

On the artistic accomplishment of drama teachers

Yang Yan

Shanxi Drama Vocational College, Taiyuan

Abstract: Artistic accomplishment is the situation and level of a person's artistic knowledge and skills. Chinese opera teachers must be proficient in the expertise and skills of the major, and master the developing history and theory of Chinese opera. They should also understand other art forms, so as to achieve the analogy, and ultimately improve the art accomplishment. Only when they have a good artistic accomplishment, can they educate outstanding students.

Key words: artistic accomplishment; expertise and skills; theory of Chinese opera

Received: 2020-01-19; Accepted: 2020-02-03; Published: 2020-02-05

浅议戏曲教师的艺术修养

杨 艳

山西戏剧职业学院，太原

邮箱: yyyang.2018@126.com

摘要：艺术修养是指一个人的艺术知识和技能的状况和水平。戏曲教师必须精通所属行当的专业知识和技能，掌握中国戏曲发展史和戏曲理论知识，还要了解其它门类的艺术，以达到触类旁通，最终提高艺术修养。戏曲教师只有具备了良好的艺术修养，才能教育出优秀的学生。

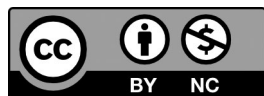
关键词：艺术修养；专业知识和技能；戏曲理论知识

收稿日期：2020-01-19；录用日期：2020-02-03；发表日期：2020-02-05

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

教师是学校的主体，任何一所学校教学质量的高低，更多取决于全体教师的知识结构、综合素质和教学水平的高低。前辈教育家们充分肯定了教师的重要性，说“优秀的师资是学校发展的源头活水”，把师资生动地比喻为学校发展的“源头活水”。戏曲教育也同样如此，要想培养出优秀的戏曲人才，教师自身的专业水平和艺术修养的高低十分重要。所谓艺术修养，是指一个人的艺术知识和技能的状况和水平。本文将从以下几方面简要论述戏曲教师的艺术修养。

1 精通所属行当的技能技巧

每位戏曲教师都有各自的艺术专长，担当着不同戏曲专业的教学任务。然而对各自所属行当的专业艺术必定要精通、娴熟，俗语说“要给学生一碗水，教师自己必须有一桶水”。教师在不断给学生舀水的同时，自己的水桶也要不间断地灌水、添水、注入新水，使水桶经常保持着充盈圆满的状态。

要做一名称职的戏曲教师，首先要刻苦学习，钻研本行当的专业艺术，不

断积累和总结教学经验,努力提高专业技能。如对青衣行当的教学剧目:《会妻》《三上轿》《见皇姑》《打金枝》《绑子上殿》《算粮》等,要注意积累各个剧目的相关资料:音像录像带、文学剧本、唱腔曲谱、剧照、有关前辈名家演出的评论文章,甚至对该剧主题、人物有争议的文章,还有自己撰写对该教学剧目的分析和教学研究的文章等等。由此,分门别类的建立教学剧目的艺术档案。当然,资料的积累不是目的,重在实际应用这些资料、吸收前辈名家精湛的表演经验、演出特点,以提高自己的表演水平和艺术鉴赏能力,不断积累和丰富戏曲教学经验,逐步使自己既成为出色的演员,又是优秀的教师。这些档案资料的不断积累、学习、研究,有助于强化舞台实践的感性知识,上升到理论性分析,既有总体的把握,又有细节的精当的分析处理,层层深入,从而克服以往教学中的随意性和散漫性,提高教学质量就有了可靠的保证,真正做到了精通这一门艺术。

其次,不但要精通自身所属行当的艺术,而且对教学剧目中搭档行当的表演与唱腔也要熟悉掌握,这就是对手戏中的“黄金搭档”。戏剧界非常重视主、配角的通力合作,搭配严密、珠联璧合,演好一台戏,叫做“一棵菜”[1]。特别是在折子戏里,要了解对方、互相配合好、交流好、协调好,才是完整的一台戏。如若自顾自演、少交流或冷漠、无反应,整个戏就松散了,伤害的不仅是一方,而是整出戏。以晋剧为例,常见的折子戏的对手搭档主要有:青衣和须生(包括老生)、老旦、小生、小旦、武生、娃娃生、花脸等搭档。小旦和小生、小丑、须生等,武旦和武生、武丑、花脸等搭档。只有在相互了解的基础上的密切配合、互相关照、强强联手,才能相得益彰。

