

在普通高校艺术教育中推广京剧的设想

叶峰

(广西大学艺术学院 广西 南宁 530004)

【摘要】京剧是中国的国粹,在普通高校实施京剧艺术教育对大学生的整体素质培养起着重要的作用。本文认为京剧艺术教育应该成为普通高校艺术教育的重要组成部分,并建议普通高校通过开设京剧选修课、加强艺术师资队伍建设和,精心选择京剧艺术教育的内容,成立京剧社团,开设专题讲座等多种途径,推进高校的京剧艺术教育,提高学生的综合素质。

【关键词】京剧;普通高校;艺术教育

京剧是一门博大精深的艺术,是中国传统文化的重要组成部分。在历史的长河中,京剧在提高人们的素质与修养方面曾经起着举足轻重的作用。但随着各种文化的冲击,在普通高校中,熟悉京剧的大学生越来越少,京剧被挤到了角落。本文试以京剧与普通高校艺术教育的关系,谈谈在普通高校艺术教育中推广京剧的一些设想。

一、高校大学生文化素养与艺术教育现状

1. 人文素质日益下降

随着艺术教育在普通高校的推进,我国的很多高校在艺术教育方面都取得了

一定的成效。但由于受到教育体制、社会环境以及思想观念等的影响,造成了大学生的艺术素养普遍较低。笔者通过对近几年所授课的学生的调查发现,有80%的学生对待学习音乐是无所谓的态度,认为音乐课是可有可无的。从这一角度反映了学生本身只求把专业课程学好的思想,对于部分高校来说,更关心的是毕业生的就业率,而忽略了大学生的素质教育工作,忽视了国家和学生的长远利益。

2. 功利主义盛行

随着社会的进步,现在的大学生获得外界信息的手段很多,慢慢地,他们就对单调的、模式化的、没有效益的校园文化生活渐渐地感到厌倦,其中有不少人不愿意参加学校的或社团组织的活动,而是热衷于娱乐消费,忙自己的事,即使参加了校园文化活动,为的也是在综合素质测评、评先评优时加分。功利主义的盛行反映出当代大学生的价值观在不断调整当中。

3. 低俗文化泛滥

随着网络的普及,校园网络已经在大学生的生活中占了很重要的位置。网络不仅使大学生拓展了思想空间,也为低俗文化的泛滥提供了条件,这必然会影响到大学生的思想、心理和行为。学生之间传唱的是些格调不高、庸俗的歌曲,一些经典的校园民谣、传统的音乐文化慢慢淡出了大学生的视线。

4. 艺术教育流于形式

目前大部分的高校都开设了艺术教育类的课程,但是由于部分人的重专业轻艺术的观念影响,有些高校的艺术教育还流于形式,学校领导不重视,于是没有设置相应的机构,有的学校专业教师配备不齐,教师素质偏低,或者经费投入不足。对于学生来说,在中学阶段,由于学校片面的追求升学率,在艺术教育方面就出现了断层,进入大学以后,由于外语和计算机这些公共课是

最重要的,而且对以后的就业也有用,所以学生理所当然地把课余时间花在这些课程上,上艺术选修课,成了一种消遣,混个学分而已。

二、京剧艺术教育应该成为普通高校艺术教育的重要组成部分

普通高等学校艺术教育的最终目的是培养和提高学生的审美能力和文化素养。要提高大学生的艺术素质的途径和手段很多,但由于京剧是整个中华民族艺术的重要组成部分,具有丰富的知识体系,对于弘扬中华民族的优秀文化,塑造大学生完美的人格方面起着其他艺术形式不可替代的作用,因此笔者认为京剧艺术教育应该成为普通高校艺术教育的重要组成部分,是最有效的艺术教育形式之一。

1. 京剧的艺术特点和艺术价值

京剧是中国文化土壤上滋生的一朵精神奇葩,是流行于全国影响最大、最具有代表性的剧种。京剧是一种大众化的艺术,它集音乐、舞蹈、文学、美术、服饰等多种艺术形式于一体,融汇了各个地方剧种的精华,在中国传统文化史中占有重要的地位。京剧的历史悠久,从形成至今已经有200多年的历史了,不仅包括了丰富的剧目,众多的流派,还有人才辈出的京剧艺术家,具有极为浓厚的人文底蕴。在中国浩瀚的文化史上,没有第二种文艺形式比京剧更富有艺术价值。

