

京剧音乐演奏人才的培养模式与教学方法研究

李雪娟

北京戏曲艺术职业学院

[摘要]中国戏曲是世界文化史、艺术史、音乐史中绝无仅有、独一无二的宝贵财富。京剧艺术也是中华文化世代相传的精神纽带。京剧发展传承的核心问题在于人才培养。本文就京剧音乐演奏展开论述,分析一下京剧音乐演奏人才的培养模式与教学方法,以期京剧音乐演奏人才培养工作提出一些具有参考价值的方法,为传承中国戏曲文化、推动中国戏曲教育事业做出贡献力量。

[关键词]京剧器乐演奏; 培养模式; 教学方法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.022

京剧伴奏音乐涉及多种乐器,包括京胡、京二胡、月琴、三弦、板鼓等。在京剧音乐伴奏中,每一种演奏乐器都具有独特的特点,在音域、旋律、技巧等方面存在着明显差别。在京剧音乐演奏教学中,教师需要培养学生掌握多种京剧演奏乐器的弹奏方式,引导学生参与传统京剧、现代京剧以及新编京剧的演奏实践,使学生得到专业基础理论、演奏实践等方面的完善与提升。

一、京剧演奏人才的培养现状分析

我国自开展京剧音乐表演专业以来,在京剧音乐演奏人才培养方面经历了长时间的发展与演变。最早的音乐演奏课程主要内容是包括“京胡、京二胡、月琴、三弦”在内的传统“四大件”课程,后逐渐融入了西方乐器课程,打造了中国传统乐器教学与西洋乐器有效融入的课程模式,丰富了音乐演奏课程内容,也增强了京剧音乐演奏的表现力和感染力。分析当前全国各艺术院校的京剧音乐演奏人才培养工作,我们发现在第一学年,主要课程内容为学习多种乐器的演奏方式和伴奏技巧;第二学年,教师对课程进行重新调整和组织,主要是向学生讲述音乐基本理论和乐曲演奏方式方法。

在招生时,京剧音乐表演专业更愿意招收具有3-5年专业学习基础的学生。这部分学生在进入高职院校学习专业课程之前,需要掌握乐器的基本演奏方法,比如弹拨专业要掌握基本的曲笛、唢呐、笙、堂鼓、琵琶等乐器;弦乐专业学生需要掌握齐钹、阮、二胡等乐器的表演方法;打击乐专业学生需要掌握木鱼、碰铃、大堂鼓、大筛等乐器的表演方法。

二、京剧音乐演奏教育教学存在的问题

(一) 不同学生京剧器乐演奏水平参差不齐

京剧音乐表演专业面向不同学习基础的学生,尽管学生都具有一定的乐器演奏基础,接受过一定的系统教育,但是他们的基础各不相同,表演水平高低不一,每位学生的表演风格、演奏水平也不相同。这导致京剧音乐课程教学困难重重。从当下各艺术院校的软硬件建设来看,教师师资欠缺、硬件资源不完善,以及专业演奏实践课程安排较少等,依然为制约学生多样化器乐演奏学习的主要障碍。

(二) 京剧演奏课程教学内容、教学方式单一

京剧音乐演奏教学通常是以“京剧唱段”为主要内容,教学方式也主要是教师“口传身授”,教学方式过于片面单一,教师在课堂上占据主导地位,教学内容过于单一。教师向学生讲述乐器演奏理论,或者在课堂上演示乐器演奏技巧,学生模仿教师。主要是组织单一化、程式化的教学,导致学生被动学习,背离了京剧音乐演奏人才的培养目标。

(三) 京剧音乐演奏教学任务多、演奏实践教学欠缺

京剧音乐演奏人才培养,教学内容包括京胡、京二胡、月琴、三弦、板鼓、大锣、铙钹、小锣等不同乐器的教学内容。在开展音乐演奏教学过程中,教师要结合京剧行当、流派、板式的唱腔特点调整教学内容,除此之外,还要向弹拨乐专业的学生讲授曲笛、唢呐、堂鼓等乐器的演奏特征及京昆剧目的伴奏技巧规律。教学内容繁杂,教师的任务比较重,需要对多种乐器展开详细解说。

