

关于“京剧进校园”的几点认识与思考

马卉

(湖南涉外经济学院音乐学部 湖南 长沙 410205)

如今，京剧进校园已经成为教育、文化、艺术等各界争议的热点问题。据悉，教育部今年将在全国10个省市自治区，各选取20所中小学试点在音乐课程中增加京剧内容。目前，15首京剧教学曲目已经确定，根据不同年级确定不同的教学唱段，《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》等经典“样板戏”京剧唱段都已入选，教材编写和光盘研制工作也已启动。的确，以京剧为代表的民族戏剧，集传统文化之大成，堪称民族艺术的瑰宝。京剧汲取中国几千年的养分成长，集中体现了中华民族的智慧和精神。通过学习京剧，能够使当代中小学生更直观地了解传统文化，也能使这一民族艺术更久远地流传下去。

然而，这一举措在社会各界的反响不一，人们的争议大致是围绕以下几个问题：

一、该不该进校园

一种观点认为，将京剧这一传统文化的标志纳入教育体系，标志着民族文化的自觉，因此，京剧进校园不失为一件大好事。全国政协委员、著名京剧表演艺术家、京剧大师梅兰芳之子梅葆玖就非常支持京剧向全国中小学生普及的举措。他建议今后应该以京剧为主，地方戏为辅的方式推广戏曲。文化部副部长周和平也非常赞成京剧进校园，他在作客中国日报网站时就指出：“京剧进校园，不是为了培养多少京剧演员，而是让青少年接受传统文化教育。”^[1]周和平还认为，京剧也是一种音乐，让青少年了解中华民族优美的音乐、表演中华民族的艺术，非常有意义。但是，另一种观点认为，规定京剧必须进校园，无异于强迫学生接受他们不喜欢的东西，很可能会犯文化大革命时期的错误。对于这一点，全国政协委员冯骥才就表示：“如果将来小学、中学都学京剧，我认为是愚蠢的”^[1]，他表示：不要全国都学京剧，这样就又进入样板戏年代了。这两种观点是从不同的角度来看待“京剧进校园”这一问题的，而笔者认为，首先，对于京剧进校园这种形式，应该允许它尝试。但不能把它当作任务和硬性要求交给学校，而是要在校园内营造一个适宜京剧艺术生存和发展的环境，让学生在自然的情境中得到京剧艺术的熏陶，从而产生对京剧艺术的兴趣，愿意主动去学习它，而不是把学习京剧当成一个负担。中国人民大学文学院教授、博士生导师马相武就说过：

“适当的教育是培养兴趣的前提，而培养兴趣，也是在培养比较稳定的观众群体。”^[1]他举例，台湾地区中青年戏曲观众较多，其直接原因就是中小学教育里边长期以来就有戏曲教育环节。在这种自然而然，久而久之的环境里，学生就很容易去接触它、接受它，从而喜爱它。所以，对于这个问题，笔者认为答案是肯定的，京剧艺术应该要进校园，但要注意形式和方法，要把握好度。

二、什么样的京剧进校园

京剧进校园的另外一个主要的争论焦点是：在入选的15首京剧教学曲目中，有超过半数的“样板戏”京剧唱段入选，这遭到一些人的质疑。这就涉及到什么样的京剧应该进校园，什么样的京剧又不应该进校园的问题。对于这一问题，中国京剧院一级演员孙萍指出，青少年学习京剧的出发点，是让他们在童年阶段接触、感受中国传统艺术的博大精深。从文化传承的角度来看，传统剧目保存的内容更多些。在两会期间，全国政协委员梅葆玖与关牧村、郁钧剑等42位政协委员也联名提交了《中小学生京剧义务教育内容要慎之更慎》的提案。梅葆玖等人认为，京剧的精华在于传统剧目，包括表现爱国主义的《穆桂英挂帅》、表现反腐倡廉的《铡美案》以及表现个人才智情感的《空城计》、《霸王别姬》等传统经典名段。而“样板戏”毕竟是在一个特定的时期

