

谈京剧《卖水》中梅英的教学

马 岚

京剧《卖水》是从蒲剧《火焰驹》中《卖水》一折移植、整理而成。《卖水》的故事大意是：宋代，兵部尚书李寿长子李彦荣，领兵至边关御敌，奸臣诬其通敌，李寿遂以知情不报入狱，全家被查抄。次子李彦贵被逐出门，向岳父礼部尚书黄璋求救，黄璋不加怜恤，反趁机悔婚。李彦贵生活无着，卖水为生。黄璋之女黄桂英，久慕李家忠良，不允退婚，几度与父争吵，为此不悦，终日闷坐绣楼。丫环梅英施计让小姐桂英和李公子彦贵花园相会，名曰请小姐赴花园赏花，并报以花名予其取乐解闷。适逢李彦贵卖水花园外，梅英遂上前代桂英倾述衷肠，并引李彦贵入园与黄桂英相会。

经再创造的京剧《卖水》，剧中塑造的小丫环梅英聪明机智，巧妙地成全了公子与小姐的相见。剧情简单明了，公子和小姐的戏不多，以梅英的戏为主，特别是报十二月花名堪称一绝，这就是我们通常所讲的“表花”。这段唱腔的作者做了突破性的大胆设计，使得唱腔既符合人物的年龄、性格，又有京剧的韵味和特色，既保持了原作（蒲剧）载歌载舞的特长，又把歌、舞、唱、做巧妙地而自然地结合起来。这一段的唱腔设计，为演员提供了充分的表演空间，而演员所运用的优美身段和精彩的表演技巧不仅与唱腔做了有机的结合，同时又为唱腔增添了色彩，再配合扇子、手绢的表演技巧，更是活灵活现地刻画出了天真机灵的小丫环梅英这一可爱的艺术形象。

《卖水》一剧以其鲜明的艺术特色和感人至深的艺术魅力决定了它的可视性，使之成为京剧舞台上常演不衰、深受广大观众喜爱的优秀花旦剧目。剧中精彩优美、娇婉流畅、热情活泼的唱腔、念白、表演、身段以及扇子和手绢的技巧运用，决定了它的可教性，使它成为京剧花旦行当的必学剧目。通过这个剧目的学习，可以使学生更好的掌握花旦行当的唱、念、做各个方面京剧独有的程式化规范的表现手段和方法，并在演出实践中熟练地运用和展示，为今

后的艺术实践打下坚实的基础。

那么，在教学中如何使学生能够充分而深入地了解这个剧目，并使其准确地把握和塑造好剧中人物梅英这个角色呢？需要注意的问题有以下几点：

一、了解剧情，分析人物

教学前，教师先将戏吃深吃透，把戏的故事情节给学生讲清楚，帮助学生分析剧情和人物，提炼出戏的主题，特别要分析透戏中人物的身份、性格、言行举止以及人物之间的关系，然后再一点一滴地把角色解剖、细化，让学生与以往她们所学剧目中相同行当人物性格的不同之处加以比较，引导学生找出塑造梅英这个人物的切入点和准确的人物表演元素，利用京剧程式化的艺术表现手段，细致入微地对人物进行刻画，做到形神兼备、声情并茂。启发学生运用“内”与“外”有机结合的艺术手段对人物进行塑造。“外”就是指演员表现人物所运用的唱、念、做、舞的各种表演形式，或唱或念、或做或舞，其分量、尺寸、强度完全要从人物出发，要规范、要做得准确生动；“内”则是指演员对所扮演人物的内心体验，要求学生在表演过程中，必须调动自己的情感，努力体验角色的内心世界，在内心深处唤起角色的自我感觉和精神特质，进而将梅英这个人物那俏丽、灵气、活泼、机敏的鲜明艺术形象淋漓尽致地展现在舞台上。

二、明确重点，突破难点

谈到这个剧目的重点与难点，当属“表花”一段的唱腔与表演了。“行行走，走走行”这个段子共有六十四句唱词，一段唱腔长达几十句，在京剧中是很少见的。非但要唱，还伴有表演、身段的密切配合，可以说“表花”一段的表演一方面充分体现了戏曲载歌载舞的表演形式；另一方面，唱舞并重也决定了这一段的难度。在具体教学中，我认为首先需要突破

