

从京剧进课堂谈文化的传承和发展

王喜平

(江苏省相城中等专业学校, 江苏 苏州 215000)

【摘要】教育部曾决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程之中, 确定了15首京剧唱段, 作为中小学音乐课程里的教学内容。文章用唯物主义观点从文化传承、师资力量及家长和学生的态度各方面来分析目前推广京剧的可行性, 同时提出不要为京剧独尊, 要积极保护和传承全国各地其他优秀传统文化和戏曲, 拯救濒临灭绝的优秀传统戏曲, 最终达到戏曲界“百花齐放、百家争鸣”的局面。

【关键词】京剧; 地方戏曲; 传承发展; 百花齐放; 中小学; 音乐课程

教育部曾决定在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃等10省市开展试点工作, 在音乐课程中增加京剧内容, 而且不考虑其他戏剧项目, 并在试点的基础上逐步向全国推广。此举一出, 即引起广泛关注。有人称赞此举有利于民族文化的传承, 也有人对所选的教学曲目提出意见, 更有人提出应该开设“戏曲课”而非仅仅是“京剧课”, 当然也有人对此提出反对意见。

人们普遍认为“这是好事, 但可以做得更好”。相信即便是最激烈的反对者, 大概也不会否认, 京剧是美好的事物。京剧是国粹, 让学生学京剧, 唱唱样板戏, 无论是对活跃教育氛围, 还是对提高艺术修养, 都不失为一件锦上添花之事。京剧进校园有利于民族文化的传承, 这肯定是件好事。但中国是个地域广阔的多民族国家, 传统文化种类丰富多彩, 就剧种而言就数不胜数, 各地都有当地老百姓喜欢的剧种, 如昆剧、豫剧、黄梅戏、川剧、黔剧、湘剧等, 这些都是我们的文化瑰宝。为什么仅仅是京剧进课堂呢? 我们应该用唯物主义的观点来看问题, 做到具体问题具体分析, 充分挖掘各个地区的地方戏, 而非仅仅是京剧。这样才能最大限度地保留和传承我国丰富的民间文化。

中国京剧是中国的“国粹”, 已有200年历史。京剧之名始见于清光绪二年(1876)的《申报》, 历史上曾有皮黄、二黄、黄腔、京调、京戏、平剧、国剧等称谓。清朝乾隆五十五年(1790), 四大徽班进京后与北京剧坛的昆曲、汉剧、弋阳、乱弹等剧种经过五六十年的融汇, 衍变成为京剧, 是中国最大戏曲剧种。其剧目之丰富、表演艺术家之多、剧团之多、观众之多、影响之深均为全国之冠。京剧是综合性表演艺术, 集唱(歌唱)、念(念白)、做(表演)、打(武打)、舞(舞蹈)为一体, 通过程式的表演手段叙述故事、刻画人物, 表达“喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲”的思想感情。角色可分为生(男人)、旦(女人)、净(男人)、丑(男、女人皆有)四大行当。人物有忠奸之分、美丑之分、善恶之分, 但各个形象鲜明、栩栩如生, 是我国戏曲艺术中的佼佼者。

京剧进入中小学教学, 这是中国教育界应做的一件大事。现在很多国家都把有民族特色的文化纳入基础教育中, 因为只有民族的才是世界的。中国的教育要走上世界, 就必须具有真正的中国特色。我举双手赞同这样的试点, 绝对支持将文化精髓加入到文化教育课程中。京剧进校园有利于民族文化的传承。样板戏作为一定时期的产物, 是人民创造的艺术, 是京剧艺术的一部分。京剧是国之瑰宝, 中国特色的典型, 中国文化艺术的典型。京剧作为国粹有着辉煌的历史。它的艺术魅力, 得到国外艺术界的承认, 被认为是与斯坦尼和布莱希特并列的表演体系。这样一门优秀的剧种当然应该为我们传承和发扬。

将京剧纳入义务教育课程, 是对中华民族优秀传统文化的保护和传承, 是素质教育的进一步体现。诚然, 作为中华民族优秀文化

的京剧, 保护和传承势在必行, 但强制性地京剧纳入义务教育必修课程, 这样做是否又有利于我国其他优秀文化的传承呢? 况且在推广京剧进课堂之前, 我们也应该实事求是的分析一下我们可能遇到的问题。

