

Discussion on the Innovation of Peking Opera Popularization Education—Starting from the Introduction of Foreign Students

Nan Li

Beijing City College, Beijing, 101309, China

Abstract

Since entering the new era in the new era, with the rapid development of China's comprehensive national strength and the rapid development of education and art, there has been a vigorous development not only in national art colleges and universities, but also in ordinary colleges and universities. As a professional Peking Opera teacher in Colleges and universities, the author also undertakes the teaching task of popularizing Peking Opera culture to foreign students. Taking the Beijing City College where the author works as an example, this paper discusses how to lead them to appreciate the quintessence of Chinese art and make them learn Chinese drama from ignorance to gradual introduction.

Keywords

Peking Opera; singing; foreign students

试论京剧普及教育的思路创新——从引领留学生入门谈起

李楠

北京城市学院, 中国·北京 101309

摘要

从新时期进入新时代以来,随着中国综合国力的突飞猛进,教育事业与艺术事业蒸蒸日上,不仅在全国艺术类院校呈现出蓬勃发展的局面,也在普通高校也掀起一股高雅艺术进校园的热潮。笔者身为高校京剧专业教师,也承担着对留学生普及京剧文化的教学任务。论文以笔者所在的北京城市学院为例,讨论如何引领他们欣赏国粹艺术,使他们对中国国剧从一无所知到逐渐入门的教学创新手段。

关键词

京剧;唱腔;留学生

1 引言

笔者在教学内容与教学方法两方面都有自己的想法,因此有意识地调整教学侧重点,尽量保证留学生在短短的课堂时间内吸收更多的京剧知识。因为笔者通过自身阅历深刻体会到,近二十年来全国各大京剧院团为了弘扬国粹,开拓市场,千方百计想让传统古老的小众艺术走进大众,故而迈向高校传播星星之火,举办各种普及讲座,面对本科生、硕士生、博士生展示京剧艺术之美。遗憾的是,这些公益性质的艺术讲座往往收效甚微。说直白些,便是讲座过后,台下那些莘莘学子对京剧艺术的热情迅速降温,并没有产生太大的课后效应,演讲者的良苦用心随着学生兴趣的衰减而付之东流,普及工作淡化成徒劳。笔者正是基于所见所闻,才萌

生想法,要创新京剧普及教育的内容与方法。

2 创新的目标与动力

众所周知,京剧艺术作为中国戏曲百花园中最灿烂的奇葩,其精致典雅、雍容华贵的本体特征在客观上造成了欣赏门槛高,难于被人理解的障碍,因此欲使年轻人看懂京剧并且爱上京剧,固然不是一蹴而就的容易事。何况相比不了解京剧的中国大学生而言,留学生对于京剧的认知更像一张白纸,因为他们有着地域、语言、文化、历史等诸多隔阂,对京剧艺术所涉及的古典文学、历史人物、民间传说等相关背景知识一片茫然。笔者认为,向留学生介绍京剧艺术本体时,必须改变思路,不能将之与中国本土学生视如等同。

3 创新的内容与方法

在以往高校京剧欣赏选修课或者普及性讲座中,一般教师会选择《闹天宫》《三岔口》等打斗场面精彩的戏作为

【作者简介】李楠(1985-),男,中国安徽安庆人,博士,从事戏曲表演研究。

经典实例在课堂播放,有的直接把京剧院团的年轻演员请到课堂现场表演,以期达到激发学生兴趣的目的。《闹天宫》一剧主要展现的是孙悟空使出浑身解数,与玉皇大帝派遣的天兵天将奋力厮杀,直至最后孙悟空横扫群敌,以少胜多。

《三岔口》一剧主要展现的是一个武生和一个武丑在三更半夜于旅店之中摸黑打斗,直至五更天明,难分胜负,最后彼此相认,冰释误会,亲如兄弟。在笔者看来,将这种通俗易懂的武打短剧搬到课堂,做法虽然可取,但不宜推广到每次京剧普及课程之中,原因是长此以往,会给初涉京剧的学生造成感性认识上的误会,即京剧的代表性剧目就是打打杀杀,如同武术杂技,缺乏深层次的内涵^[1]。