2. 京剧艺术教育对大学生的影响

(1) 对大学生的思想道德素质培养方面起着重要的作用

随着改革开放的不断深入,外来文化如潮水般涌入国门,加上媒体宣传的强烈冲击,流行音乐、网络歌曲已经充斥着大学生的生活。如果及时进行因势利导,大学生的民族精神教育和传统文化教育会日趋薄弱,京剧艺术教育是我们对大学生进行传统文化教育和民族精神教育的重要途径。京剧的剧目内容浩繁丰富,很多剧目都具有很强的思想道德教育价值。例如欣赏传统京剧中的《杨门女将》、《岳母刺字》、《苏武牧羊》,现代京剧中的《智取威虎山》、《沙家浜》、《红灯记》等等,能让学生在潜移默化中接受了爱国主义教育。从《铡美案》中的包拯,我们看到为官清廉、一身正气的化身,从《空城计》中,我们看到的是临危不惧的精神。除此之外,还有很多优秀的剧目和唱段,塑造了高尚情操和崇高道德风范的典型形象,激发了大学生的爱国热情和民族自豪感,在欣赏的过程中可以让大学生在人生观、价值观等方面都受到良好的教育,培养他们高尚的人格和良好的道

得一位老师讲过这么一个故事:一位高二的男生与同班同学早恋被老师发现,老师找来两位一顿狠批,之后又告诉家长,家长又是一顿狂轰乱炸。结果两位学生非但没有结束早恋关系反而相约私奔。其实像这样的例子还有许多,我们每个人都列举一二。但是我们是不是反思过这样的做法究竟对不对。中学生正处于青春期,对异性产生好感也是很正常的。再加上“长大”了的他们很少与师长交流,渴望与异性交流这都可以理解。我们不要把早恋看做洪水猛兽,碰到这样的学生一定要使用恰当的方法,否则很可能适得其反。

总之中学生的情感教育与培养不是一个简单的问题,它远比知识与技能的教育要复杂得多。情感教育与培养需要花费更多的

时间与精力,各科老师都应结合各自学科的特点在课堂内外无时无刻地进行情感教育与培养。

参考资料

- 《走进新课程——与课程实施者对话》
- 《全日制普通高中语文课本第二册》(人教版)
- 《语文报》第10期
- 《比较德育学》王玄武
- 《教育基础学》

德情操。

(2) 有利于强化学生民族文化学习意识

当前大学生普遍存在民族文化艺术鉴赏能力降低的问题,要解决这一问题,就要把传统民族文化纳入到课堂教学中,从而不断强化学生民族文化学习的意识。京剧是中国传统民族文化宝库里的瑰宝,具有丰富的知识体系,有着极为浓厚的人文底蕴与丰富的文化价值,包括唱念做打、角色分行、舞美化妆、流派艺术、表演艺术、器乐知识、历史知识、文学知识等多方面的知识。因此,学生要想真正理解京剧作品的内涵,就必须对剧目所涉及的多方面的知识有所了解。比如要欣赏《群英会》、《定军山》,就必须熟悉《三国演义》这部名著,欣赏《霸王别姬》,就必须熟悉中国古代楚汉相争的那段历史,此外,虞姬的扮相和唱腔也是很值得我们去研究的。所以,大学生在欣赏京剧的过程中,不仅能够获取丰富多彩的民族音乐文化知识,同时也拓宽了人生的文化艺术面,使文化素质在音乐欣赏中得到提高。

(3) 有利于培养学生良好的心理素质

良好的心理素质包括健康的心理和健全的人格。随着社会矛盾的增加和社会压力的增大,目前高校的大学生中存在着比较普遍的心理问题,表现为感情冷漠、精神空虚、人际疏远、生活无趣等状况,心理学家认为,“艺术是心灵的体操”,许多不健康的心理可以在艺术的感染、熏陶下得到纠正。因此,可以借助于京剧艺术教育,善于发现自己心理上存在的问题,不断地进行自我教育,培养健全的人格和良好的心理素质。京剧中的许多剧目都具有忠孝仁义的美德内容,能使学生在欣赏的过程中精神、理智、情感和感觉等多方面达到和谐与统一。如传统剧目《锁麟囊》,一个看似平常的故事,能让学生感悟到人间的真善美,从而培养良好的人格魅力。还可以通过一些京剧表演艺术家勤学苦练、奋发成才等生平事迹的介绍,使学生受到人格上的教育,形成意志坚强、勇于进取、积极乐观的优秀品质,达到真与善的相互统一。

(4) 提高学生的审美情趣和发现美、鉴赏美的能力

京剧艺术是一门美的艺术,是中国传统美学的重要组成部分。从脸谱、服饰、唱腔、动作、道具、布景,内涵,可以说京剧的美是无处不在的。例如京剧的脸谱以精巧的构图、绚丽的色彩、细腻的线条、勾抹抹的手法塑造出众多性格鲜明又神态各异的艺术形象,从千姿百态的脸谱中显示出贵与贱、美与丑、善与恶、忠与奸,给人强烈的戏剧审美效果。京剧的传统服饰,集中体现了形式美,严格遵从对称、比例的原则,把服饰的外观造型、色彩和寓意综合为一个整体,无论是蟒袍、霞帔还是青布衣衫,都给人以美的享受。京剧的唱腔迂回婉转,从不给人突兀之感,阳刚之美和温婉之美尽在其中。京剧的动作,堪称中国传统戏曲中显现优美特征的典范,一举手、一投足,均重视情景交融、声情并茂,如梅兰芳大师在表演《贵妃醉酒》时,精心设计了杨贵妃醉态、醉步、醉姿,以及赏花、掐花、闻花等细节,给后世留下了许多经典美丽的形象。所有这些,无不体现了京剧的博大精深的美学魅力。通过京剧艺术教育,引导学生从美学角度认识京剧,得到美的熏陶,从京剧中发现美,提高鉴赏美的能力。