产生的戏，比重不应该占这么大。也有很多人对此看法不同。京剧教材的编写者之一、中国京剧院院长吴江称，“由于是第一次在中小学开设京剧课，我们特别强调朗朗上口、通俗易懂的特点，目的就是为了老师好教，学生好学。比如说，我们最初选了昆曲中的经典唱段《林冲夜奔》，但后来觉得内容深了些，中小学生难以理解。相对而言，《红灯记》更脍炙人口。我们先保证趣味性、知识性，再强调艺术性和思想性。”^[2]京剧表演艺术家王蓉蓉态度更干脆：“不管是‘样板戏’还是‘传统剧’，不管用哪种教学方法，只要孩子们对京剧产生了兴趣，目的就达到了。”^[2]但笔者认为，学习传统京剧艺术不单是学一段唱腔或唱词，而更是要体会那个时代渲染下的一种精神状态。而样板戏产生于一个特殊的年代，歌颂的大都是如神般的英雄革命人物，内容、情节夸大，鼓吹非理性的个人崇拜，具有严重的政治倾向性。让中小学生盲目地练唱这些无益于身心健康与审美需要的曲调，应该说不是我们教育工作者应然之举。那么，什么样的京剧才能进校园呢？笔者认为，应该从以下几点入手：

首先，要选取符合中小学生身心发展规律的曲目。各个民族、各地区应该整理出适合中小学生学习的艺术内容，由教育部门专家与家长们选定，方可以某种形式进入孩子们课堂或课余教材。而对于那些成人化的传统经典戏剧内容，并不适合当代中小学生的身心特点，艺术工作者与教育工作者应为孩子创作或改编既有传统韵味又适合中小学生心理的曲目，演唱时应尽量与表演相结合，使孩子获得真实的艺术情境体验。其次，要选取对青少年有教育意义的曲目。艺术是手段而非目的，只有少年儿童健康成长才是教育的终极追求与目的。所以，让孩子们通过学京剧受到传统优良品德和民族精神的教育，才是教育的真意。再次，要根据中小学生的年龄阶段选取适宜的曲目。湖北省京剧院院长，著名的京剧表演艺术家朱世慧就说过：“我觉得有些曲目非常好，既有传统的，也有现代的，既有唱的也有念的，而且我发现低年级的以现代剧为主，离时代不远，而且琅琅上口、不难学习。比如一年级的《报灯名》，可能对低年级的学生来说有种亲切感，年级越高，曲目就偏向复杂和传统。这种安排很适当。”^[3]

三、怎样进校园

京剧进校园后，由什么人采取什么方式让学生学习京剧，是这一举措面临的又一重大问题。摆在这一个问题面前的至少有这么几个难题：其一，现今的音乐教师能否担此重任？京剧表演艺术家耿其昌就表示：“音乐老师大多是声乐或器乐专业的人员，他们能否表达出京剧特有的韵味呢？”^[2]其二，京剧进校园会不会成为学业压力大的学生的新增负担？学校音乐教育功利化的倾向越来越明显，很多学校都只重视学生的“特长”培养，因为这是与升学直接挂钩的。因此，京剧进校园，更多的可能是变成特长生加分的“法宝”，而很难得到普及，这对于其他普通学生来说无疑只会成为一个新的负担。笔者认为，对于第一个问题，可以让各地优秀民间艺术家、艺术传人、剧院团的艺术家成为学校艺术辅导员，定期或不定期进入学校艺术课堂，让这些专业或民间艺术家成为学校艺术团体的指导教师；还可以委托当地剧院团，选出一批优秀演员对老师进行培训，至少让每个艺术教师能开口唱京剧。对于第二个问题，教师要充分挖掘京剧艺术的文化内涵，让学生接受到传统艺术文化的熏陶，了解京剧文化。而不要将京剧当成技能技巧课来传授，毕竟大多数中小学生是不需要掌握复杂的技能技巧的，注重技能的教学只会激起他们对京剧艺术的反感。所以，要以培养学生对京剧产生兴趣为出发点，在