毋庸置疑,京剧艺术的本质精华体现在美轮美奂的程式化表演,而绝非单一的卖弄武功技巧。按照梨园行的传统说法,京剧的程式,即唱、念、做、打四门功课是分排名先后的,即唱腔、念白、身段、武打的重要性依次减低。那么,只向外行人介绍京剧艺术的武打,则不免陷入舍本逐末的误区。事实上,判定一个人是否彻底爱上京剧的标准在于看他是否迷恋京剧的唱腔,毕竟只有唱腔才是持续性抓住京剧观众的要素。因此,笔者在课堂教学时,会返本溯源,着重讲解京剧唱腔,而不以武戏先行。

然而京剧唱腔是个庞大而又复杂的体系,如何介绍其博大精深是摆在教师面前的难题。笔者在给留学生介绍京剧唱腔时又采取与向中国大学生介绍时不同的办法。面对后者,一般来说是将京剧的唱腔分为西皮、反西皮、二黄、反二黄四大类,介绍完这四类唱腔,再进一步介绍四平调、南梆子、高拨子、吹腔、昆腔等杂七杂八的唱腔。在介绍前四大类唱腔时,通常又将慢三眼、快三眼、原板、二六、流水、快板、散板、摇板逐一介绍,依次说明4/4拍、4/2拍、4/1拍、自由节拍的差别。这是戏曲学中一种较为普遍的归纳法则,但笔者却没有用这种总结方式。笔者考虑到留学生具有接触过西洋歌剧、音乐剧的知识背景,所以先将京剧唱腔分为4/4拍、4/2拍、4/1拍、自由节拍四大类,再从这四大分类中区分细节,同样取得纲举目张的效果,与上一种方法殊途同归。此处用图1、图2的形式直观表达两种分类方法的异同。

除了唱腔,京剧的念白、身段、武打仍是必须向留学生介绍的程式,不可或缺。在此三种程式的教学过程中,笔者各有不同于他人教学方案的侧重点,具体阐述如下。

以往针对中国大学生介绍京剧念白时,会重点强调韵白与京白两种形式,即以湖广音(湖北官话)与京音(老北京方言)为代表的两种念白。而留学生对中国的方言土语不

甚了了,他们学习的汉语都是以普通话的音调为标准,所以对其谈及湖广音,不啻对牛弹琴,白费功夫。笔者对于这一问题宁可避而不谈,转而介绍京剧念白与唱腔的相似性、一体性,使其认识到唱腔是念白的夸张与放大,而念白也不是日常生活中或者话剧舞台上那样的对话,而是一种不带胡琴伴奏的演唱^[2]。

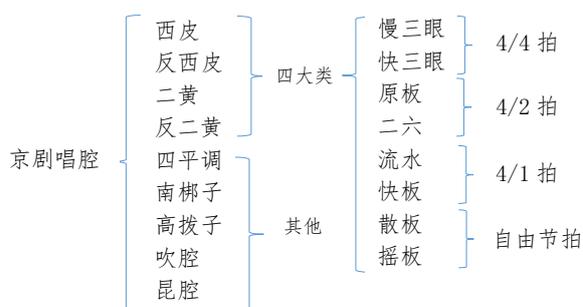

图1 针对中国学生的教学设计示意图

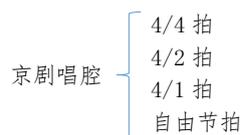

图2 针对留学生的教学设计示意图

以往针对大学生介绍京剧身段时会将一些虚拟化的程式表演举为实例,指出京剧舞台上的大写意特征,即有桨无船,以桨代船;无门故掩,以掩代门;一个圆场跑过千山万水,几声梆鼓度过漫漫长夜,等等。笔者在教学过程中,也不刻意强调京剧大写意特征的虚拟性与夸张性,考虑到留学生看过的哑剧表演与无实物的小品表演,对他们的心理预期设置在可以对京剧舞台上的简单程式动作心领神会。质言之,肢体语言都是相通的,没有国界之分。那么笔者把介绍身段的重点放在讲解“四功”与“五法”的对应关系上。四功,即是前文提到的唱念做打四门功课,五法是京剧程式表演所用到的身体部位,即手眼身法步。其中,手上动作又有拳、掌、指的不同,眼神又有各种神态的区别,身、法、步的具体细节以此类推,论文不作赘述。笔者想告诉留学生的是手、眼、身、法、步全部对应四功中的做与打。

