

关于京剧器乐伴奏教学的几点认识

顾玉杰

摘要:本文总结了作者近二十年京剧器乐伴奏教学过程中形成的对于教学规律的认识,阐述了教学过程中应当注意的几个方面问题。

关键词:京剧器乐伴奏教学 认识 因材施教 基本功 舞台实践 创新

教学活动应遵循一定的教学规律,教学规律是指教与学的技术规律。作为一名教育工作者,应当善于在实际工作中总结摸索教学规律,充分认识和运用这些规律,使之更好地为教学活动服务。京剧器乐伴奏的教学也不例外。我通过近二十年的京剧器乐伴奏教学,结合前辈和他人教学经验,就我所从事的专业教学活动谈一谈个人的几点认识。

一、注重因材施教

因材施教的教育思想源远流长,是我国古代教育思想的瑰宝,是历代教育家智慧的结晶。这一思想从孔子系统地提出到现在,虽已过去两千多年,但它历久不衰,在当今仍然具有重要的现实意义。教师在教学工作中一切必须从学生个体的实际情况和条件出发,进行因材施教。由于每个学生的先天资质、性格特点、成长背景、社会阅历都不同,因而他们对事物的认识、理解和接受能力也就千差万别。这就要求教师必须根据学生个体差异的实际情况出发,按照因材施教的原则,制定行之有效的教学方案。比如,考入我系的新生中,常常会遇到以下几种类型的学生:①专业基础和先天条件较好,有一定的演奏水平。对于这样的学生,通常是在规范技术的同时,适当增加授课内容,酌情加大难度和深度,使学生专业水平得到更快的提高;②专业素质尚可,具备一定的可塑性,但基础欠佳,缺乏系统的知识,演奏方法上也存在一定的问题。这些学生进校后,当务之急要进行系统内容的学习,加强基础训练,对演奏方法进行局部纠正,有的甚至需要从基础开始,这样才能使他们获得较大进步;③自身条件和接受能力一般,学习方法比较呆板,但学习和训练比较刻

苦。根据这种学生的特点,应当发挥他们的长处,调动他们的进取心,培养他们掌握灵活的学习和训练方法,加大作业量,经过一段时间的努力之后,这些学生也能取得较优异的成绩。再如,学生性格的差异也很大,有的学生开朗、粗犷、性格外向,有的含蓄、细腻、性格内向。应根据上述两种学生的实际情况,制订出符合具体对象的教学计划,保持其原有性格中的好的方面,弥补其所缺乏的部分,使不同性格素质的学生在技巧上得到全面发展,既能演奏柔美、委婉的旦角唱腔,又能演奏刚强、豪放的老生和花脸唱腔,使其在专业技巧上得到全面发展。如单纯按学生的个性与兴趣发展,容易造成专业学习上的片面性和局限性。综上所述,针对学生入学时的专业基础不同、演奏方法上存在的问题不同、专业素质不同、性格特点不同,经过分析研究,要制订出适合于具体对象的教学规划和授课计划。一个教师在教学中能否取得良好的教学效果,培养出合格的人才,在很大程度上取决于是否能贯彻因材施教的原则。

二、强化基本功训练

任何一门技术都需要有扎实的基本功,基本功扎实与否直接影响演奏水平的发挥和提高。这里所说的基本功是指京剧器乐伴奏的基础理论知识和基本技法。理论知识学习和基本技法训练要相辅相成、缺一不可。教学中对学生基础理论知识的学习和基本技法的训练要严格要求,一丝不苟。一名称职的教师不但要具备全面系统的专业理论知识,还要掌握合乎规范的演奏技法,不仅要言传,还要身教。这里所谓言传,是指传授专业理论方面的规律性知识,而身教则是指示范。教学时,教师要把本专

