

《牡丹亭·游园》 语文教学探析

● 李欢

《牡丹亭·游园》是孙昕光版《大学语文》课本中唯一一篇入选的中国古典戏曲文学作品。该课具有浓郁的抒情性和音韵美,是中国古典艺术的精华之一。对于第四单元单元提出的品味戏曲语言,理解其艺术手法等单元教学目标,本文一个绕不过去的难点,而学好这篇课文,对于小说戏剧单元其他课文的学习,也具有极大的借鉴作用。本人将它作为教学研究的重点,是希望以此为蓝本积极探索艺术高职院校语文教学的新思路。

1、抓住戏曲表演专业学生的特点进行教学。

首先从学情分析来看,戏曲可以说是现代学生,尤其是高职高专学生文学欣赏的盲点,但我面对的是戏曲表演专业的学生,他们的头脑中,戏曲知识并不是完全空白,而且很多学生还有一定的舞台表演经验和感性认识。其次从课文内容上看,学生与杜丽娘年纪相仿,读来看似会有亲切感,实际上由于所处时代太过遥远,他们之间的理想观、价值观、爱情观相去甚远。所以如何找到学生与杜丽娘情感共鸣的切入点,将感性的戏曲表演与理性的戏曲鉴赏充分地结合,是这节课成功的关键。

2、跳出定式思维,尝试“互补型双师组合”。

“互补型双师组合”是指:在课堂上,由语文教师和戏曲表演教师所形成的,针对某一教学任务的组合。所谓“互补”是指:面对广义的戏曲学习,表演教师长于感性表演,却难有细腻到位的理论分析;文化老师长于鉴赏品评,却不能在学生面前感性展现。所以我将专业表演教师请入语文课堂,互取所长,针对具体“唱读”、“念白”等教学任务,通过研讨、现场交流、示范等方式,共同解决各种教学问题,激发学生学习兴趣。

3、发挥艺术教学活动的独特魅力,满足学生的审美需要。

以活泼多样的课程内容呈现形式和教学手段,如视频、影音激发学生探究戏曲艺术的兴趣。在说明中国昆曲列为“世界人类口头非物质文化遗产”的意义之后,最好就直接播放青春版《牡丹亭·游园》片段。

在这里我要强调的是,对于一般专业的大学生而言,只要达到知识与情感目标,而针对(戏曲)表演类专业的学生,本人特别提出了能力目标,即:①、加强学生对角色的理解和分析能力,为刻画角色性格心理提供帮助。②、通过比较学习,使学生博采众长,培养艺术开拓创新精神。知识目标:品味戏曲语言,体会曲辞情景交融之美。情感目标:初步培养学生对中国戏曲鉴赏和分析能力,激发对戏曲的热爱之情。

戏曲单元要体现“戏”的特点,离不开音乐美术等辅助手段,但又要区别于音乐欣赏课,因此始终不能脱离课本上的文字。为突破以上教学重点难点,所以我认为应该用婉转的演唱、深情的念白、优美的赏析、新颖的思辨,甚至是创新的表演来营造良好的课堂气氛。具体来说我选择了以下教法:①、情境教学。用视频、影音等方式营造戏曲的氛围。②、讲授讨论。③、启发教学。

同时我也将指导学生掌握三种学习方法:①细读品评。所谓“细读法”并不是沉湎于个别细节,而是通过总体与局部、背景与细节的反复循环,寻找细部的多种意义。②合作学习。③比较研究。在与西方戏剧以及“黛玉葬花”意象的比较中体会昆曲的独特之美。具体来说本课课堂教学为四大模块,即“渲”、“念”、“赏”、“悟”,它们既相互关联又相对独立,可以根据课堂教学实践自由组合。

