

浅议艺术教育

——从“京剧进课堂”谈起

□文/安 乐

2008年7月起,教育部在北京、浙江、江苏等10个省市自治区进行“京剧进课堂”试点,一时“一石激起千层浪”。其实,这并不是一个孤立的现象,在全球化经济发展的今天,多元音乐文化已不断被提出被推广。在中国的传统音乐文化中,最具代表性的是戏曲音乐,戏曲音乐的种类有很多,其中影响最大流传最广,同时也在许多外国人眼中代表中国戏剧的当属京剧,京剧是在昆剧衰弱之后有徽腔和汉调相结合而形成的,并且代替昆剧成为剧坛霸主的剧种。京剧艺术作为传统民族文化的代表被纳入到中小学音乐课程教学中,并已在几个试点学校实施,提供了在多元文化背景下如何传播民族音乐文化的范例。京剧是一门综合性的艺术形式,有着丰富的文化内涵。在音乐课程中一方面可以通过京剧改变传统音乐课程的单一性,更重要的是这一举措传播了民族文化,培养了学生兴趣。京剧进课堂除了培养学生们的音乐素养以及帮助学生了解传统文化外,音乐课程的教学更能起到全面提高学生素质的作用,而且在京剧的教学过程中我们可以结合地方的特色增加地方戏,这样不仅可以激发学生兴趣提高学生素质还可以更好的传播传统民族文化。

优秀的艺术作品是一个时代的标记,每一个时代的艺术家都有责任记录本时代的文化精神和艺术形态,在历史的长河中这些作品一定是具代表性、最真实地反映了这个时代的人文精神和文化内涵。专业的戏曲教育在培养戏曲的从业人员对戏曲的发展作出不可磨灭的贡献,大众普及的戏曲艺术教育就是要为戏曲培养观众群体和研究群体。重视学校教育中的民族音乐的传承已经成为我国民族音乐文化发展的一个刻不容缓的义务。可见教育部颁发的“京剧进课堂”这一指令不仅可以解决这种尴尬,也说明了教育部对传播传统文化的重视。

戏曲音乐根植与民间,与各地的方言、民歌及说唱音乐有极为密切的联系。各个剧种的音乐都是民间音乐长期发展的产物,凝聚着世代人民的智慧。京剧是我国的国粹,他与昆曲的关系艺术源远流长。中国戏曲共有三百多种,昆曲是现存戏曲剧种中历史最久,最能体现民族戏剧特色、影响最为深远的一个剧种。昆曲产生和繁盛时期为社会广大阶层所爱好。在发展中,文人创作的剧本文辞偏雅,演唱中格律较严相对来说包含较深的文化意蕴,为中国传统文化的重要代表和象征。昆曲音乐具有鲜明的民族特征,它以曲为基本单位,有不同曲牌联成套曲,不同套曲组成一出戏的音乐声腔。昆曲吸收了北杂剧和南戏的优长之处,形成自己别样的风貌,后来有通过“花部”的竞争将自身所负载的艺术因子潜移默化地传给京剧和各种地方戏,为中国戏曲文化范式的最终形成作出了重要贡献。

通过以上分析我们可以认为在对传统文化传承上可以根据地域围绕京剧和昆曲这两个不同的形式进入中小学课

堂,同时还可在这两个剧种的基础上增加地方戏。因为中国的三百多个戏剧种,代表了不同时代,不同地域的文化类型和艺术成就,这样将地方戏增加到中小学音乐课程中也是一种文化多元性的表现,可以很好的帮助青少年了解祖国各地的风土人情,了解艺术发展的古今经验,学会尊重和借鉴他人的思维方式。戏曲艺术是中华文化的象征,她能唤起炎黄子孙的民族自豪感和自信心。通过教育部颁发“京剧进课堂”这一活动可以让更多的学生了解到我国独具魅力的传统戏曲艺术,引起他们对祖国戏曲文化的追求与兴趣,树立民族自豪感,从而达到弘扬民族文化、振奋民族精神的目的。

文学艺术一般来说都是生活的反映,西方文艺崇尚写实而中国是崇尚写意的民族艺术传统,体现出京剧艺术的特点。京剧艺术形式中虚中有实,不仅其内容来源于实际的社会生活,而且京剧中的虚拟总的看也是以生活本来面目为胚胎和原型的艺术变形,而不是荒诞超现实的艺术形态。“孔子认为音乐具有改造不良社会风气,改变社会陈规陋习的作用。音乐的这一功能提升到一个非常的高度。孔子的“诗可以兴、可以关、可以群、可以然”的观点即体现了音乐具有反映社会情感、社会心态和社会精神的功能,能协调、团结人的关系。音乐的功能作用普遍地存在于人类社会生活中,它被直接或间接地认识到或在发挥作用。音乐具有一定的社会价值,这种判断标准是在特定的社会观念和意识的作用下产生的。由于历史的发展,社会和文化的变迁,人们对音乐的理解和接受也在不断地变化。随着观念的变化,那些被观念支配着的音乐的社会价值和“正统”地位也必然变化。

对中小学进行的传统音乐的教育要采取不自觉的接受的方法,因为音乐教育的目的是提高人的音乐文化素质、培养审美情趣和艺术鉴赏力。传统的音乐文化在现代的教育中已经遭受了长时间的不同程度的忽略,要让被忽略已久的传统音乐被中小學生接受不能操之过急,要让学生在耳濡目染中以及通过社会实践来激发学生的兴趣使其不自觉的接受,这样不仅没有违背音乐教育的目的同时也达到了传播民族文化的作用。

课堂是音乐教育的主阵地,要形成具有民族特色的学科教育,有效传承民族文化艺术,就必须在教学内容和方法上适时、适量地对民族音乐艺术文化进行传播。在京剧进课堂的同时增加本土音乐的教学,这样既是对原教材的补充又容易引起学生的情感共鸣,帮助学生更好的学习、理解、感受单元的主题思想。同时为了激发学生的兴趣,提高课堂教学效率,课堂教学内容应紧密联系学生的实际生活,充分利用本地区的音乐文化进行渗透,而且在教学过程中要注重课堂内外的结合。

安 乐:内蒙古包头师范学院音乐学院