

如何履行京剧申遗对全世界的承诺

□文 / 费玉平

关键词：中华民族文化 京剧艺术 非物质文化遗产 发展策略研究

》研究京剧申遗成功的重大意义

2010年11月16日，京剧成功入选2010年“人类非物质文化遗产代表作名录”。京剧成为继昆剧、粤剧之后，世界级非物质文化遗产中的第三个中国戏曲剧种。京剧的申遗之路倾注了中国人的心血和努力。从2009年8月起，北京市就开始组织京剧和非遗专家对名录申报要求和申报材料进行讨论和认定。初稿撰写修改了无数次，前后请了十多位京剧和非遗方面的专家进行研讨，最终凝练出一份短短不过千字的使外国人能够理解的京剧艺术说明文。

中国京剧入选联合国人类非物质文化遗产代表作名录，是对京剧文化价值的一次充分肯定，其保护措施也将随着申遗的步伐一步步深入展开。联合国教科文组织不仅关心其文化价值，更加关注其保护和振兴行动计划。

京剧申遗成功后，作为传承中国传统艺术的最高学府——中国戏曲学院，不仅要研究京剧作为世界性的非物质文化遗产的艺术成就，而且还要提出文化遗产保护和振兴的方案。

》京剧传承的社会文化基础

教育部从2008年3月到2009年7月，在北京、天津、上海、黑龙江、江苏等10省市开展京剧进课堂的试点工作，试点学校的1年级~9年级学生需学唱15首京剧唱段，并在试点的基础上逐步向全国推广。

京剧进课堂的举措，引发了社会各界人士的热烈讨论。其中，师资问题如何解决？“样板戏”唱段比重过大等问题成为关注的焦点。此外，为什么只选京剧进课

堂？变京剧进课堂为戏曲进课堂如何？要不要限制“样板戏”进课堂？强制京剧进课堂是个蠢办法……真可谓，众说纷纭，仁者见仁，智者见智。

（一）京剧进课堂，大手笔的良好开端

京剧进课堂不是一蹴而就的事，需要一个漫长的历程，更需要我们有持之以恒、孜孜不倦的心态。京剧进课堂的意义，不仅在于让孩子欣赏到京剧的艺术美，而且更应被看作是一种传统文化的培养、一种民族感情的认知，是转变单一的美育为全方位素质教育的一个切入点，更是把中华优秀传统文化纳入国民教育体系的重大举措。

1. 为什么选择京剧进课堂

京剧，由于具有全国推行的标准语音作基础，加之中州韵、湖广音的韵律交织，形成了全体国人能够普遍接受和流传的独特戏曲语言。

京剧以皮黄腔为音乐源头。皮黄腔是我国继高腔、昆腔、梆子腔之后出现的重要戏曲声腔，它不仅被应用于京剧，而且还用在汉剧、南剧、湘剧、徽剧、粤剧等三十多个剧种。因此，具有广泛传播的土壤。

京剧，在二百多年的形成发展中，不断吸收全国众多剧种的艺术养分，蕴含着中华民族的和谐精神，是集大成的民族艺术代表。

2. 京剧进课堂的社会基础

京剧，不仅流行于北京、天津等北方城市，而且在南方许多地区也有着许多知音群体。在京剧进课堂试点计划之前，北京市的业余少儿艺术团体就有十几个；“浙江省少儿京剧艺术实验班”从1990年挂牌以来，学校已经有20多年的京剧教学历史。

从浙江省京剧进课堂的试点安排来看,本来杭州5个老城区,每个区各选报一所初中、小学,共10所试点学校,结果很多学校主动请缨,热情非常高,萧山区强烈要求增加1所初中和1所小学,之后杭州上报了12所学校。

笔者在北京崇文小学和海淀区花园村二小的教学实践中得到的信息令人欣喜:校长的目标不是只教会每名学生会唱京剧,而是希望他们都能学会欣赏京剧,希望孩子变得高雅、有文化,能够静下心来欣赏中国的民族艺术。刚开始推广京剧课的时候,很多家长担心:现在的孩子为了应付小升初、中考、高考,已是精疲力竭,再增加课程,肯定吃不消。而京剧教学中孩子们的感受怎样呢?学生通过上课,已从不了解京剧,到逐步了解,终于开始喜欢京剧了。透过他们那依依呀呀的学唱声和稚嫩的眼神身段,流露出的正是源远流长的民族情怀。

