

浅析京剧武戏的艺术魅力

陕西省京剧院有限公司 周 猛

以,教师在教学中要重视教师的语言表达,从而使学生和教师在心灵上产生共鸣,达到人文、情感、精神上的沟通。这样才能激发学生的表现欲,驱使带着多方面情感去完成一幅美术作品。第一,树立创新意识,开拓广阔的课堂教学空间,促进学生的个性形成和全面发展。美术是用来表现丰富的生活、情感、事物的一种手法。事物、情感、是时时推陈出新的,创新精神也是社会成员最重要的心理品质之一。所以,培养学生的创新意识是教学的根本任务。通过美术课堂培养学生的创新精神,将会对学生的未来的工作和生活产生积极的影响。同时,也给教师的课堂有了更广阔的空间,在传承古今文化的同时也有了时代的产物。这对促进学生个性的形成和全面的发展是有独特的作用的。第二、明确课堂课题的学习领域,注意课堂量化的比例。新课程标准根据美术学习的活动方式分成四个学习领域,即“造型表现”、“设计应用”、“欣赏评述”、“综合探索”。教师要明确把握课堂教学的学习领域,这样才能使学生在课堂中有目标、有计划地完成一节课的教学任务。教学内容和学习方式具有可选择性,可以根据自己的实际情况实施教学活动,促进学生向目标发展。总之,目标、内容、学习方式、和评价四方面构成美术教学过程的比例要恰当,这样才能很好地完成一节课的教学任务,使学生在轻松、愉悦中学习美术,掌握用美术表达自己情感、思想和对生活理解的方法。

三、重视辅导环节,优化课堂教学结构

辅导是教师对每个学生在完成课堂作业过程中的具体指导。辅导在美术课堂教学各环节中占有重要的地位。美术课一般要求教师在15~20分钟之内作少而精的讲解示范,余下的20~25分钟是学生作业。所以,辅导在美术课堂中所占的时间最多,教师需付出一定的精力。教师应根据本节课所授内容,善于启发学生的思维,让学生在练习中发挥自己的想象力和创造力,并溶进自己的审美情趣;对作业中普遍存在的问题要及时给予点拨;对个别作业困难的学生要给予启发提示;对好的作业,要给予鼓励和表扬,并可以让该生谈谈其作业的构思、方法等,使其他同学从中得到启发。由于作业时间较长,课堂气氛容易显得沉闷,为使学生保持一种兴趣状态,作业时可用录音机播放一些优美抒情的音乐。经实践,音乐用于辅导环节,效果很好。通过音乐情景激发学生情趣,学生的思路开阔了,思维活跃了,课堂结构也优化了。

总而言之,兴趣是人所特有的一种带有趋向性的心理特征,只有对某种事物产生兴趣,才会积极主动的对其进行专研和探索,兴趣是学习的基础。教师激发他们潜在的兴趣,充分调动他们的积极性,让学生好好学习,自主学习,积极学习。美术教学是通过艺术形象的陶冶,使人情感丰富,心灵美好,品格高尚,使人热爱生活,热爱自然,热爱美好事物。

参考文献:

- [1] 周文明. 如何让学生长久地保持美术学习兴趣[J]. 美术教育研究, 2011(7): 127.
- [2] 林培亮. 美术兴趣教学方法探讨[J]. 美术教育研究, 2011(7): 132.

在浩如烟海的中国戏曲艺术中,京剧的武戏,以它丰富多彩的艺术手段和京剧武戏演员高超的表演技艺所创造出激烈,火爆,动人心魄的武戏厮杀场景,被世人所称赞。受到了国内乃至国外广大观众的高度赞赏和一致好评。京剧武戏无愧于中华民族戏曲艺术宝库中一枚璀璨,耀眼的奇葩,是我国民族文化极为宝贵的遗产。

京剧武戏之所以能产生如此强烈的艺术效果和艺术感染力,是和它严谨的创作原则和无数京剧前辈艺术家的辛勤耕耘是分不开的,同时也是众多京剧武戏演员艰苦奋斗的结果。

长期以来,从事京剧武戏创作和演出的艺术家们,在创作的过程中,始终坚持以生活为基础,大胆的借鉴了武术,杂技,舞蹈,体操,雕塑等艺术元素,以此来充实和丰富了自己的创作灵感。当然这种借鉴不是原封不动的照搬,而是通过以比较夸张的艺术手段,加以再创造,装饰和再加工。从而形成了京剧武戏独特,鲜明并具有代表性的艺术风格。在中国戏曲艺术丛林中独树一帜,它影响范围之广,程度之深,要求之高,联想之富,是任何艺术形式都无法比拟的。

虽然说京剧武戏它表现手法是夸张的,“程式”化的,又极具规范性的,但是它在使用的过程中,确始终坚持以表现剧中人物性格和剧本所规定的情景为创作的依据。它不是简单的,机械的,脱离人物情感的,没有内容的纯形式主义的武打,它的每一招一式都是有生活创作的依据。