立于音乐艺术之林

——中国歌剧发展观窥

杨嘉悦

(西北师范大学 音乐学院 甘肃 兰州 730070)

【摘要】本文将从“五四”新文化运动以来西洋歌剧在中国的传播谈起，简述“歌剧”传入中国后将近一个世纪的发展历程，让读者更好的了解中国歌剧的发展状况。

【关键词】西洋歌剧 中国歌剧 诞生 发展

“五四”以来西洋歌剧在中国的传播：

中国歌剧产生的背景是1919年“五四”以来的新文化运动、新文学、话剧运动、特别是新音乐运动为歌剧在中国的产生准备了条件。随着西方新思潮的涌入，西洋歌剧开始进入中国，因此中国歌剧是始于“五四”以后，随着“新音乐”运动的发展而逐步发展起来的。

20世纪初，以学堂乐歌为主的中国新音乐文化(不同于此前中国传统音乐文化)进入启蒙教育阶段。在留学回国的沈心工、曾志忞、李叔同等的不懈努力下，通过乐歌的传唱和乐歌为主的学校音乐教育，向中国大众尤其是学生开始系统地输入西方音乐知识。“这一时期西洋歌剧传播以歌剧著作的翻译、介绍以及二十世纪20、30年代外国歌剧在华频繁传播活动为主，比较早地向国内读者介绍欧洲歌剧发展概况的是欧阳予倩。他于20年代初期，在民众戏剧社编的《戏剧》杂志上发表《英吉利之歌剧》和《俄罗斯之歌剧》等编译文章。西方的一些西洋歌剧团也开始光顾中国并给我们带来西洋歌剧名作，仅1925年、1927年、1929年意大利歌剧团就三次来沪，在夏令配克(今新华电影院)和兰心大戏院上演了《阿依达》、《弄臣》、《茶花女》、《游吟诗人》、《蝴蝶夫人》等几部意大利歌剧。《卡门》、《浮士德》等50多个剧目，更由俄国歌剧团几度在沪上演。1931年6月，商

文化性、趣味性上多下功夫，才能走出技能化的怪圈。另外，京剧进校园的方式应多样化，不应仅局限于进课堂一种手段，比如校园演出、举办讲座、邀请学生进团看戏，等等，这些真实的现场体验都是学生在课堂上无法获得的。

四、是不是只有京剧才能进校园

因为承载中国传统文化的剧种不仅仅是京剧，所以京剧进校园活动也引发了人们对其他剧种的关注。苏州市评弹团团长助理盛小云就指出，要肯定京剧进课堂的积极意义，但推广传统文化不该独尊京剧。她建议采取“1+N”的因地制宜的模式，“京剧为主，地方戏为辅”，开设戏曲课，向全国中小学推广。全国人大代表、浙江小百花越剧团团长茅威涛则在本次两会上提交了《关于进一步完善传统艺术纳入国民教育体系的建议》，建议指出，在浙江，越剧有几十万爱好者，在长三角地区有上千万爱好者。相反，杭州的公园、社区里，很少有人唱京剧，浙江的民间京剧团数量几乎是零。因此，江浙地区的课堂里应教授越剧，而不是京剧。如果只把京剧送进校园，就会削弱其他地方剧种的发展，文化保护需要本土化，因地制宜。著名粤剧大师红线女前辈的弟子之一、国家一级演员、著名粤剧文武生欧凯明也说：“中国戏曲文化博大精深，又有强烈的地方特色，为什么要局限于京剧这一个剧种呢？在我看来，最好的做法是结合地方特色，双管齐下，既介绍京剧，也介绍地方剧种。如果到时候各地的孩子只知道京剧，而不懂地方戏，对民族文化的多样性来说，岂不也是悲哀？”^[4]但据报道，教育部表示，目前只试点推广京剧，并不考虑其他剧种。对于这一点，笔者认为，京剧进校园活动还在刚刚试行当中，很多面临的问题都没来得及解决，在这个时候，教育部、学校和教师都没有其他的精力来推行其他剧种，所以在目前怎么解决好京剧进校园这个问题应该是当务之急。当然，这