渲 音乐熏陶,探源溯流,创设情境。之所以用“渲”,意在于课中渲染一个早已远离我们的社会文明,渲染一个工业社会难以保存的古典意境。我预计这样导入:“中国历史充斥着金戈铁马,但细细听去,也回荡着胡笳长笛。只是后一种声音太柔太轻,常常被人们遗忘。遗忘了,历史就变得犷厉、粗糙。今天我们要捕捉的,就是曾经让中国人痴迷了数百年之久的昆曲……”顺势介绍一下昆曲,引出牡丹亭在昆曲及中国文化史中的地位。配合舒缓的音乐,介绍故事情节,使学生迅速进入情境(配合多媒体图片音乐展示,激发学习兴趣,渐入高潮)。

念 整体感知,视听欣赏,念读结合。“念白”指戏曲表演中的的道白,包括方言白和韵白。比起日常生活语言有明显节奏变化,并拖长字音的语调。是一种介于口白与唱腔的表演方式,节奏感和音乐性较强。之所以选择念白而不是朗诵作为文章主体的六支曲辞,基于三种考虑:1、学生具备这样的能力。2、我们已具备这样的教学资源——最优秀的戏曲表演教师,而且已经被请入语文课堂。3、念白比一般的朗读更感性,更贴进学生的专业,更能表现中国戏曲曲辞之美,因而更能激发学生的兴趣。此模块既包括视频欣赏(播放青春版《牡丹亭·游园》片段),也有专业教师念白现场示范。既包括学生的念白练习,也有师生、学生之间的互评。这部分的考评方式是以赛代考,由学生对选出的代表念白表演的评价引出下一个环节(这是一个承上启下的环节,将学生学习积极性带入高潮)。

赏 自主探索,协作学习,鉴赏品评。由于书中已有较完整的解释,再配合多媒体的提示,及课堂中的练习,学生能较快的掌握文章主体的六支曲辞的内涵。其间,重点评析【皂罗袍】、【好姐姐】两段曲辞,捕捉杜丽娘心理层次的丰富及内心情感变化。考评方式是当堂完成课堂练习,学生无疑议后,拟用启发式问题,来刺激学生的思维,找到杜丽娘与学生之间的本质上的共通点,引发他们的心底的认同与共鸣。(冷雨幽窗不可听,挑灯闲读牡丹亭。人间更有痴于我,不独伤心是小青。)学生在教师的引导下,对交流讨论的结果进行归纳,教师补充完善帮助他们概括杜丽娘的人物形象。同时对作者在塑造人物形象中“情与景、物与我、虚与实”的细腻表现手法要求学生以“细读法”鉴赏把握,提高他们归纳、猜想、类比等思维能力。

悟:个性体验、思维深化、余韵延展。这个模块的重点在于密切联系学生已有的专业、文化学习经验,诱发学生主动参与。指导学生运用对比研究法,对知识进行拓展、延伸。比如分析杜丽娘与莎翁笔下朱丽叶的结局异同及原因,将“丽娘游园”与“黛玉葬花”进行一番比较,甚至将学生已经表演过的(湘剧《拜月记》)王瑞兰或者花鼓戏中的胡秀英与杜丽娘形象进行比较。(用多媒体图片展示,增强学生感性印象)这一模块开始时是以老师为主导,学生为主体,之后主导权也交由学生。让学生从不同角度提出问题、分析问题、解决问题,从而为学生深层次把握舞台人物心理活动,进而在舞台表演上多层次发掘人物内涵,最后打动观众提供了可能。这不是表演专业课,也不是表演专业的老师能够很好解决的问题。

课后作业可以尝试排演花鼓戏《牡丹亭·游园》,或从现代年轻人的视角,发挥想象力,改编《牡丹亭》的故事,创作短篇小说:《姹紫嫣红游园梦》最后,在悠悠昆曲和《牡丹亭》图片展示中结束本课。由于此模块开放性的结构内容,虽然课堂占用的时间是15分钟,将来的还会在学生表演实践与文化学习中不断加深。本课的考核评价打破传统的考核方式,力求体现艺术文化教学特色,贯穿始终的是以过程评价的方式评价、以自评、互评的方式评价、以积极评语的方式评价。

(作者单位:湖南省艺术职业学院)

责任编辑:蒋晗玉