

一堂戏曲课 多少戏学生

雷文 / 苏喻

北京海淀区行知实验学校五年级的教室里传出孩子们阵阵愉快的笑声。伴随着戏曲动画《三岔口》时尚轻快的戏曲音乐，同学们被经过动画效果处理的“摸黑打”、“铁门槛”等传统戏曲片

段深深吸引了，并从中感受到了戏曲艺术的高雅魅力。

中国国家博物馆和九天星韵（北京）文化发展有限公司共同推出的“梨园星秀·京剧《三岔口》戏曲体验课”活动，作为一次探索式的教学，希望通过创造戏曲体验的情境，激发孩子们自主探究的欲望，在体验中提升自主学习的能力。这堂与应试教育无关的公开课，是一次属于学生自己的课堂，孩子们不再是单纯的聆听者，而是知识传授过程的主导者。在课堂上，老师也不再是知识的灌输者，而是充当穿针引线的作用，同学们在自己设置的舞台上体验戏曲、感受戏曲。

戏曲艺术是一门博大精深的艺术，一段西皮流水，一段二黄慢板，引得男女老少如痴如醉。在很长一段时间里，戏曲一直都在中国人的社会生活和审美活动中占据着极为重要的地位。然而，随着现代文明的影响和西方文化的大量

引进，娱乐方式日趋多样，中国戏曲的生态环境大大改变，面临着前所未有的危机和挑战。戏曲艺术有一定的欣赏门槛，其高度的综合性、虚拟性和程式化常会让初次接触到它的青少年感到沉闷难懂，极易产生审美疲劳，使他们很难被这种古老的传统艺术形式所吸引。

九天星韵文化发展有限公司一直坚持着传承和普及中华优秀传统文化的宗旨，面对戏曲的传播困境和多数青少年从未接触过戏曲的局面，从青少年感兴趣的表现形式入手，寻找着突破戏曲传承困境的方法。公司将戏曲艺术和动画技术相结合，借助动画幽默、夸张、生动的表现元素来演绎传统戏曲，创新研发了中国优秀传统文化传承的新的表现形式“戏曲动漫”。

九年前，在长沙楚怡小学和北京行知农民工子弟小学调研之后，戏曲动漫这种独特的形式就获得了多方专家的一致认可。而2007年5月在中国艺术研究

院举办的研讨会上被正式定位为“中国戏曲经典原创动画”，并正式启动了戏曲动漫百集工程，一期工程已完成涵盖了二十个剧种三十二个剧目的近百集数字化作品制作，并开发了完整的“中国戏曲经典原创动画”形象群设计及其动画素材数据库的建设。

在去年启动的二期“动漫版·戏曲知识百科”工程，将完成全国八个省份近三千分钟的戏曲动漫制作，并计划在三年内完全覆盖全国的二百七十六个剧种。从2009年的戏曲动漫作品《凤台关》获得第三届“中国原创手机动漫大赛”银奖，到2011年“中国戏曲经典原创动画”被评为“全国三十强动漫创意品牌”并入围“中国文化艺术政府奖首届动漫奖最佳新媒体动漫作品”，戏曲动漫已经逐步达到先让孩子们接触和了解传统戏曲艺术、进而再接受和喜欢传统戏曲文化的目的。

作为这次体验课的第一站，九天星韵的团队不仅为北京市海淀区行知实验学校的小朋友们精心准备了《三岔口》的戏曲动画片及精美的礼品，更请来了中国戏曲学院的专业戏曲演员和锣鼓老师进行现场表演。通过动画片与真人表演相结合的方式传播戏曲常识。先为孩子们播放了戏曲动画版的《三岔口》，经过动漫手法处理的《三岔口》格外精彩，同学们都看得聚精会神，注视着主人公的一举一动。戏曲动画对人物动作的夸张处理和表情的生动刻画，让同学们能够很轻松地辨别出人物身份，全情地投入到故事发展之中。卡通形象的设计让孩子们完全没有了陌生感，饶有兴趣地沉浸在故事情节之中。

当任堂惠和刘利华两人一黑一白进行滑稽打斗的时候，同学们更是屏住呼吸，看得津津有味。伴随着节奏感强烈的锣鼓点声，同学们心中都捏了一把冷汗，迫切想知道暗地保护焦赞大哥的任堂惠和见义勇为的刘利华还会发生些什么，幸好最终焦赞的出现化解了这场误会，最后三人共赴三关。动画片中的一些幽默片段更是引得同学们哈哈大笑。