正如前文所言,以往无论向中国大学生还是留学生介绍京剧的武打,都从《闹天宫》《三岔口》之类的精彩激烈的短打戏入手,笔者并不全盘推翻这种选材,而是刻意强调京剧武打的艺术特色。比如京剧的武打不同于纯粹的武术表

(下转第129页)

化策略的教学过程。需要学生不断的尝试、不断设计、不断测试、不断验证,最终形成解决方案。学生在解决问题的每个环节都是一个开放而灵活的学习体验,没有最优方案,没有标准答案,持续的对拟解决问题的方案策略进行优化,在实践中不断创新,在创新中解决新的问题,在解决新问题的过程中再一次强化学习各学科技能的融合。

在《自制净水器》一课中,在设计学生活动评价表时,要根据学生设计净水器初稿、选择材料、净水器外观、净水器功能、净水能力、材料成本等情况计分,明确自制净水器中各个体验活动所要达成的目标与效果,最终根据得分情况评选最优方案^[5]。这样量化的评分标准可以更加直观地了解学生本节课的学习情况,同时也可以激发学生学习的积极性,使得学生在活动中不断学习、合作、创新,不断提升解决问题的能力。

6 结语

在这一系列课堂教学活动中,教师在用 STEM 教学模

式进行科学教学时,需要正确认识 STEM 理念,对设备能够熟练地操作,这样才能够将技术和教学完美融合,并及时对学生进行指导。数字化资源的利用,对小学科学课程的实验部分有很大的辅助作用,但是硬件资源有限,不能完全满足学生的需求。小学科学课包含了很多实验内容,对学生的动手实践能力有一定的要求,教师需要对实验部分不断优化。

参考文献

- [1] 喻璐璐.化学课堂实施“STEAM”教育提升学生核心素养初探[J].课程教育研究,2020(8):182.
- [2] 应佳妙.基于STEM理念的科学拓展活动设计与实践——以电单元“信号灯亮起来”为例[J].宁波教育学院学报,2021,23(2):133-136.
- [3] 周平红,王秋萍.运用STEM理念开展科学课教学——以小学科学课“制作污水净水器”为例[J].中小学数字化教学,2019(2):53-55.
- [4] 胡云舟.基于STEM教育背景下教师的合作研究[J].小学科学(教师版),2019(1):45.

(上接第 122 页)

演,它需要紧密配合打击乐伴奏,正是锣鼓交错产生的强弱音效烘托出京剧武打的韵律性。武打动作的快慢张弛,与锣鼓伴奏的轻重疾徐浑然一体,相得益彰。再比如介绍《闹天官》时,会提醒学生注意观察“人学猴”与“猴学人”的辩证关系,介绍《三岔口》时,会告诉学生京剧舞台“以明写暗”的独特手法,即舞台上华灯璀璨,两个人故意装作彼此看不见,从而映衬出情节发生在黑夜^[3]。凡此种种,都是笔者在教学实践中取得的点滴经验。

4 结语

习近平总书记提出的增强文化自信的指示精神,是高校艺术学科建设的重要方针,向今天的年轻学子普及民族艺

术,甚至向其他国家学子推广传统国粹,更是弘扬社会主义核心价值观的重要手段。如果高校教师能够在教学内容与教学方法做进一步深入探索,便有可能取得事半功倍的效果。笔者有理由相信,前车之鉴即为后事之师,加强高校之间教学经验的交流互动,今后的教学成果必定与京剧艺术一起发扬光大。

参考文献

- [1] 谭戈.从“京剧进课堂”实践谈京剧艺术的发展[J].歌海,2011(5):91-92.
- [2] 杨业勤.臻于完美的京剧艺术魅力[J].戏剧之家,2011(4):23.
- [3] 刘维娜.走进京剧艺术[J].教育研究与评论,2010(5):94-97.