三、高校京剧艺术教育的建议

1. 在高校开设京剧艺术选修课,将京剧艺术教育纳入正轨

为传承中华民族优秀传统文化,教育部决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程之中,作为时代的天之骄子,建设社会的中坚力量,没有理由拒绝我们中国优秀的传统文化,京剧需要这些高素质的年轻人的弘扬和传承。目前一些优秀的综合性大学已经开设了各具千秋的京剧艺术类选修课,例如北京大学、清华大学、复旦大学等。这一喜人的举措应该在全国的地方院校中得到普及,只有真正把京剧艺术教育纳入素质教育中,才能得到师资、课时、经费上的保障,才能对学生进行系统的讲授和培训。

2. 加强艺术师资队伍的建设

京剧进大学课堂,也许大家最担心的就是师资问题。多数高校的上京剧课的教师都是兼职教师,大多没有经过专门的京剧唱、念、做、打的培训,他们对京剧的认识和表演京剧的水平还停留在一个较低的层面,介绍一些京剧的基本常识还可以,如果要介绍一些唱腔和身段就没法进行示范了。因此,可以聘请一些京剧的专业演员到高校开展教学活动,或者在当地专门设立一个培训机构,聘请专业演员对高校的音乐教师进行培训,使任课的音乐老师具备较专业的基本功和基础知识。本人在一次音乐欣赏课堂教学中,尝试邀请了一位接受过科班训练的京剧辅导老师给学生讲解和示范京剧的知识、唱腔和身段,学生的反应非常热烈,课后学生写了感想,“想不到京剧原来是这么美的;”“第一次京剧近距离接触京剧,感觉很新鲜”……,通过这样的教学活动,收到了事半功倍的效果,这是我意想不到的。

3. 精心选择京剧艺术教育的内容

目前还没有一部专门针对普通高校京剧艺术教育的教材,因此明确该门课程的教学目的、教学内容、教学要求,编写相关的教材,迫在眉睫。从现有教材来看,京剧虽说作为国粹,但在音乐欣赏课本中所占的篇幅,仅仅一个章节,甚至有的教材点到为止。这对文化内涵非常丰富的京剧来说,仅让学生从教材中了解京剧是远远不够的。因此教师要精心选择京剧艺术教育的内容,达到传承国粹、促进学生全面发展的目的。比如,可以由浅入深,先选择一些运用京剧京韵素材写成的京剧歌曲,如《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》,让学生感受到传统京剧与现代音乐思维的有机结合的同时,体会到一种浓浓的对故乡的思念和热爱的感情。如《唱脸谱》就让学生在欣赏歌曲的同时激起了对脸谱艺术的好奇和学习的兴趣,而不久前在汶川大地震中由京剧艺术家集体演唱的京剧歌曲《我是中国人》,则唱出了我们中华民族强人的凝聚精神。随着学习的深入,选择一些现代京剧剧目,则能增进现代青少年对过去革命传统精神的了解。

4. 开展丰富多彩的京剧艺术活动,营造良好的京剧艺术氛围

一次偶然的机会,我看到我所任教的大学校园学生社团的演出,惊喜不已,这是京剧爱好者协会自己组织的一场广场文艺活动,当学生有模有样地唱着《苏三起解》、《都有一颗红亮的心》时,我不禁为他们学习京剧的热情感动了,因为在南方,这样的场面是不多见的。过后我一打听,原来是来自河南的一位大学生,从小学习京剧,喜欢京剧,凭着自己的特长和胆识组织起一个社团,把喜欢京剧的爱好者集中起来,一起探讨、交流、排演剧目。这是大学校园里推广京剧艺术的很好的一种形式,可以增强学生对京剧的兴趣,又提供了一个展现自我的平台,向更多的学生宣传、弘扬京剧。开展京剧艺术活动的形式是多样的,学校还可以邀请京剧名家开设专题讲座,或者在周末时播放京剧艺术片,举办京剧知识比赛、脸谱展览等,使学生有更多的机会了解京剧、认识京剧,营造良好的京剧艺术氛围,使京剧在大学校园里得到传承和发扬。

四、结论

由此可见,京剧是普通高校艺术教育的一项重要内容之一。京剧的传承和发扬,需要具有深厚文化底蕴的大学生担当重任。因此,在高校的艺术教育中推广京剧,是推进高校素质教育,提高大学生素质的重要途径,也是我们音乐教育工作者不可推卸的责任。

作者简介

叶峰,1972年11月,女,广西容县人,广西大学艺术学院讲师。
研究方向:普通高校音乐教育。