观看完戏曲动漫之后，专业戏曲演员又现场表演了《三岔口》，看完表演后，主持人引导大家了解了整个故事

情节，同时也提出了问题：任堂惠的额头上为什么抹了印堂？刘利华的脸谱有什么含义呢？焦赞戴的是大胡子吗？同学们思考着，并根据自己的理解争相抢答，最终在诙谐地争辩中明白了任堂惠的印堂叫做英雄印，刘利华的脸谱代表飞檐走壁的英雄，而焦赞戴的是髯口。

此次“梨园星秀·京剧《三岔口》戏曲体验课”选择的首站北京海淀区行知实验学校，并非与它首次结缘。2009年5月文化部文化信息资源建设管理中心就联合中国艺术研究院、九天星韵（北京）文化发展有限公司来到行知实验学校，开展过“迎六一，爱祖国，赏戏曲，唱理想”的六一文化共享主题活动。文化共享工程北京分中心还在此建立了文化共享工程基层服务点。

北京海淀区行知实验学校自创办二十年来，是一所专门接收外地来京务工人员子女就读的民办学校。学校曾因经费、办学困难等原因一度三次搬家，2005年才正式更名为“北京海淀区行知实验学校”，学校里简陋的教学条件、落后的硬件设施都无法阻挡孩子们对知识的渴求。学校周围是一片低矮破败的平房，周边是典型城中村的环境。但教室里那一张张稚嫩青涩的脸庞上洋溢着朝气，眼神中充满了期待。

“梨园星秀·京剧《三岔口》戏曲体验课”第二站来到了全国名校北京史家小学。作为全国教育创新百所名校、全国第一批现代教育技术试验学校的史

家小学，历来重视对孩子的艺术素质的培养，倡导和谐教育。在史家小学的同学看完戏曲动画版的《三岔口》之后，专业戏曲演员的现场表演成了全场的亮点，将整堂体验课推向了高潮。

《三岔口》作为经典的京剧传统武戏折子戏之一，任堂惠和刘利华的整场表演没有对白和唱段，全靠真功夫表演。伴随着时而密集、时而稀疏的锣鼓点声，两人一黑一白在黑暗中进行滑稽地打斗。有时候两人之间的距离近在咫尺，但一个人身子向左探，另一个人身子向右探，刚好感觉不到彼此的存在；有时候刘利华探头到任堂惠的刀口旁边而任堂惠却浑然不知；有时候两人在黑暗中同时将桌子抬起，又同时将桌子放下，但刘利华却一不小心被桌子腿砸到

了脚，痛得在地上乱蹦，这些都为紧张的打斗剧情增加了不少笑料。演员充满艺术张力的表演，给同学们带来了强烈的视觉冲击。

现场表演结束后，主持人结合动画版和真人版各自的特点，引导同学们回答问题，然后再次播放动画片后，同学们才恍然大悟。戏曲舞台上是没有真的门的，只能通过演员表演来演示开门、关门，而通过戏曲动画结合真人示范，

让同学们直观地领会到了戏曲艺术的虚拟性，“铁门槛”等动作程式更是引得同学们阵阵欢笑。

随后，剧中不同角色的戏曲演员分头带领着同学进行了现场活动，让同学们跟着模仿表演一些戏曲动作，一个个小动作看似简单，模仿起来却并不容易。同学们亲身当了一回小演员，矮子步、亮相、兰花掌……一招一式都学得津津有味。别看一个小小的兰花掌动

作，对手指的灵活性与脸部表情的配合、手势的推出都有严格的要求，台上一分钟，台下十年功，同学们在惊叹表演精彩绝伦的同时，也深深感受到了戏曲演员台下的辛苦付出。体验课在同学们与演员们开心的合影中画上了圆满的句号。

“梨园星秀·京剧《三岔口》戏曲体验课”作为中国国家博物馆和九天星韵（北京）文化发展有限公司共同推出的全新课程，不仅仅是一堂体验课，更是对戏曲教育方式和传统文化推广模式的一次全新尝试。借助戏曲动画寓教于乐的新颖形式，梨园星秀戏曲体验课不仅能加强青少年一代对戏曲艺术的了解，还能拓展他们的艺术视野，帮助他们获得更好的个性发展。中国动画学会副会长、国家一级编剧欧阳逸冰认为，用灵活的、夸张的、极高想象力的动画艺术手段再现戏曲经典剧目的艺术魅力，对于酷爱动画艺术的青少年来说，又增加了戏曲艺术的精神食粮。

戏曲体验课在北京行知实验学校 and 史家小学得到认可后，这种开放式的体验教学新模式将在其它小学也陆续开展，古老的戏曲之花将开进更多校园，散发出更加迷人芳香。

