

浅析京剧学习中的“念白”教学与兴趣培养

——《卖水》为课例

白欣欣

(河南省新乡市第一中学 453000)

[摘要]中国京剧堪称中国“国粹”之一被称为“国剧”，其剧目也极为丰富。而当传统经典艺术邂逅莘莘学子时，有人说，戏曲是夕阳艺术，观者多是白发老者。笔者在我校的前期调查中发现，主动收看、收听京剧极为个别。如何通过课堂有效教学，提升学生对京剧欣赏的兴趣与喜爱呢？笔者试图探索以“京剧念白”的教学内容为兴趣激发点，拉近广大青少年与传统戏曲的距离，提升莘莘学子对中华戏曲文化的认知，希望以这种教学方法来为中国戏曲觅得知音，赢得未来的观众尽上微薄之力。

[关键词]京剧；念白；兴趣培养

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.405

京剧是中国五大戏曲剧种之一，被誉为中国国粹。它位列中国戏曲三鼎甲“榜首”，是中国和世界的非物质文化遗产。然而，目前初中生认为京剧欣赏只是和老年人有关，对于京剧的认识大多还停留在唱腔的拖沓冗长，音色尖锐明亮中。他们需要的是贴近自己生活的艺术形式，接受更多的是时尚前沿的新鲜事物。京剧进课堂一兴趣激发是京剧欣赏教学重要途径，然而，京剧教学涉及面很广，要如何才能真正地激发其兴趣，让学生体验到京剧的魅力呢？笔者在寻找京剧欣赏教学的突破点的时候发现——京剧的念白颇有韵味，极为讲究，而且，念白节奏较为紧凑，能让初识京剧的初中生们瞬间被牢牢的吸引住。

一、京剧念白的基本概念

戏曲界老辈人常说：“千斤白、四两唱”，这个说法很有力地说明了念白的重要性，也强调了戏曲念白的难度性。京剧的念白主要有京白和韵白两种形式，京白注重生活气息，语言比较活泼、俏皮、通俗易懂，主要用来表现普通老百姓，生活在社会底层的小人物，像酒保、解差、士兵、丫环……从行当来分，主要是小丑、花旦、彩旦等。韵白是中国戏曲舞台上一种规范的戏剧语言，使用的是中州韵和湖广音，比京白更富于韵律美，听起来慢条斯理，有腔有调，讲究起承转合，抑扬顿挫，适合表现有身份有地位的人物，或是文质彬彬的知识阶层，像夫人、小姐、老旦、当官的、做皇帝的……从行当来分，主要是青衣、老旦、老生、小生、铜锤花脸。荀慧生还发明了一种在京白与韵白之间的念白——谐白，介乎于京白与韵白之间，还带一些怯味儿，用的是京白的语气，韵白的旋律，再夹杂几个京字儿。

二、京剧念白的教学意义

学生在进行京剧欣赏课程之前并不是一点都没有接触过，往往在欣赏京剧时，对京剧的唱腔是最直接的反应，也是整个京剧欣赏过程中学生最难“消化”和接受的。学生一听京剧就把原来留在大脑中“呀呀缠绵”的记忆首先反映了出来，在这样的映射下，学生当然会从内心“讨厌”欣赏京剧。如此一来，怎么能够激发他们对京剧的更深层次的了解呢？京剧的念白恰巧让学生感受到的是一种介于读与唱之间的音调而产生的律动感，将语言戏剧化、音乐化后的念白，直接表达人物的内心独白，在配合演员的表情、身段后使得人物的性格特征更加鲜明，学生理解起来也相对容易的多了。

戏曲的念白也就是剧本中人物角色的话，念白来自生活，又高于生活。它是经过艺术加工的提炼而富有音乐性的语言。京剧“念白”教学中其实是穿插了许多丰富的京剧欣赏内容，在欣赏京剧“念白”的同时，相关的京剧要素便已经一一呈现了。念白所以说是一门艺术，还不只是其音乐性和技巧性，关键的是塑造一个艺术形象的艺术手段。