首先, 中国戏剧有自己发展的途径和脉络, 艺术和文化不能强行推广, 一定要契合当地文化。文化是有DNA的, 一个人的文化修养体现在他对自身文化身份的认证上, 这恰恰又是不能选择和压制的。各地应根据实际情况, 结合当地特色开展艺术教育。对于那些连普通话都不标准的民族和地区, 让他们学唱京剧似乎有点“残忍”。我们必须尊重各地域、各民族的文化生活习惯, 不能一刀切, 硬性规定, 强制执行。各地都有当地老百姓喜欢的剧种, 如苏州的昆剧、河南的豫剧、安徽的黄梅戏、四川的川剧、贵州的黔剧、湖南的湘剧等。对南粤广东来说, 诞生、流传于北方的京剧显得更“遥不可及”。广州市的一位小学老师说: “很多老人家都是只看粤剧, 只喜欢粤剧, 很少接触京剧, 我们也只是在样板戏年代听过样板戏, 何况现在的小孩子。”“比较京剧和粤剧, 我们肯定更倾向粤剧。”一名初一年级的学生说。由此可以看出, 京剧的推广还受当地的文化影响, 我们必须遵循因地制宜的原则。

其次, 师资也是一个问题。因为绝大部分高校音乐专业不开设京剧课, 所以音乐教师基本都没学过京剧。学校一时很难去找那么多会京剧的教师。或许有人会说可以送去培训, 但即使是通过临时培训那也是杯水车薪, 解决不了根本问题。况且急忙送去培训上岗, 老师也是半吊子, 怎么能吸引学生的兴趣, 教好这门课呢? 这样一来京剧在课堂上也只能越唱越走样, 这似乎又有点“亵渎”了我们的国粹, 违反了推广京剧的初衷。所以要推广京剧必须先在校音乐专业中开设京剧课, 培养一支专业的京剧教师队伍, 为京剧的推广奠定基础。

最后, 京剧进课堂可能还会受到家长的反对和学生兴趣的局限。一份权威调查报告显示, 有约20%的被访者表示中小学生对“适合”学习京剧, 有约60%的被访者表示“不适合”学习京剧。半数以上的被访者不赞同将京剧强制加入到中小学的课程中。当问及“您觉得京剧是否适合作为音乐的必修课程”时, 有约70%的被访者表示“不适合”。绝大多数家长认为现在孩子学习负担重, 为了应付小升初、中考、高考, 孩子已是精疲力竭, 现在再增加课程, 肯定加重了负担。另外, 许多学生表示喜欢流行音乐, 对于传统京剧根本没有认识, 更不用说兴趣了。这样一来如果硬性灌输, 很有可能变成走过场、流于形式。

马克思主义唯物观认为对待事物要具体问题具体分析, 综上所述, 笔者认为我们对京剧进课堂这件事上完全没有必要全国上下一盘棋, 搞一刀切。这种唯京剧独尊的做法也不利于其他优秀传统文化的传承。毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

(下转第131页)

们要避免用讽刺的语言指责学生,在学生歌唱的过程中,不要用尖刻的语言一味指出学生的不足,而是要多鼓励和肯定,在鼓励和肯定的基础上使学生克服演唱中的不足。如果我们教师在课堂上忽略自己的教学态度,长此以往会使学生在歌唱中总处于一种紧张状态和恐惧心理,逐渐失去对歌唱的兴趣和积极性,使这种紧张状态逐渐成为一种歌唱的习惯心理。因此,优秀的教学手段和教学语言,是歌唱心理培养的基础,教师在课堂上的言行、态度会直接影响学生的歌唱心理。在教学中,教师要多启发学生,对学生不正确的发声状态,要耐心引导而不是一味否定,对学生的优点要及时肯定,这样会逐渐树立学生的歌唱信心,增强歌唱欲望,这对以后的声乐学习和演唱是至关重要的。

舞台实践是我们声乐教学过程的一个展现平台,是我们课堂教学的延伸和补充。所以多鼓励和组织学生增加舞台实践,使学生从大量的艺术实践中获得掌握和控制自己紧张的歌唱心理状态。在我们声乐教学的过程中,我们大多是在琴房进行一对一的教学模式,在这种状态下,学生一般的心理是相对放松的,而站在舞台上则是面对着更多的群体,学生的心理会发生变化,尤其对心理素质较差的学生可能在演唱上会发生与琴房较大的反差,如果我们声乐教师忽略这部分学生的心理培养,而一味只强调技术技巧的训练,那这些学生还是达不到预期的歌唱水平。

对于心理素质较差的学生,平时上课时我们声乐教师可以组织学生进课堂听他上课,让他平时就习惯于面对听众去歌唱,而不是关起门来只唱给自己。

除此之外,在作品的选择上一定要留有余地,尤其对初次登台的学生,要告诫学生要有平常的心态,不要有太多的对自己过

高的期盼,要集中精力,保持自信积极的歌唱状态诠释作品。

总之,心理活动是较为复杂的一种表现,体会在每个人身上也是各不相同,所以作为声乐教师我们要究其原因,平时在课堂上多给予更多的鼓励和心理疏导,这样以来我们才有可能体会到良好的教学效果。