业技术条理化、理论化,然后通过示范把理论知识具体化、感性化。

教师在学生启蒙阶段一定要注重正确的示范,因为低年级学生以模仿为主,教师的一招一式,都对学生基本技法的培养、习惯的养成有着很大的影响。随着学生感性认识的不断积累,基本技能的逐渐提高,教师再适时地用理论知识指导学生的基本技法训练,使学生的水平不断升华和提高。

另外,我想谈一谈学生基本功学习过程中存在的一些问题。一种情况是缺乏科学的方法和理论的指导,不动脑筋,盲目训练,这样易走弯路;另一种情况是以曲代功,认为曲目学习得越多,水平提高得越快,平时不重视基本功训练,所有的技巧都希望在曲目演奏中得到解决。这些都是不全面的,应当在教学中予以纠正。

三、教学与舞台实践相结合

理论知识和演奏技法的掌握并不意味着教学活动的完结,教学应该是一个从授课到实践的完整过程。学校教育的最终目的是培养出具有从事实际工作能力的人才。教师要善于引导学生把所学到的理论知识和技能运用到实践中去,培养解决实际问题的能力,使学生在总结实践经验的基础上不断发展和提高自己的业务水平,这才是难能可贵的。舞台实践对于加强学生的专业素质、提高艺术表现能力和增强适应能力发挥着非常重要的作用。这是因为学生在学校所接受的知识偏重于理性知识,缺乏舞台实践,因而带有某种程度的局限性。比如京剧器乐弦乐的伴奏,以花旦戏《卖水》为例,剧中多次运用富于节奏变化和强弱对比的“行弦”,表现主人公梅英的内心活动,但有些学生在实践中只知道拉曲谱,不能默契地配合演员的表演动作,不能充分表达剧中角色的内心情感,不知如何进行细节处理,导致演奏平淡,不能很好地为表现剧情、人物服务。再以京剧《霸王别姬》舞剑为例,这是全剧最精彩的一场,演

员的舞剑表演和乐曲[夜深沉]把全剧推向高潮。这里乐曲[夜深沉]表现了虞姬与项羽诀别的凄婉场面和二人复杂的内心情感。而有的学生在乐曲演奏上忽视剧情,不注意配合角色的内心情感和形体动作,缺乏准确的情绪把握,所以表现不出乐曲悲壮激烈的意境。要改变其不足,只有让学生在舞台实践过程中充分理解认识剧情与角色,他们的演奏才能做到声中有情,声情并茂,使演奏具有艺术的感染力,经过不断舞台实践的磨练,成为一名合格的伴奏专业人才。

四、开拓创新、与时俱进

京剧在其多年的发展过程中,形成了固定的程式,有固定的曲牌和板式,这是许许多多艺术家创造积累的艺术成果,具有高度的技巧性、表演性和观赏价值。但随着时代的发展和社会文化的进步,人们的审美心态和艺术追求也有了很大发展,京剧艺术的发展也面临着挑战,表演和器乐伴奏方面的局限性也逐渐凸现出来,所以要努力突破局限,进行艺术创新。比如,京剧伴奏乐器京胡、京二胡主要是以二黄、反二黄、西皮三种把位演奏的,而现在有一些新编历史剧或小剧场京剧无论是演员的表演,还是唱腔及音乐的设计都有了大胆的创新,很多时候需要京胡、京二胡进行独奏,这就要求演奏者不能完全局限于以上三种把位,应掌握更多种把位的演奏。目前,京胡、京二胡作为独奏乐器出现在乐队中的例子已屡见不鲜,取得了很好的舞台效果。因此,我们在京剧器乐伴奏教学过程中应倡导学生在完成教学大纲及教学计划的前提下,接触更多的内容和不同形式的演奏,使学生扩展视野,促进演奏技巧的提高和艺术表现力的增强。我们还要积极引导学生吸取其他艺术之长,丰富自己的表演形式和手段,树立改革创新的意识,这样才能适应时代的需要。使学生不但成为京剧事业的继承者,而且成为京剧事业的改革者和创新者。