

在群文音乐教学中弘扬京剧之美

■ 李 盼 长沙市群众艺术馆

■ 阎小燕 广州市白云区握山小学

[摘要]京剧是我国艺术宝库中的一朵奇葩,它将语言、歌唱、音乐、舞蹈、美术、文学、雕塑和武打技艺融汇在体的综合性艺术,流传至今已有 200 多年的历史。京剧作为中国的国粹,以它独有的魅力享誉海内外。通过京剧教学、表演等活动,让学员感受京剧之美、体验戏曲之神韵,从而使学员更多地了解音乐、喜欢音乐。本文从情境交触、京韵激趣、博学进取、课堂灵动、以仁施教等方面进行阐述如何感受京剧之美,最终完成了通过音乐教学活动将“仁、博、灵、实”的核心价值得以完美展现。

[关键词]感受 体验 弘扬 京剧之美

在大力提倡构建高效课堂的今天,在“本真教育”、“生态课堂”的前提下,逐步改进辅导方法、辅导行为和辅导手段,促进了教学辅导的内涵发展。在教学中,通过教学方案的实施,引领学员提高课堂教学和学习的效益,从而实现教学目的。借此谈谈在京剧教学的中实施的方法和途径。

一、情境交触、京韵激趣

京剧虽然是我国的艺术瑰宝,但受流行音乐的影响,对京剧了解的人少之又少,更谈不上喜欢。所以,精心创设京剧教育情境,通过京剧自身的魅力取得学员的情感和共鸣,使之在愉快的气氛中接受京剧美的陶冶非常重要。

1、在教室里布置一些与京剧相关的装饰,挂一些京剧的图片,让学员走进教室就有一种京剧的氛围,使他们在不知不觉中走入了京剧世界。

2、走进音乐室时,让他们踩着京剧锣鼓的鼓点,走着京剧台步,做着京剧身段动作,感觉自己走在了舞台上,心情也随之激动起来,注意力自然就集中了。

3、播放京剧视频,创设一个看得见、听得到、感觉得到的平台,学员跟着视频示范念一念有音调的京剧念白,看一看京剧的武打动作,做一做京剧的表演程式,唱一唱京腔的韵味,从观感上直接溶入到即将接受的知识中来。让学员感到京剧就在我们身边,

二、博学进取,感受京剧之美

俗话说:要看新书、听旧戏。京剧演唱的内容大都是经过老百姓口口相传了千百年的历史故事。欣赏者只有了解它,才能更喜欢它。一出京戏《四郎探母》为什么演了两百年,还让人百看不厌,乐此不疲?当然不是为了看一个“老掉牙”的故事。京剧作为国粹艺术,它到底美在哪里?它不仅在旋律上有一种超凡脱俗的美,而且具有表演、唱腔、音乐、服饰、造型、流派等综合之美,才使其魅力无穷,回味无穷。因此,有选择性地让学员欣赏一些名唱段,如:《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》、《白蛇传》、《苏三起解》、《红娘》、《李逵探母》、《四郎探母》、《霸王别姬》、《红灯记》等是很必要的。“熟读唐诗三百首,不会写来也会哼”,学习京剧何尝不是这样道理呢?让学员多接触些京剧名唱段,其目的不仅是让他们感觉京剧在听觉上有别于歌曲,在视觉上也不同于平时所看到的歌舞剧、歌舞晚会,更重要的是让他们更多地了解、感受京剧的韵味、京剧的美。

1、行当之美

京剧的角色是根据男女老少、俊丑正邪分成生、旦、净、末、丑五大行当,每个行当所表现的是不同类型和性格的人物,每一个行当都分得很细。

2、艺术手法之美

唱、念、做、打是京剧表演的四种艺术手法,也是京剧表演四项基本功。京剧的“四功五法”即“唱、念、做、打”和“手、眼、身、步、法”都有严格的规范。不同行当不同人物的登场,也有各具特性的程式化动作。

3、脸谱之美

京剧脸谱有色彩浓烈,线条夸张,布局对称之美,是显示人物性格、辨认善恶忠奸的象征,用白色、黑色、蓝色、黄色、红色等这些最基本的色彩,在人的脸上涂上某种颜色以象征这个人的性格和特质,角色和命运,是京剧的一大特点。

