传承国粹　滋养心灵
培养学生人文素养

李　响

音乐教育的价值之一在于它的人文性、人文素养，即“人文科学的研究能力、知识水平，和人文科学体现出来的以人为对象、以人为中心的精神也就是人的内在品质”。人文素养对于青少年来说，就体现在养成良好的道德品质、行为习惯方面。在学校“树文化”精神育人的大背景下，作为德育主阵地之一的艺术教育起着举足轻重的作用。怎样将艺术教育更好地与学校文化建设有力结合起来，京剧进入课堂的活动成为提升学生人文素养的有效途径。京剧作为“国粹”艺术，自产生到今天的200多年中，经久不衰，可见其艺术魅力的确非凡。京剧艺术集成南北方戏曲的优秀共性，以其服饰的美观、表演动作的独特、唱腔的韵味十足而著称，其审美教育功能自然不可小觑。此外更为重要的是博大精深的京剧艺术还包含着一些有深刻教育意义的人文主义思想。这些富有人文性的剧情，既能丰富学生的传统文化知识，更可以为教育工作者提供艺术育人的途径，将京剧中蕴含的中华民族传统美德融入教育工作之中，寓教于乐，使学生自觉接受，为发展孩子情感、态度、价值观，培养良好的道德品质、行为习惯给予了帮助。

一、课间活动播放京剧背景音乐，潜移默化培养孩子良好行为习惯

在京剧名段中，有许多折子戏大都表现出一些历史观，蕴含忠孝礼义等传统教育内容，是值得现代人所反思的，也是值得在文化传统中传承的。京剧中的许多内容已经成为当代中国戏曲历史剧创作中具有现代人文精神的成功之作。国粹京剧校园课间背景京剧唱段，选取了一些耳熟能详又有教育功能的唱段，让学生在每日的聆听中，潜移默化地养成良好的行为习惯，课间音乐对学生坐立行走、团结友爱、礼貌待人等方面所起到的作用不可小觑。

二、编写京剧教材，传承京剧艺术的同时促师生精神文明建设

京剧里有深厚的人文知识：文学的、历史的、美学的……京剧的剧目，以历史题材居多，中华民族悠久的历史在京剧中得到全面、完整、生动的反映。各种体现当代现实生活的题材无所不有，中国历史的壮丽画卷、惊天动地的历史事件、金戈铁马的战争场面、叱咤风云的历史人物无所不包。

学校艺术组配合芳草地文学社，搜集京剧（行当、脸谱、伴奏乐器、行头、唱腔、唱段、流派等）相关知识，联合编写符合学校学情的京剧教材。教材的编写，虽然要搜集整理大量的资料，但对教师来说也是一次传统精神文化学习的过程，可以让老师更深入了解京剧所诠释的人文观、历史观、道德观，同时还能加强彼此间团结协作、互相帮助的精神，做到铸师魂、促师德、强师能；学生通过学习、演唱京剧教材中的内容，了解祖国的悠久文化历史，培养他们的文化修养，并且增强他们的民族自豪感，知道孝敬长辈、对家人和朋友忠诚、节俭、谦虚、努力工作的道理，帮助孩子树立正确的人生观、价值观、道德观。

三、京剧进课堂，“润物细无声”培育孩子人格

京剧表演训练是一个细节要求非常高的事情。唱、念、做、打是京剧表演的四种艺术手段，也是京剧表演的四项基本功。“唱”指演唱，“念”指具有音乐性的念白，两者相辅相成，构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“歌”；“做”指舞蹈化的形体动作，“打”指武打和翻跌的技艺，两者相互结合，构成歌舞化的京剧表演艺术两大要素之一的“舞”。戏曲演员从小就从这四个方面进行训练，必须有过硬的唱、念、做、打四种基本功，才能充分发挥作为歌舞剧的戏曲艺术表演的功能，更好地表现和刻画戏中的各种人物。在音乐课中学习京剧的表演，不是为了让学生去做表演家，而是让学生在表演中获得一种感悟。教师在教学中敏锐地捕捉每个有价值的教育细节，时刻用师者优秀的人格魅力去感染学生、教育学生，塑造他们高尚的品德，让教育真正做到“润物细无声”。

四、画脸谱感悟人格魅力，铸高尚品德

京剧脸谱很有特色，一般来说，红色代表忠义、耿直，如《三国戏》里的关羽；黑色代表威武、豪爽，如《包公戏》里的包拯；白色代表奸诈、多疑、阴险，如《三国戏》里的曹操；蓝色代表刚直、桀骜不驯，如《连环套》里的窦尔墩；紫色代表肃穆、稳重、富有正义感，如《二进宫》中的徐延昭；金银色代表神、佛、鬼怪、精灵，如《闹天宫》里的如来佛、二郎神。其次还有绿色代表勇猛、莽撞；黄色代表凶暴、沉着，等等。这些不同颜色的脸谱代表不同的人物性格，表现多种人物的忠、奸、善、恶，寓意褒贬、爱憎分明；而且着色变化有致，勾绘精巧，富有图案美，具有鲜明的思想性和艺术性。

艺术的人文性就是培养学生的良好品质，京剧作为中国传统文化的精粹，以其博大精深、内涵深厚的艺术底蕴，深刻的德育内容教育着几代人。学校开展观赏京剧、学唱京剧等各种活动，无非是为了使学生养成各种优秀品质，得到审美享受，在精神上有所领悟并提高自身的素养，最大限度地让学生在感受、欣赏、体验当中，促进综合素质的发展，达到培养学生高尚的道德情操，规范学生的行为习惯，净化学生心灵的目的。

（作者单位：甘肃省兰州市城关区嘉峪关路小学）

万方数据