三、京剧音乐演奏人才的培养模式与教学方法

(一) 要转变教学观念,以学生为中心

首先,明确京剧音乐演奏教学目标。各艺术院校要做好京剧音乐表演人才培养工作,在学院领导、京剧教育专家的指导下,结合学生的学习兴趣、性格差异明确教学目标。突出对京剧音乐演奏人才的艺术理念、器乐实践、创新精神等方面的培养。其次,做好音乐表演理论与实践的结合,在课堂上强化师生之间的沟通交流。当前的京剧音乐表演课程中,主要分为剧目、合奏排练、副修乐器等课程,在教学过程中,教师要给学生提供一些表演的机会,让学生将理论与实践有效结合。对于表演比较弱的学生,教师有必要安排一对一指导;对于表演能力和表演技巧掌握比较扎实的学生,教师可以多安排实践活动,比如安排彩排等。这一过程中,教师会以学生全面发展为目标,对授课内容进行提问、引导,强调京胡、月琴、板鼓等乐器伴奏技巧的讲解,将京剧唱段、乐器演奏内容进行融合,增强学生的学习主动性,使其更好实现自主学习、实践创新,使学生逐渐深入到理论与实践的学习中,在演奏乐器的过程中不断对京剧剧目的伴奏进行优化,提升演奏的熟练度和演奏水平。最后,教师还要引导学生交流互动,分享学习体会和演奏技巧、情感体验等,在交流互动中强化他们的音乐演奏能力,使他们提高艺术修养。因为不同的剧目在音量、音高表现上都有差异。因此在教学过程中,教师有必要与学生沟通讨论,与他们交流剧目,尽可能保证不同乐器伴奏的音响效果在同一水平线上。

(二) 创设音乐情境,传递乐器的审美意境

对京剧音乐演奏课程教学方式的组织,要改变传统单一讲授式人才培养模式,通过启发引导式课程教学情境构建、专业演奏教学内容的创编。特别是伴奏、录像等功能可以带来震撼的视听体验,优化学生的学习体验,调动他们的情感,使得学生在音乐表演中更加投入。

学生保持积极主动的学习态度,更能增强对作品的理解能力。在情境的影响下,学生对京剧剧目理解得更加准确,能理解音乐背后的故事和情感,并把握住表演风格,积累学习音乐的成功体验。

中国传统乐器美学的审美基本原则是“淡雅”“平和”“肃庄”“中正”，其精髓并不在音色上，而在于音乐细节的传递、曲子音质内部的思想情感。中国传统乐器月琴音乐在讲述时有很多种多线条的音律，其音质具有个性鲜明且多样化，能够准确传递歌曲的意境。这种传统音乐表现思想使传统月琴乐曲拥有的中国审美音律。

例如，《早天雷》这首南方月琴代表作，其体现了方月琴只求细腻优美、追求音色的特点。这首乐曲根据传统曲目“三宝佛”中的《三汲浪》改造形成，乐律起伏跳跃，融入了各式各样的表现技巧，整个音乐如同长旱之后的滋润阵阵响雷，表现了表演者打破传统，开使演奏生活意义，从这首乐曲中，听众仿佛看到了当地的风土人情以及秀丽的江南景象。在教学过程中，教师可以展示一幅伴着震雷声响的雨景，让学生将视觉感受和听觉感受联动，感受月琴连绵不断的形式和流动，形成悠扬流畅、雅致的细腻、秀美味道的特点。在情境中学生对乐器的审美意境体会得更加深刻，演奏效果也会更加强烈。

（三）展示京剧音乐剧目，结合剧目更精准地把握演奏风格

在京剧音乐演奏课程教学中，教师要充分应用多媒体软件以及相关网络戏曲音乐视频等渠道，在课堂上用图像、视频或音频向学生讲解唱段的剧情、行当、流派、板式及演奏技巧等内容，给学生带来听觉和视觉的美好体验。因为在传统模式下，教学资料不够丰富，课堂相对枯燥，学生并不感兴趣，所以在课堂很容易分心。而信息技术提供的多样化的资料能够激发学生的学习欲望，提高他们参与课堂教学活动的积极性，进而提高他们的课堂学习效率。

比如，在《二进宫》《捉放曹》《红娘》等剧目教学中，教师在课堂上可以先给学生播放一段剧目表演，让学生整体了解剧目的剧情梗概、基本行当、流派，搭配视频，教师向学生讲解京剧唱段的唱腔、旋律、演奏板式。教师将剧目的内容、演奏特点、唱段的伴奏技巧及特征之后，对于音乐演奏的风格掌握得更加准确，在演奏时情感传递也更真切。