多年的舞台演出实践,证明了京剧武戏在演出中,他不像武术杂技那样纯技巧性的表演,而是在使用的手段上比武术杂技更加丰富多彩更有鲜明的个性化,更有强烈的真实感。不过这种真实感的武打不是生活中的真打,而是有一定假的因素在内,据以真假结合的一种表现形式。

观众在看戏的时候非常明白,演员在武戏中所使用的技巧都是事先练好的,然而,呈现在舞台上惊心动魄的武打场景表现的十分逼真,仿佛是在杀得你死我活,刀枪相对真的是处于炽热化的战争境地。这种高度的艺术概括,在假定性的表演中看到了艺术的真实和艺术的美。

京剧武戏的真实感,虽然来源于对生活的积累,和对剧本人物的理解以及“程式”的准确把握和使用,但在演出实践中坚决避免脱离人物,脱离剧情,故意卖弄技巧,为打而打,追求剧场效果的纯形式主义的表演。

所以在京剧舞台上,不管是任何形式的武戏,即便是娱乐性较强的,比较滑稽的武戏也都必须严格遵守一个创作原则,那就是坚决无条件地服从于剧本所规定的情景,坚决服从剧中人物特定性格的塑造,努力通过武戏各种“程式”的展示,为完成剧本主题和主题思想积极主动地发挥自己的作用和特长。另外,在京剧武戏中,不同的剧目,不同的情景,不同的人物,不同的“行当”,不同的人物关系,不同的环境,在武打的技法表现手段上,都有着各自不同的表演风格,如京剧“行当”中的武生、武旦、武丑、武

花脸等,虽然同居于武戏的范畴之内,在武戏的使用上,既有相同,也有区别,所以在武戏的套路上也因戏,因人物而定。

在京剧舞台上,文戏演员是靠唱、念、做、舞来塑造人物,通过这些手段去揭示人物的内心,完成剧本的主题,而武戏演员也应通过自己独特的方法,在激烈的武戏中打出内容,打出人物的特定性格,以武打的技巧去塑造人物,揭示人物的内心。文戏和武戏在塑造人物上虽然使用的手法不同,但其最终的目的应该是一致的,实践证明武戏塑造人物的手段也是极其丰富,不管是文戏武戏在演出的过程中,一切为剧情为人物服务,绝对不能有任何的游离,这是艺术的创作的原则也是目标。

还有一点要特别强调的是“程式”化表演也是京剧武戏的主要特点之一,“程式”在武戏的运用中,可以说是极为普遍的,并起着极为重要的作用。如武戏中的各种“把子”套路,各种“档子”和“跟头档子”等,都是由各种不同的“程式”动作所组成的,都有各自非常规范的套路。而这套路都是按照统一规范化、舞蹈化、有组织、有计划、有负责任地进行创作和实施,都是事先精心设计好的,虽然带有较强的假定性,但是在使用上却是非常讲究的,其要求也是极为严格的。绝对不是也不可能千篇一律地“套用”程式。如果“程式”离开了剧情离开了人物,也就失去了它的价值和意义。

京剧武戏的表演“程式”虽然来源于生活,但它表现形式的假定性、用途之广、程度之深、要求之高、想象之丰富,是任何艺术形式都望尘莫及的。这种带有假定性的武戏不但能创造出激烈的厮杀场景,同样也可以创作出对环境的渲染。在这方面表现比较突出的是京剧传统剧目《雁荡山》。舞台上并没有山和水,但是通过演员一系列的“程式”化表演,使观众在视觉上真正感受到剧中人物就是在攀山越岭,水中激烈的格斗。这种写意虚拟的表演,不但是京剧武戏的特点,同时也是中国戏曲艺术的一大特点。

由此可见“程式”与“行当”和演员在京剧武戏表演中,相互融合又相得益彰,集中概括和体现了京剧武戏的“程式”美。实践证明,只有对“程式”“行当”加以科学规范化地运用,严格遵循从人物出发,从剧本规定的情境出发,就能使武戏“程式”化的表演得到淋漓尽致地发挥。使有限的舞台,充分地让观众带到各种各样的无限生活的联想中去。演员借观众的联想来完成自己的艺术创造,同时也使观众欣赏到精彩动人的武戏表演。这就是中国京剧艺术家在几乎一无所有的舞台上,有自己的艺术手段创造出异彩纷呈千姿百态的人物形象。这就是中国京剧武戏独特的艺术风格和艺术特色,充分展示了京剧武戏的艺术魅力。

作为一名年轻的京剧武戏演员,要想把武戏提升到一个较高的水平,圆满完成武戏赋予的任务,必须首先对剧本对人物和人与人之间的矛盾冲突,有一个比较清晰的理解,更主要的是要具备扎实的武功基础,和高超的表达能力。只有这样才能使京剧的武戏更好地弘扬和发展,才能使京剧武戏之花开得更加绚丽,更加多姿多彩。