现在,全国的京剧进课堂试点校园已经有了浓郁的京剧氛围,京剧名家、剧目行当、人物脸谱均登上了学校的宣传墙。京剧经典选段更是在校园内不定期地播放,学生们每天都能在学校耳濡目染接受京剧的艺术熏陶。

(二) 京剧进课堂,后续跟进与思维延伸

京剧进课堂的推广需要系统、周密的部署和计划。显然,京剧进课堂的持续发展有待教育管理部门来整合资源,以确保后续跟进与思维延伸。

在继承优秀传统文化的教育上,应该考虑到选取的内容和教育的方式、学生的接受能力和接受程度,以及希望与现实的结合等。传统文化的教育非一日之功,需要在实践中不断摸索调整。试想若中小學生只是每年学唱1首~2首京剧唱段,能否从根本上起到弘扬传统文化内涵的作用?学生对戏曲传统文化的理解会不会过于狭隘?

笔者以为,如果学几个唱段就完了,艺术教育就过于简单化了,对京剧的理解和认识也不到位。因为基础教育阶段艺术教育的作用是综合的,跟一般的艺术教育不一样,它的目的是让中小学生对整个民族文化演进的历史有所了解,对学生的审美情趣进行引导和培养。如果后续跟进与思维延伸不得力,难免出现前热后冷的局面。那么,后续跟进与思维延伸又是哪些具体内容呢?

1. 推行京剧元素学理念,让学生掌握不同的知识点

不可否认,京剧进课堂的成果首要体现在学唱与演

唱京剧唱段。但是京剧演唱有着高难的技巧,又与一般的唱歌有着本质的不同,学生接受需要一个过程。我们必须清醒地认识到,京剧进课堂面对的不是艺术院校的表演学生,而是普通学校的全体学生,因此内容和形式应是丰富多样的,欣赏和演唱必须结合起来。所以我们的京剧进课堂教育应该给受教育者提供一个广阔的审美平台,去发展他们审美思维的能力。

京剧作为一门综合性艺术,它蕴涵着丰富的文学、音乐、舞蹈、美术、历史以及社会学方面的知识。如果我们把这么丰富的内容链接成一条线,让学生用元素学原理去捕捉交错纵横的知识点,激发学生学习京剧的欲望,使学生主动参与京剧的体验和理解,其收效将是显而易见的。

2. 京剧进课堂,教育载体不能局限于音乐课堂中

京剧进课堂应该与中小学历史、劳技等课程有机结合:历史课学习京剧唱段中的历史知识,劳技课学画京剧脸谱,让学生通过艺术教育对民族的文化、表演艺术产生兴趣,综合地调动学生的学习积极性。此外,应借鉴国外的艺术教育经验,他们的教育载体并不只是在课堂,还在广阔的剧场、画廊和博物馆。如果我们能把各种少儿京剧团发展壮大,聘请戏曲专业教师在学生中开设表演、武打、京胡等课外兴趣小组,甚至在广播体操中融入京韵操,这样一来在整个戏剧学习的过程中,学生学到的不仅仅是戏剧知识,而且也锻炼了动手能力和沟通能力。

3. 京剧进课堂,让学生参加实践

上台演出是学生进行京剧实践的重要形式,但也仅限于少部分有艺术条件的学生参加,而所体现的又仅限于向教师学来的一招一式,内容与形式和学生平时的学习内容、思想情感能有多少共鸣?在挪威,根据学校不同特点,戏剧学习形式多样。有的学校单独设戏剧课,让学生自编自导戏剧;有的学校将戏剧学习加入历史课中,让学生学习一个戏剧产生的历史背景;有的学校将戏剧学习加入语文课中,让学生更多地领会戏剧台词的美。戏剧进入挪威中小学生的课堂,并不是简单地教孩子演唱或表演,学校在教孩子戏剧知识的同时,还尽量发挥角色教育、音乐理解等教育功能。中国有5,000年的文明史,如果我们能够开发课本剧的排演空间,由教师引导学生在编演课本剧的同时体验角色的复杂情感、人物的性格特征等,让京剧进课堂的内涵得以延伸,孩子们就可以通过有联系的学习感受艺术之美,使整个教

学过程寓教于乐。

要让传统戏曲持续地发展,根本上还是需要基础教育的力量。戏曲是一门学问,戏曲普及更是一门学问,除了需要了解戏曲,更需要了解普及教育的人群。京剧进课堂工程不是培养艺术家,而是培养观众、提高本民族文化认同的一种尝试。但是从长远的发展眼光看,有一点可以预见——那就是未来30年后的京剧艺术家必然产生在今天的中小学生当中……

