

京剧的舞台现形式对高校声乐教学模式的借鉴与研究

赵 兵

(广西民族师范学院, 广西 崇左 532200)

摘要: 京剧是我国的国粹, 有着厚重的历史, 从形成至今有着 200 多年的历史了, 在我国的戏曲音乐中有着举足轻重的地位。在发展的过程中, 通过无数艺术人的长期舞台实践, 构成了一套完整的相得益彰格律化和规范化的程式, 它作为创造舞台形象的艺术手段是十分丰富的, 而用法是十分严格的, 在这些严格的程式化表演形式的帮助下, 成就了京剧舞台艺术在戏曲领域的地位和辉煌。

关键词: 声乐; 京剧; 舞台表现形式; 应用与研究

一、舞台表现形式

京剧是以音乐、舞蹈、语言、文学等多种艺术形式相融合的舞台表演形式, 唱、念、做、打是京剧表演中的四种艺术形式, 同时也是京剧演员的四种基本功, 唱是指歌唱, 念是指具有音乐性的念白, 二者相辅相成, 构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“歌”。做是指做功也就是表演, 打是指武打与翻跌的技艺, 构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“舞”。

二、当前高校声乐教学模式存在的问题

声乐教育对于我们学院音乐专业的学生, 是非常重要的课程。当今很多高校学习声乐的学生, 在声乐学习和演唱上只是局限于琴房, 更甚至我国在声乐教学上, 多数老师都是在解决声乐的演唱技巧和歌曲的艺术表现形式, 从而忽视了声乐舞台表演的艺术形式。这样会使很多学生在课上表现得还算完整, 但是在舞台上就容易不知所措发挥失常, 从而暴露出很多的弊端, 尤其是师范类院校, 学生们更是缺乏舞台表现力。我认为声乐的教育不应该千篇一律, 而是应该尊重个性的发展。我认为学生们缺乏舞台表现力的原因有二: 一是学生的声乐演唱多数都是在琴房演唱缺乏登台的经验, 所以学生上台时会不知所措引发紧张感; 二是学生没有像培养京剧演员一样的规范化程式化的培养。

三、借鉴的方向

(一) 进一步丰富音乐学声乐专业实践教学, 完善实践教学体系。可以成立专门的研究机构和演出团体, 实现教学、创编和表演实践的教学体系, 让学生参与其中亲身感受表演的魅力。

(二) 把京剧的音乐表现形式创造性应用于声乐课中, 使舞台表演时的一个手势、一个眼神、一个步伐都是有严格的程式化。

(三) 顺应当前社会的发展趋势, 培养综合型艺术人才, 通过对京剧的表演形式的研究与创新, 将理论与实践相结合, 这样还可以提高教师的业务水平, 也能拓展教师的业务范围。

四、应用与研究的意义

(一) 优化课程体制改革

声乐演唱本来就是视觉和听觉的艺术, 只有在舞台上才能

使声乐本身的魅力表现出来。据了解, 目前全国的大部分高校, 尤其是师范类高校, 在声乐课教学中过分的千篇一律、课程单一, 多数都是在培养学生的演唱技巧和教学, 从而忽视了舞台表演的重要性。要打破学生在学习中的一贯被动的地位, 使学生在声乐教学中真正的成为主体, 采用京剧的音乐表现形式, 加强学生的舞台表演, 在表演排练的过程中还能培养他们的团结协作精神, 积极参与教学实践并给学生在校外实习前提供大量的课堂实践。

(二) 传承经典曲艺文化

京剧作为国粹在学校的普及率不高, 仅仅有部分院校开设了一些关于戏曲的选修课和鉴赏课, 这样就失去了它的社会价值。京剧曾经有过辉煌的时代, 现在社会的不主流并不代表他没落了, 也不代表他的表演艺术形式不科学, 我们完全可以把京剧的舞台表现形式创造性地借鉴到我们的声乐教学中, 这样对声乐教学的改革过程是创造型的。

随着社会的高速发展, 现在很多地方的中小学的音乐教师, 已经不单单地去教学生演唱歌曲, 他们还有去主持晚会、排练小品、舞蹈编排、舞台情景剧、话剧甚至要去策划一整台的晚会, 这必然是今后中小学发展的趋势, 所以为了适应社会人才需要的转变, 我们在人才培养的方向上也要做调整。

五、结语

随着我国教育改革的日益深入, 学校课程多样化和弘扬传统文化日益强烈, 把京剧的表演形式创造性地融入到我们的声乐课中, 不但可以发展和完善我校的声乐的课程体系, 也为学生提供更多的舞台实践平台, 又可以发展和传承我国的优秀戏曲文化。在声乐教学中我们可以创造性地借鉴京剧演唱的表现形式, 打破传统的只教发声技巧的授课形式, 用一些程式化的方式去激发学生的表演, 加强学生学习的实践体验, 提高学生音乐素养, 但这并不是盲目复制, 而是要采取因地制宜、因材施教采取合适的教学方法, 这样可以学习到不同风格的声乐作品, 这样可以使我们的声乐教学更加细致。教学方法有章可循, 从而提高学生的演唱和表演水平, 又可以完善高校声乐课程的课程体系, 还能传承经典曲艺文化。

参考文献:

- [1] 熊露霞. 传统京剧音乐的审美 [D]. 中央音乐学院, 2002.
- [2] 何为. 戏曲音乐散论 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1986.
- [3] 刘古典. 京剧音乐概论 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1981.
- [4] 蒋菁. 中国戏曲音乐 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 1995.
- [5] 胡胜盼. 京剧进课堂, 好. 中国京剧 [J]. 北京: 中国戏剧出版社 2008 (6)