的一点是唱腔。

唱是“四功”之首,陈幼韩先生讲:“‘唱工’在表演体系里占着非常重要的地位,对戏曲本身和对演员,都是艺术生命之所系。”他还讲:“重视韵味,这是我们民族对于戏曲声腔唱工的一条重要的创作原则和审美原则。无论对演员的艺术创造,对观众的艺术欣赏,还是对剧种的艺术生命,都有着直接的决定性作用。”(见陈幼韩《戏曲表演概论》)“表花”这段唱腔可以分为三个部分:第一段[南梆子]从“行行走,走行行,信步儿来在凤凰亭”到四月里“木香开花凉亭上,蔷薇开花朵朵香”,旋律柔和而委婉,既有新意又不脱离传统;“五月五正端阳,石榴花开红满堂”到十一腊月“陈杏元和番边关外,雪里冻出腊梅花儿开”是第二段,这一小段从第一段的[南梆子]转入[垛板]又转[流水],顺畅而流利,叙事性很强;最后一部分是旋律性的[数板],活泼而俏皮,形式非常新颖。整段唱腔有快有慢、有张有弛、有刚有柔、有强有弱,诸多的唱功技巧融为一体,变化多端,极其优美动听。所以,我通过这段唱腔的教授,使学生掌握好正确的演唱方法和演唱韵味,特别强调气息的调整和运用,唱得流畅、唱得清晰、唱得美、唱得俏,这样才能生动地表现出唱词所要表达的内容。进而配合优美的动作和细腻的表演,把悦耳动听的唱腔凸显出来。

其次是身段动作。配合这段唱腔的身段动作繁多,可以说每一句唱腔都有其相对应的一个身段动作。我要求学生表演中,动作要讲究规范协调,注意腰里劲头的运用以及形体在不同音乐节拍中的感觉,要抒情而不失活泼,优美而不失灵巧,用生动的肢体语言,表现出梅英这个小丫环的人物性格特征。身段动作是为了配合唱腔和唱词而设计的,因此,要根据唱腔的快慢和刚柔,以及唱词所表达的内容,有急有缓、有强有弱的做出相对应的身段动作来。

再一点是用唱腔和身段动作的巧妙配合来表现人物的思想感情和生动的艺术形象。无论是唱腔还是身段动作,从根本上来讲,都是为了塑造人物服务的。在教学中,我让学生在掌握唱腔和身段动作的基础上,学会以唱带动,以表托唱,用有感染力的唱腔、丰富的表情、优美的动作和一双传神的眼睛,把梅英活灵活现地展现在观众面前。

三、注重基础,攻克技巧

“戏不离技,技不离戏”,如果没有扎实的基本功

和过关的技巧作为基础,一个剧目的完成很难达到预期目的。荀慧生先生讲:“基本功是打开表演艺术宝库的钥匙,有了它能灵活运用,便宛转自如,没有它你连门也进不了。”(见荀慧生《荀慧生京剧散论》)要想在舞台上得心应手,使技巧无痕迹地融入到表演之中,只有经过长时间的苦练基本功,攻克技巧,才能使之成为舞台上塑造栩栩如生、丰满生动人物形象的一种手段。所以,根据《卖水》剧情的表演需要,应特别重视学生的基本功和技巧的训练,如碎步圆场、蹉步、转眼睛、耍扇子、手绢花、侧下卧鱼等。“台上一分钟,台下十年功”,在教学中,我激励和教育学生要勤学苦练,使其明白只有苦练加巧练,最终才能达到以功带戏、以功保戏的目的。

四、注意教学方法,做到因材施教

课堂上我采取动与静相结合,穿插进行唱念、表演、身段的教学方法,避免一味单纯进行枯燥的技巧练习,不但讲“怎么做”,还要讲出“为什么这样做”。要讲表演的规律性,使学生能够举一反三,提高其艺术审美能力和分析、塑造角色的能力,使学生知道如何演戏、如何演好戏。我很重视营造一个严肃、活泼的学习氛围,在掌握教学重点和突破难点的同时提高学生的兴趣,调动学习积极性,发挥其主体意识,树立自信心,给每位学生实践的机会,使全组同学形成互学互帮的学习风气。

由于学生的先天素质不同,文化程度不齐,理解接受能力有很大差异,这就需要因材施教、扬长避短。条件好、理解和接受能力强的学生,要有针对性的重点培养,要有意识的对其引导,给学生指出奋斗方向,使其长处和特点得到充分地发挥。教师要耳聪、眼亮,善于发现好苗子,将其培养成才,让京剧舞台上不断出新人。对条件较差的学生不能苛求,对他们不能跟条件好的学生用一个标尺去要求,那样做是不切实际的,但必须指出他们的具体不足之处,调动其积极因素,使其更加刻苦训练,发挥其长处。实在克服不了的短处或加以回避,或加以掩饰,或加以转化。

