门户”,互相交流不够,不能取长补短,摆脱不了以师带徒的“人治”,更不能创造依照教学大纲,通过教学研究,汇集各方意见和见解,达到京剧教学有序而稳定的管理目标的“法治”局面。另外,中专京剧教学文化课少、对其他艺术如书画、音乐、舞蹈、话剧、电影等接触、观摩少,或者说横向借鉴少的问题。学习文化少的原因,一方面是由于专业课比重大,文化课课时少,另一方面与传统的不重

视文化教学不无关系。

要继承京剧教学规范化的优点和克服弱点,使京剧教学既严谨又不死板,既规范又不保守,需要具有创新理念和思维,实行一些教学思路、教学方法上的改革和创新。首先,要从过去“以师带徒”“口传心授”的圈子中跳出来,变“个人教”为集思广义大家教。要依照教学大纲、教学方案、课程设置和教材,在个人认真备课的基础上,教研室同仁们集体研究,取长补短,做到每一堂课都是大家共同交流,共同努力的结果。由于京剧流派繁多,很难编写全国统一教材,应当鼓励、提倡京剧表演、京剧教育专家,就各个流派、各个剧目,集思广义编写教材。现在各个中专学校教学亟待解决的是鼓励、督促每个任课老师在每堂课都要编写教学方案,不要凭经验、凭“心想脑记”的教学。以前的中专京剧教学,老师写教案的较少,在 2000 年前后,山东省教委职教处在省部级和国家级重点中专评估工作中,对这个问题进行了检查、督促,采取提要求、查教案的方法,要求戏曲类教师写教案,“赶着鸭子上架”,确实给我们京剧教师起了督促作用。现在的问题是要保持下去,自觉去做。其次,要注重加强表演基础理论的教学。以往教学重“技能”“技巧”,轻视基础理论教学,学生基本功好,但理论基础差,往往“只知其一,不知其二”,更不能“举一反三”缺少创新精神,即使想创新,也缺少创新的能力。要从具有共性的表演理论和京剧表演理论中吸取营养,使学生既学“基功”又学“基理”,基功与基理并行。这方面,重要的是先充实教

师的基础理论,实行教师的再学习。第三,要学习、借鉴别的艺术门类的好的东西,增加文化课的教学,这方面,我们学校近几年大量增加教学课,购进了大量舞蹈、声乐,器乐等音像制品,开设电教课,让学生观摩,效果较好。文化课教学,加大了课时量的授课深度,力求在学生毕业时达到相应的高中文化课程度。这样,可使学生增加后劲。第四,京剧教学的改革和创新,要有市场观念。我国现在实行的是社会主义市场经济体制,市场观念日益深入人心,深入到各个领域。就京剧而言,市场就是观众,观众就是市场,京剧教学需要市场观念。眼下我国的京剧事业已经摆脱了前个时期的“萧条期”,正在赢得市场,赢得观众。但是,象一些高雅艺术一样,京剧还远没有达到繁荣的程度。内在的原因,固然与京剧专业性强,学起来难,需场地,某些大剧目耗资高等原因有关,但是,没有探讨和适应广大观众的需求,缺乏市场经济条件下较强的竞争力也是一个重要原因。适应市场,要解决的问题较多,最根本的是要抓住时代发展的脉搏,重点增加对年轻人这个观众群的竞争力。现代经济社会的特点是节奏快、变化快,京剧改革的思路就要适应这些特点,既要保持一些古典、规范的东西,又要多方尝试,许多地方可以“删繁就简”加快节奏,因地制宜。以京剧事业发展的市场目标来确定京剧教学的目标,京剧教学才能为增添京剧事业的发展后劲服务,走出一条新路子,走进一片新天地。