三、京剧念白的教学实践

1、参与学习京白，积极体验实践

京剧《卖水》中的丫鬟“梅英”表花名的唱段，人物形象生动、活泼，念白幽默、风趣，简单好学。

梅英（念白）：

清早起来菱花镜子照，梳一个油头桂花香，

脸上擦的是桃花粉，口点的胭脂杏花红。

首先，请学生思考这段念白加入了音乐中的那些元素？引导学生体会京白的特点。这段念白最重要的是加入了节奏，请同学们根据老师的念白加入节奏再次体验京白的俏皮、生动。

清早/起来/菱花镜子/照，梳一个/油头/桂花/香，
脸上/擦的是/桃花/粉，口点的/胭脂/杏花/红。

其次，节奏划分正确的念白体验上加入旋律性和假声的位置，使学生运用歌唱性和头腔共鸣、小嗓来体会京白的第二个特点。最后，请学生归纳总结京白的声音特点并且听辨韵白（王佩瑜艺术家韵白的表演《念奴娇·赤壁怀古》）与京白加以区别。通过教师的示范、学生的模仿，拉近学生与国粹的距离，有效地激发了学生的学习兴趣，从而积极参与探究活动，获得了真实的京剧念白的审美感受。

2、体验“唱、念、做、打传神情——做”，提升学习兴趣

做功泛指表演技巧，一般又特指舞蹈化的形体动作，是戏曲有别于其他表演艺术的主要标志之一。演员在创作角色时，眼、手、步、身各有多种程式，髯口、翎子、甩发、水袖也各有多种技法，以突出人物性格、身份、年龄上的特点，并使自己塑造的艺术形象更成功。《卖水》这一旦角的唱段所塑造的人物形象滑稽、可爱、机灵、所以在熟悉念白的基础上让学生再一次感受到京剧“念白”的无穷魅力，加入简单的做功表演，如梳头、照镜子、点胭脂等动作，表演起来丰富活泼，言语诙谐，其滑稽调笑在戏中有点睛之妙，很讨学生的喜欢。

3、运用多种评价方式，激发学生表演欲望

京剧“念白”教学激发了学生的学习兴趣与学习愿望，拉近了学生与京剧的距离。在学习的过程中使学生通过简单的肢体动作来体验这段念白从而让学生对四功之“做”有进一步的体会。面对没有太多京剧学习经验的普通中学生，在教学伊始就应注重以各种学生易于和乐于接受的手段。加之学生对京剧的认同感偏低，从某种程度上而言还是因为看得少、听的少、了解得少，因此在音乐课堂上可以通过欣赏、模仿、合作、创编来感受京剧中的念白，也可以通过小组合作表演、以及双簧表演的形式来检测学生的学习成果，使学生在乐趣中体会念白，在念白中感受愉悦。

心理学家皮亚杰谈到：“兴趣就是一个人对某种事物所抱有的积极认识倾向，审美的兴趣就是把美的需要作为动机，逐渐形成主观愿望。”京剧“念白”教学正是让学生在在消极的状态中找到了欣赏点，让京剧欣赏不再成为排斥对象，反而有愿望再次去了解体验。笔者希望通过社会广泛宣传、学校“送戏进校园 国粹觅知音”活动的不断开展，通过我们艺术工作者和中小学音乐教师的不断努力，在校园里撒播下国粹的种子，并让它日后发芽，成长为一片艺术森林，散发更多的艺术养分，影响更多的人。

参考文献

[1] 蒋炜；晚明戏曲演出活动对戏曲刊本的影响考论——以金陵戏曲演出为中心的考察[J]；艺术研究；2017年01期

[2] 赵海霞；赵育林；架起戏曲与学生之间的桥梁——关于戏曲进校园的思考[J]；当代戏剧；2018年01期