4、服饰之美

中国京剧服饰,在京剧这门综合艺术中占有重要地位。它辉煌灿烂、绚丽多采,具有极强的观赏性和艺术感染力。人们在欣赏京剧优美的唱腔、富于音乐性的念白和精彩的舞蹈艺术时,无不为之珠光闪闪、丝帛纷呈,令满台生辉的京剧服饰所吸引,沉醉在它给人的审美愉悦之中。京剧服装还显示了中国刺绣的魅力,它以光彩夺目的平金绣,平银绣,富堂皇的金绒绣和清雅秀丽的绒绣,构成了高工艺的美感。每一件京剧服装都是精工细做,真才实料的艺术品,需要技术工人手工制作,完成一件复杂的蟒袍常常历月经年,一套完美的剧装可以价值连城。

5、声腔之美

京剧声腔是以一种有别于其他戏曲的声腔旋律构成的,有着一特定、独具的声腔韵味。京剧的声腔包括唱腔和念白,唱腔上老生嘹亮洒脱,青衣清新甜美。京剧的味儿,更多还是在托腔,有时一个字高低起伏,抑扬顿挫,拉得很长。虽然只是一个字,但每一个音符都可能对应着剧中人物不同的感受和心境。小时候,总见到一些老人听到京剧就跟着哼唱起来,如痴如醉,也时常见到电视中那些票友对京剧的热捧,更想不通的是中学时有位戏迷的同学,成天带着“随身听”陶醉在京剧之中,还时常跟着“咿咿呀呀”的摇头晃脑,当时我们同学都觉得她不可思议,那么慢节奏的京剧,怎么让一个这么小的中学生如此般的痴迷?现在我深感京剧的非凡魅力。一句《海岛冰轮初转腾》的旋律都让我不知学了多少遍、唱了多少遍,它那种婉转如流是与其它歌曲和戏曲无法比。每一个音所表达的感情都是非常细腻。京剧的念白很有特色,它不同于日常生活语言,是一种经过艺术提炼、具有节奏感的音乐性的语言。

三、课堂灵动,体验京剧唱腔之美

京剧是我国戏曲百花园中的一朵奇葩,它表演手法丰富,剧目繁多、行当齐全,直至今日已经逐渐形成了自己完整的艺术风格及表演体系,成为中国的“国粹”。京剧都是口传心授,一代一代这样传下来,在学习过程中要让学员大胆去唱,我会告诉学员,老师也不会唱,也是边唱边学,让学员找到信心。教师也不是专业的京剧老师,在示范过程中也不一定唱得很到位,只要学生敢开口唱就是好的。让学员在体验的教程中怎样才能做到这种声音,与平时唱歌有什么不同。在教唱《苏三起解》时,我先让他们感受青衣的唱腔,这种唱腔与我们平时听到的唱歌的声音有什么不同,这种声音是怎么发出的?有的同学说是从鼻子里唱出来的,有的说是嘴巴没张大,小小的,有的学员说像是猫的声音,所以就让学员学着猫叫的感觉去唱,于是他们觉得有那种感觉了,同时激发了他们的学习兴趣,觉得学唱京剧也很味。有的学员如果用唱歌的感觉去唱音不够高,如果用猫叫的感觉去唱音也能唱准了,克服了畏难情绪,激发了他们学习的兴趣。虽然把京剧唱成了“京歌”,也别有一番风味。另外配上京戏中的“花指”,踏着小碎步,走着圆场,声情并茂。

京剧声腔是以一种有别于其他戏曲的声腔旋律构成的,有着一特定的独具的声腔韵味。京剧是由声母缓慢地转到韵母,而把字交代清楚,才能清楚地交代剧情;不能“囁字,”另外有些字要用北京方言的读法,这才有“京味”,如《苏三起解》的“街”字唱成了“该(gai)”音,“洞”字唱成了“同(tong)”音,对于南方口音的人似乎有些困难。

京剧涵盖了中国传统文化的诸多要素,形成了一种博大精深的“京剧文化”,从布景到服饰,从道具到脸谱,从声腔到艺术手法,每一个元素都有着十分鲜明的色彩,或庄重典雅,或活泼生动,或简朴实用,或华美夸张,通过不同形式的艺术组合,在灯光的映照下都在给人传递着简单而稳重、传统而又高雅的美感。遍及全国,远及国外,不但受到中国人民的喜爱,也深受外国友人的欢迎,他们称京剧为“北京歌剧”。弘扬民族文化,使我国的传统戏曲文化得到更好地传承和发展。

(责任编辑:文健)

参考文献:

- [1] 刘正维 民族民间音乐概论[M].重庆:西南师范大学出版社.2005.
- [2] 戏曲文学系戏曲剧作课必修剧本选集,中国戏曲学院.2009.
- [3] 艺术课程标准[M].北京:北京师范大学出版社.2011.