务印书馆出版了叶遇春的《西洋歌剧考略》，系统地向中国观众介绍西洋歌剧的艺术和西洋歌剧发展的历史，并较为详细地介绍了西洋歌剧名作的故事梗概。使中国观众进一步的了解西洋歌剧。^[1]

20世纪中国歌剧诞生前的发展

中国歌剧的诞生，一般认为是20世纪20年代黎锦晖创作的儿童歌舞剧为开始的，他自1920年开始创编并逐渐形成儿童歌舞剧这一体裁。黎锦晖创作的这类作品，虽然不是完整意义上的歌剧，但是它已经具备了歌剧的一些主要特征：有故事情节、有布景、有抒情性的独唱、对唱，有载歌载舞的场面，还有个人内心独白的场面等。黎锦晖在8年间先后创作了《麻雀与小孩》《小小画家》等共12部儿童歌舞剧，儿童歌舞剧创作采用了一定的西洋戏剧手段和配器方法，这个时期也被认为是中国歌剧的雏形期。还有阿隆·阿甫夏洛穆夫，1925年他在中国民间音乐素材的基础上，根据中国广为流传的观音菩萨的故事和传统，戏曲音调创作了歌剧《观音》。这部歌剧的音乐和唱腔是按照西洋歌剧的形式进行结构的，而演员的服装则是中国的传统戏装，此剧在北京上演后，他又将其带到美国波特兰演出，并获得了一定的成功。歌剧《观音》较多地借鉴了西洋歌剧的创作模式。可以说，它是西洋歌剧的完整形式在中国的最早探索。^[2]

这样做并不意味着只有京剧才能进校园，全国有300多种地方戏，其中有很多也和京剧一样进入了文化遗产名录，对这些有丰富地方剧种的地区而言，只推廣京剧显然是不适合的。另外，对于少数民族的孩子，还应该让他们本民族的歌舞进校园，比如蒙古族的孩子就应该多学习蒙古长调，才能让这一珍贵的非物质文化遗产得以延续和继承。这些都是在下一阶段应引起我们重视的问题。

不管怎么说，教育部推动京剧进入中小学校园，体现了对传统艺术文化的重视和保护，就大方向而言是值得肯定的。近些年来，由于各方面的原因，我们的传统文化在整个社会中并未受到应有的重视。无论是文化，还是教育，强调学习西方者多，而重视弘扬传统者少。在这样的大背景下，能将传统文化中的标志性艺术——作为国粹的京剧纳入教育体系之中，本身就标志着民族文化的自觉。京剧进校园，无疑能使青少年在精神成长过程中，接受到传统艺术的熏陶和教育，从而避免出现疏离民族传统文化甚至民族情感淡漠的现象，从这个意义上说，的确是一项具有深远影响的大好事。至于京剧进校园所引发的争议和讨论，我们更应该抱以积极应对的态度，因为这正是人们对于这一举措重视和关注的体现。我们相信，在全社会的共同努力下，我们的传统文化一定能在新的时期绽放新的异彩！

注释

- [1]摘自：《2008两会热点之京剧进校园》，中国爱国主义教育网。
- [2]摘自：《京剧进校园，仅仅是个“开始”》，中国青年报网络版。
- [3]摘自：《京剧应该姓“京”——黎园、朱世慧对话录》，京华论坛。
- [4]摘自：《京剧进课堂四问》，金羊网。