》》 研究京剧申遗的主要内容和方法

京剧是一种活态流动的艺术载体,更是民族文化经过历史风雨洗涤后留下来的薪火,它包含着一个民族的价值观念、审美追求。对于现阶段的京剧艺术而言,传统的继承和保护显得更为迫切,而京剧申遗的成功,正是对京剧界这种迫切要求的一种肯定与呼唤。

这项研究是要通过对京剧艺术的宏观总体把握,提出京剧实施活态传承的发展策略。其核心是坚持京剧的原创性,依靠活态的传承真正保存前人留给我们的艺术珍品,以及系统地整合京剧剧目资源、遴选精品佳作、开拓国内外文化市场。主要内容如下:

一是提出京剧申遗成功后的原创性把握尺度;二是提出如何用规范的配套工程(含文字、乐谱、照片、视频等),简洁通透地向全世界展示中国京剧文化的内涵;三是提出如何处理继承与创新的关系问题;四是研究戏曲孔子学院的发展策略问题;五是提出艺术展演、人才培养、科学研究、对外传播四位一体的计划;六是提出系统化的抢救现存京剧老艺术家失传剧目与口述研究的计划;七是提出京剧活态博物馆的计划;八是提出京剧学术讲学团队的构架;九是研究大陆、台湾的京剧发展状况及整合京剧学术资源的构想。

针对上述研究,我们必须围绕如何对京剧的传统经典进行完整而认真的继承并给予展开。

首先,要加强对京剧基本艺术规律的研究。就京剧艺术而言,实践确有成效只是欠总结,关键是务实的研究太少。因此,要搞清楚什么东西把握住了,传承的属性就不会失传,这也是从理论上保护非物质文化遗产本真性的重要基础研究工作。重点难点在于,“抢救现存京剧老艺术家失传剧目与口述研究”工程艰巨。我们要把蕴藏在京剧现存老艺术家身上的绝技,重新纳入中华传统艺术的知识宝库。目前,根据我们掌握的资源考证,80岁、90岁以上的老艺术家头脑清晰、能够传授绝技

的人已经为数不多。其中,北京、上海、天津、武汉等地仅存几十位。特别应该引起高度重视的是,很多传世珍品在老艺术家身体健康时没有实施有章法的挖掘保护措施,可以说每一位国宝级京剧大师的离世都将意味着原汁原味传世珍品的永远失传。对于这批艺术遗产如不进行及时的抢救,将是中国京剧界的极大损失。抢救现存京剧老艺术家的口述研究,更是非物质文化遗产保护的重要内容。

其次,要提出建立京剧专家讲学团的学术定位,内容包括:中国京剧表演理论体系的建构、京剧剧架与演唱、京剧流派唱腔音乐、京剧脸谱与行头、导演理念与京剧交织、京剧唱腔艺术与创作、京剧新创剧目经典唱腔解析、京胡独奏曲与协奏曲构架等。

再次,要把在京剧传承过程中形成的以唱腔为标志性特点的30多个流派,进行系统的理性梳理。其中,要对台湾的京剧传承发展进行研究,重点是阐述两岸对京剧传承的异同关系。通过梳理,要从理论到实践,对京剧传承进行有力的资源整合,并对现存音视频资料加以研究、甄别、筛选,有针对性地提出具体标准。

京剧的申遗成功,向我们提出了究竟应该保护什么?如何保护?我们需要用规范的京剧配套工程(中英文音视频、五线谱版)向全世界传播京剧艺术,使之成为中国文化的一种象征、一个符号。

总之,对于京剧申遗成功后的发展策略研究,我们一定要把它与开创中国特色社会主义事业新局面,实现中华民族伟大复兴宏伟目标紧密地链接在一起,这是推动文化大发展大繁荣的一项重要任务和光荣使命。

参考文献:

- [1] 蒋锡武.《京剧精神》[M].武汉:湖北教育出版社,1997.
- [2] 李慧娟,张艳.《京剧申遗成功对中国戏曲的影响》[J].南国红豆,2011(3).
- [3] 傅谨.《京剧学初探》[M].北京:文化艺术出版社,2011.
- [4] 祁述裕主编.《中国文化产业发展战略研究》[M].北京:社会科学文献出版社,2008.
- [5] 陈正良.《中国“软实力”发展战略研究》[M].北京:人民出版社,2008.

(作者单位:中国戏曲学院研究所)

[责任编辑:蔡桂兰]