综上所述,在声乐学习中良好的技术技巧是检验一个歌唱者的基本条件,只有具备良好的歌唱心理才能使得歌唱技术得以发挥,所以,拥有美妙的歌声是要通过多方面的系统训练,无论什么原因引起自己歌唱时的胆怯心理,都会影响到演唱的质量,破坏演出效果。考试与演出时的怯场、比赛时的竞技状态失常等,都属于心理障碍。如果不积极认真地对待和克服,长此以往会使演唱者缺乏表演创作欲望和自信心。因此,对于声乐演唱者来说,学会自我调节是克服怯场的最好办法。歌唱心理培养是我们声乐教学中不容忽视的重要课题。

参考文献

- [1] 罗小平,黄虹.音乐心理学[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.
- [2] 邹长海.声乐艺术心理学[M].北京:人民音乐出版社,2000.
- [3] 徐小懿等.声乐演唱与教学[M].上海:上海音乐学院出版社,1996.
- [4] 赵震民.声乐理论与教学[M].上海:上海音乐学院出版社,2002.

(上接第118页)

中说:“百花齐放、百家争鸣的方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针。”所以在对待到底什么“剧”应该进课堂的问题上我们也要提倡“百花齐放、百家争鸣”,使我国其他的优秀传统文化得到充分的传承和发展。

中国民族众多、地域辽阔,各地之间的语言与戏曲文化差异很大,对青少年的戏曲教育以京剧一统了之,未免过于单一和脱离实际。京剧虽然是我国固有传统文化中的精华。但是国粹却不只有京剧一种剧目。传统地方戏曲除了京剧,还有河北梆子、昆剧、粤剧、黄梅戏等等。每一种戏曲都有自己的独特艺术价值。事实上,京剧的影响力无论是在国内和国外都超过了其他地方戏曲,甚至是百戏之祖——“非物质文化遗产”的昆剧。据某媒体报道10年前,全国大约只有800人在从事昆曲工作,号称“八百壮士”,如今只剩下了600人。全国6个昆曲剧院团创作、演出普遍陷入困境,演员培养及艺术创作均无力投入。事实上,近年来,不少小剧种已经濒临灭亡和失传的境地。如此大规模强制性地推行京剧,势必进一步对地方戏形成打压和包围的态势,削减地方戏的生存空间,只能加快一些优秀地方戏消亡的步伐。如此而来,非但对于发扬民族文化无益,相反,却很可能对民族文化的传承与发展形成致命的摧残。所以其他优秀戏曲剧目更有学习和保护的必要,开设粤剧课、黄梅戏课、昆剧课,也同样可以强化学生的“传统戏曲文化学习意识”。只有这样才能做到真正意义上的“百花齐放、百家争鸣”。

所以笔者认为各地选择较为普及的地方戏进课堂,形成“百花齐放、百家争鸣”的局面有三点好处:一是各地优秀戏曲文化列为音乐课增设内容后,可以在更大的范围内传承中国的优秀戏

曲文化,使各地区各民族的优秀文化均得以传承和发展,传统戏曲界可以形成一片欣欣向荣的局面。二是可以解决教育师资力量不足和薄弱的问题。如果全国性的推广京剧,师资力量肯定严重匮乏,有的地方即使不缺也很薄弱。推广地方戏曲以后,一方面可以缓解京剧教师匮乏的问题,另一方面还有利于增强师资力量。毕竟音乐教师对地方戏的了解要远胜于对京剧的了解。三是更好地激发对戏曲的兴趣。青少年教育以激发学生的兴趣为主,无论是欣赏戏曲唱段也好,模拟试唱也罢,都以激发兴趣为目标。地方戏曲在本地享有盛名,学生对其多少有些了解,这样学生在学习的兴趣上也会更浓于京剧。因此,笔者在肯定京剧进课堂的同时更肯定各地戏曲进课堂的“百花齐放”的做法,这样可以更好地传承和发展我国的优秀传统文化。

实践证明,“双百”方针在我国的中国特色社会主义事业发展中产生了重要的影响和作用。所以,传承民族传统戏曲文化不一定要独推京剧,教育部重视戏曲的文化遗产作用是好的,采取“双百”方针通过更灵活多样的选择来传承戏曲文化会更好,这样才能促进戏曲教育的全面发展,促进中国戏曲文化的更大繁荣,使我国的各大戏曲均得以传承和发展,使戏曲之花开遍全国,到处“争奇斗艳”。

参考文献

- [1] 刘琦.京剧形式特征[M].天津:天津古籍出版社,2003.
- [2] 高妮娜.京剧进课堂的思考[J].大众文艺,2009,(10).
- [3] 李素霞.为京剧进课堂叫好[J].中国戏剧,2008,(7).