

低到尘埃，寂寞花开

——让“国粹”京剧在课堂上生根发芽

■ 张长春

很有幸前段时间参加了京剧进课堂的培训，说实话开始时没有多大的兴趣，因为在这之前我对京剧一直都是敬而远之，在电视上偶尔浏览到这个节目时随手就会换到其它频道，我只知道京剧与中医和国画并列为中国三大“国粹”，是让我们民族感到骄傲的艺术，但从没有真正了解其艺术的特点，没有感受到京剧艺术的魅力，对于京剧的的确是很陌生的。可是当仔细聆听杨老师在台上有声有色的给我们介绍京剧时，陡然觉得自己对京剧的认识从态度和直觉上都存有问题，于是就提笔边听边记，认真的做了很详细的记录，或许是快到七旬的杨老师绘声绘色的描述吸引着我，也许是她那对京剧投入的专注之情打动了我，让我零距离的接触京剧的一刹那，我便被京剧的魅力所征服。于是阅读了许多关于京剧方面的书籍并查阅课大量的资料，知道了京剧发展经过了四个阶段：

一、孕育期

徽秦合流。清初，京城戏曲舞台上盛行昆曲与京腔（弋阳腔）。乾隆四十五年（1780年）秦腔艺人魏长生由川进京。魏氏搭双庆班演出秦腔《滚楼》、《背娃进府》等剧。魏长生一出《滚楼》即轰动京城。双庆班也因此被誉为“京都第一”。自此，京腔开始衰微，京腔六大名班纷纷搭入秦腔班谋生。乾隆五十年（1785年），清廷以魏长生的表演有伤风化，明令禁止秦腔在京城演出，将魏长生逐出京城。乾隆五十五年（1790年），继三庆徽班落脚京城后（班址位于韩家台胡同内），又有四喜、启秀、霓翠、春台、和春、三和、嵩祝、金钰、大景和等班，亦在大栅栏地区落脚演出。其中以三庆、四喜、和春、春台四家名声最盛，故有“四大徽班”之称。道光二十五年（1845年）各大名班，均为老生担任领班。徽、汉合流后，促成了湖北的西皮调与安徽的二簧调再次交流。徽、秦、汉的合流，为京剧的诞生奠定了基础。

二、形成期

道光二十年至咸丰十年（1840年-1860年）间，经徽戏、秦腔、汉调的合流，并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成了京剧。其标志之一：曲调板式完备丰富，超越了徽、秦、汉三剧中的任何一种。唱腔由板腔体和曲牌体混合组成。声腔主要以二簧、西皮为主；之二，行当大体完备；之三，形成了一批京剧剧目；之四，程长庚，余三胜、张二奎为京剧形成初期的代表，时称“老生三杰”、“三鼎甲”即：“状元”张二奎、“榜眼”程长庚、“探花”余三胜。他们在演唱及表演风格上各俱特色，在创造京剧的主要腔调西皮、二簧上和京剧戏曲形式上，以及具有北京语言特点的说白、字音上，做出了卓越贡献。

三、成熟期

1883年—1918年，京剧由形成期步入成熟期，代表人物为时称“老生后三杰”的谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙。其中谭鑫培承程长庚、余三胜、张二奎各家艺术之长，又经创造发展，将京剧艺术推进到新的成熟境界。谭在艺术实践中广征博采，从昆曲、梆子、大

鼓及京剧青衣、花脸、老旦各行中借鉴，融于演唱之中，创造出独具演唱艺术风格的“谭派”，形成了“无腔不学谭”的局面。

四、鼎盛期

1917年以来，京剧优秀演员大量涌现，呈现出流派纷呈的繁盛局面，由成熟期发展到鼎盛期，这一时期的代表人物为杨小楼、梅兰芳、余叔岩。1927年，北京《顺天时报》举办京剧旦角名伶评选。读者投票选举结果：梅兰芳以演《太真外传》，尚小云以演《摩登伽女》，程砚秋以演《红拂传》，荀慧生以演《丹青引》，荣获“四大名旦”。“四大名旦”脱颖而出，是京剧走向鼎盛的重要标志。

京剧是中国的国粹，是民族文化的瑰宝。文化的东西需要传承。如果优秀的文化都没了都不能传承下去，这是一个中国人的悲哀，也是中国文化的悲哀。中国京剧院一级演员耿其昌委员说“音乐课不教京剧也会教其他的歌，京剧进校园首先在于对学生的吸引。学生听着听着或许会发现另一片更广阔的天地。所以，对于大力发扬中国传统文化，京剧进校园，只是打的先锋”

京剧作为历史的文化遗产，他承载很多中国历史文化特征，有必要让小学生去学习，他可以振奋人心，还可以培养孩子们精神品质和人格力量。在唱的过程中，可以培养孩子们耐挫能力。比如在《红灯记》选段《穷人孩子早当家》铁梅的唱段中，表现了铁梅人小志大，天真淳朴的个性特点。现在很多孩子从小就被家长宠着，生活自由自在，根本体会不到在旧社会穷苦的孩子有怎样的生活环境，通过这一唱段让学生们深刻理解唱词，激起他们的学习兴趣也可以让他们在以后生活中培养勤俭节约的习惯。对学生也是一次深层次的教育。

京剧作为我国的“国粹”有必要让他走进音乐课堂，可以使学生更全方面的了解这一精髓，使他们学习中国悠久的历史文化。虽然在教育教学中会有很大的困难需要去克服，但是我相信只要领导重视，大家用心、努力的去做，一定会实现这一目标的。也许，这些“只言片语”仅是盲人摸象，无法窥探音乐课程标准改革的全貌，但我们力求走进新课程，去感悟新课程改革那如火如荼的气息，去接受新课程改革那春风化雨般的洗礼，去加入新课程改革那轰轰烈烈的行列，去吮吸新课程改革那点点滴滴的精髓。■

参考文献：

- [1] 曹理, 缪裴言. 中学音乐教学论新编. 北京高等教育出版社.
- [2] 夏欣. 教育中国[M]. 光明日报出版社, 2002, 9.
- [3] 徐城北. 中国京剧[M]. 广东旅游出版社, 1996, 7.
- [4] 高新. 京剧欣赏[M]. 学林出版社出版新华书店上海发行, 2006, 3.
- [5] 徐希茅, 傅利民等. 音乐美育[M]. 上海教育出版社.

（江苏省连云港市建宁小学）