五、布置作业,重视自习

首先,明确作业内容。作业分为长期和短期。长期作业,指基础动作和技巧的完成,并明确完成的数量或时间;短期作业,指每节课内所教内容,让学生自己归纳总结,抓住教师授课的主要内容和关键环节。无论长期或短期作业都要做到具体细致、重

费玉平学术成果集锦

京剧音乐经过二百多年的传承发展,为我们留下了博大精深的艺术财富。如何科学、系统地进行全方位的总结归纳,并上升至理论层面是时代赋予文艺工作者的使命。

费玉平副教授,凭借三十余部京剧音乐作品的创造实践和为众多流派唱腔担任京胡伴奏,以及家学渊源、学识广博的雄厚实力,在近七年的时间里先后撰写了涵盖京剧音乐不同领域的多部学术著作。为京剧音乐理论体系的建立作出了突出的贡献。

《京剧唱腔句法与作品分析》费玉平编著,2004年由戏剧出版社出版发行。本书布局特点:以唱腔句法片断分析入手,通过原型、变形、变体等相互作用关系,捕捉腔体发展的内在规律。并且力求把基本概念、句法结构及腔体布局由简至繁地进行纵横比较。其中,围绕着每一个腔体的衍变过程,均以名家的创腔实践成果为佐证,作了细致的分析。

《京剧作曲技法》费玉平著,如2005年6月将由戏剧出版社出版发行。本书由上篇“技巧与思维”,下篇“经典唱段分析”两部分内容组成。书中系统的总结出京剧作曲“三十七法”,而且以循序渐进的方式阐述了腔词结合的互动制约关系,描绘了创腔、配曲的旋法特征。同时着重研究了创作思维方式,并刻意描述了作曲者的创作心理活动。总之,它

点突出,使其得到学生的足够重视,否则不能达到预期效果。

其次,教会学生利用复习完成每一项作业的方法。每节课所授内容的细微之处不能在课上完全领会的,需要在复习中消化,要引导学生充分把握复习时间,针对各自的弱项和不足,回忆老师在课堂上所点出的要领和重点,巧练苦练、勤想多背,达到运用自如,真正扎实的学到东西。

最后是检查作业。做到及时检查,并在发现问题后及时给予相应的指导。对学生的肯定和表扬,能激励学生,使之持之以恒。批评是对耍小聪明和

是一部理论研究与创作实践相结合的学术著作。

《裘派唱腔琴谱集》费玉平、王若皓编著,2005年2月,将由人民音乐出版社出版发行。裘盛戎先生所创立的裘派艺术,不仅是一门艺术,更是一种精神。因此,本书的布局、立意着重在挖掘裘派唱腔艺术风格的构成原理方面进行了深入研究,再现了裘派唱腔神韵。同时,以科学的态度将裘派唱腔、伴奏技巧进行了较为深入细致的比对和考订。《裘派唱腔琴谱集》一书,是一部收集裘派经典唱腔最多,伴奏技巧最详实的专业教科书。具有较高的实用价值和研究价值。

《学京胡——梅、尚、程、荀、张派唱腔与伴奏艺术》专题教学片(VCD光盘三张),费玉平主讲,2005年4月将由中国音乐家音像出版社出版发行。本片重点讲授了京剧旦角五大流派的唱腔特点。其中对于几近失传的梅派名剧《太真外传》,尚派名剧《双阳公主》等艺术价值较高的唱腔进行了细致的讲解。全片通过三十段流派经典唱腔的伴奏演示,再现了十三位京胡演奏家的操琴风范。丰富的唱腔内容,独特的研究视角,都使得该片更具有实用性和收藏价值。

欲购者请与中国戏曲学院梨园书店联系。

偷懒的学生的警告,但要正确引导,强调复习的重要性,并对其改正后的态度给予鼓励,使其逐步走上良性循环的学习轨道。对于方法不当的学生,及时给予建议,使其学会巧练,加快学习步伐。

一个教学剧目的圆满完成,不仅需要教师制定出完整的教学计划,及时总结和归纳教学经验,更需要在实施教学计划的过程中,针对不同条件的学生,进行不断地完善并做出相应的调整。总之,如何完成好学生的教学与演出任务,是我们艺术教育工作者需要不断研究和探讨的课题。

(责任编辑:曲谨春)