（四）应用网络资源开阔学生的眼界

音乐演奏课程教学应注重兴趣培养，古人说，“教学未见乐处，不必我学。”在音乐课教学中，应从激发学生的学习动力入手。网络上有丰富的学习资源，能够开阔学生的眼界，在丰富的音频、视频中，学生得以欣赏大量京剧音乐演奏作品，突破传统单一课堂教学模式的局限，将课堂、教室、琴房延伸至网络，使学生掌握更加扎实的京剧音乐演奏能力。

网上有多种音乐创作软体，教师可指导学生运用音乐创作软体，自行创作歌曲，提高其创作水平。学生在平时的学习中，积累了一定的乐理知识，可以将其运用到创作中，从而加深对音乐的认识。学生在独立创作的过程中，对音乐的理解力和想象力都会逐渐增强，教师能引导学生用音乐表达自己的情感，加深对乐曲的了解，让学生能够从中得到丰富的体验，同时也能促进他们的音乐创作能力，从而提升他们的整体音乐素养。教师可以带领同学创作一段音乐，让他们了解基本的音乐创作方式。教师首先对学生进行了一次音乐创作，并将作品的效果呈现给学生，使他们能够体会到作品的意境，再由他们自己来完成。高职学生具有较强的求知

欲，通过创作提高了他们的音乐素养，培养了他们的音乐情感，激发了他们学习音乐的兴趣。做好了充分的准备，学生们将不会感到特别的困难。同时，教师要采用灵活的教学方法，根据学生的学习状况，调整其难度，使其体会到一种创造的成就感，从而激发其创作积极性，提高其教学效果。

（五）打造良好的学习实践模式

实践表演对于京剧专业学生扎实音乐表演技能具有重要作用，在实践表演的过程中，他们会有一种胜券在握的感觉，并逐渐生成一种职业认知。这种认识，是在不断地实践表演中形成的，也是在“实践——反馈——提升——再实践”的学习实践中。在舞台实践表演阶段，专业教师要不断地引导学员们去挖掘和挖掘剧中角色的性格，培养在情感上经受考验、在舞台上富有表现力和感染力的老戏骨。针对学员的身体状况，分层次、有步骤地加强舞台培训，创造更多的舞台实践表演机会，在每次练习后，通过量化打分、录像回放、评说分析等形式解决学生在舞台表演中遇到的问题，形成一个良性的反馈机制，让学生在下一轮实践表演中找准方向，提高舞台技能和表现力。实践表演活动是磨练京剧音乐演奏技能必不可少的步骤，让学生更深刻地体会音乐演奏，不断提高表演水准，充分理解“台上一分钟，台下十年功”，初步享受“昨日训练，今日得果”的回报。在这种快乐、满足、优越感的氛围中，学生们更加坚定地确立了自己的人生理想和舞台目标，并且把自己的人生和舞台生涯都纳入了自己的计划之中。

四、结语

在京剧音乐表演的教学中，教师应该在传统音乐表演教学基础上，以现代化教育理念为引导，不断创新教学方法。在课堂上打造音乐情境，引导学生感受音乐的独特审美意境，有助于学生强化表演效果；在现代化多媒体技术的支持下，教师可以在课堂上为学生展示京剧唱段，结合剧情、行当、流派、板式，让学生强化演奏技巧，更突出表现音乐情感和风格；教师还可以引导学生应用网络学习资源，开阔眼界，全面提高音乐表演素养；最后，教师要为学生打造充足的实践表演机会，让他们在实践中磨练技艺，强化职业认知，明确舞台目标，进而培养出具有综合能力的京剧音乐专业演奏人才。

参考文献

- [1]熊樱乔.京剧器乐演奏人才培养模式与教学方法分析[J].戏剧之家,2015(12):2.
- [2]孙倩.普通高校京剧音乐实践教学方法探析[J].通俗歌曲,2016(9X):1.
- [3]侯道辉.培养多能型民族乐器演奏与教学人才的思考[J].高教论坛,2012(4):3.
- [4]李晓燕.浅谈高校数字化音乐教学改革[J].音乐天地,2005(7):2.
- [5]孔祥昌.培养京剧月琴、三弦等人才的探索与实践[J].戏曲艺术,1998(1):4.
- [6]楚笑明.浅谈学生京剧音乐欣赏能力的培养[J].音乐教育与创作,2010(2):4.
- [7]郭跃进.京剧表演实践型创新人才培养与课程设置的思索[J].戏剧:中央戏剧学院学报,2014(3):9.
- [8]熊樱乔.京剧器乐演奏人才培养模式与教学方法分析[J].戏剧之家,2015(12):2.