2 掌握戏曲史论知识

戏曲教师只精通某剧种所属行当的专业技能技巧还不够,要真正懂得戏曲这门艺术,还必须要学习和掌握中国戏曲的发展历史,以及有关戏曲的理论知识。俗话说,万变不离其宗,无论什么剧种都离不开中国戏曲的总体发展规律。从对戏曲历史的学习中了解众多经典作品,了解每个历史时期的著名作家作品、表演艺术家的活动和演出现状,进一步学习前人的艺术经验与成果,借鉴前辈

名家的艺术创作方法和表演经验，从而提升教师自身的艺术修养。戏曲理论可以帮助专业教师把握戏曲的艺术特征，掌握戏曲的表现形式及艺术规律，真正弄懂戏曲的虚拟性、程式性、写意性和综合性的特点。然后，运用戏曲理论所阐述的观点，去检验、衡量、分析和指导戏曲表演的艺术实践，最终从整体上提高自身对戏曲艺术的把握与表现。比如我们对戏曲虚拟性表演的理解差异就很大。戏曲的虚拟，不是对具体事物依葫芦画瓢的比划和摹仿，而是抓住具体事物的某一重要的细节特征，采用想象、夸张、省略和装饰化等手段方法来表现的 [2]。如《算粮》中王宝钏与相别十八载的薛平贵团聚，夫妻俩相随回相府一为拜寿，二为算粮。出发前王宝钏满心喜悦地为丈夫正冠、整衣、理髯。表演这些动作既要表现出真心的喜悦，又不能像生活中那样用双手去为薛平贵正冠帽、抖擞衣衫和捋顺髯口，这就要掌握表演艺术的分寸感，点到而已，既要有联系生活的动作给人以真实感，又要经过提炼加工使动作抒情与美化。京剧大师梅兰芳先生在长期的艺术实践中，曾悟出这样的心得：“在舞台上，是处处要照顾到美的条件的” [3]。也就是说，戏曲表演从来不是照搬生活动作，而且经过提炼、概括、美化的艺术性表演，讲究音乐美、语言美、形态美、神情美，这也可以说是戏曲虚拟性表演的准则。我们学习戏曲理论，就是运用戏曲理论观点、准则去对照、检验、评判舞台上的戏曲表演，是否处处都在照顾到或符合“美的条件”。在实践中，戏曲教师要多看各类演出，多评点戏，日益积累，逐渐提高鉴赏能力。要对戏曲表演保持着一贯的艺术敏锐性与判断力，善于观察和辨别戏曲演出中的善恶美丑，这是戏曲教师艺术修养中至关重要的一条。

3 了解其它艺术门类

戏曲教师艺术修养的提高，不能只局限在戏曲艺术的一个小范围内，这样势必封闭自己的艺术视野。要开拓眼界，打开戏剧艺术的大门，去了解与其它门类的艺术，如话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、诗剧、滑稽戏、甚至广播剧、电视剧和小品等艺术的特征。这些艺术门类与戏曲有着许多共同点：同属于表演艺术，都是在舞台上面对观众表演和观众交流，既是“剧”，表演就要有戏剧性、有故事情节，人物有个性等。当然在表现形式上又各具特色，各有区别，各有

所长，各有所短。各家都有许多优秀、精彩的表演艺术和表现手法可供学习、借鉴和参考。所以戏曲教师但凡有机会就要多看演出，不断学习，这样会大大提高自己的艺术修养。

还有如诗词、绘画、雕塑、书法、音乐、建筑、电影、杂技等艺术，有精力、有兴趣不妨也去了解与涉及，对自身的艺术修养都是大有益处。戏曲界前辈名家有许多人都有擅长琴棋书画、笔墨丹青的，正所谓“艺多不压身”。因为，各门类艺术的内在规律都是相通的，具备这些艺术修养，有利于滋补和充盈本专业的艺术内涵。所以要多学、多练、多看、才能懂得多，广见博闻，积累丰富的艺术知识，又有娴熟的表演技能，对艺术定然能做到举一反三、左右逢源、融会贯通。

俗话说，名师出高徒。戏曲教师只有具备了良好的艺术修养，才能教授出优秀的专业学生，为中国戏曲的传承发展作出应有的贡献。

参考文献

- [1] 郭桃. 中国戏曲史读本 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2004.
- [2] 张庚, 郭汉城. 中国戏曲通论 [M]. 上海: 上海文艺出版社, 1989.
- [3] 夏天. 戏谚一千条 [M]. 上海: 上海文艺出版社, 1985.