

尽享文化魅力之国粹盛宴

——记北京市门头沟区黑山小学京剧艺术特色教育

■李航

编者按：中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。在新一轮的课标修订中，一个新的概念被突出强调，那就是“核心素养”，素养应当以人为核心，以育人为根本任务。而培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。自建校以来，北京市门头沟区黑山小学始终坚持，培育一个合格公民首先要培养他们的爱国主义情怀，并以特色发展为内驱力，带动内涵发展，以传承、弘扬优秀的中华优秀传统文化为己任，最终实现“培养健康、文雅、乐学、自主的好少年”的育人目标。和着门头沟区域整体规划快速发展的节奏，黑山小学迎来了跨越发展的新阶段。

北京市门头沟区黑山小学地处门头沟城镇中心地带，始建于1963年。

学校隶属门头沟区教育委员会，是一所具有独立法定代表人的全日制公办学校。多年来，在任全霞校长的带领下，在全校师生的努力下，学校以科学发展观为指导，以传承中华民族优秀文化、建设中华民族共有的精神家园为目标，紧紧围绕实施素质教育的要求，积极打造京剧特色的艺术教育，不断提升学生的艺术素养和综合素质，营造浓厚的京剧艺术氛围。

京剧进校园之传承民族经典文化

京剧是中国的国粹，是民族文化的瑰宝。黑山小学将京剧作为学校素质教育的一个重要组成部分，旨在提高学生的艺术素养，塑造学生的美好心灵，陶冶学生的高尚情操，激发学生对传统文化的兴趣爱好，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，体现青少年学生朝气蓬勃的精神风貌。因此，在抓好学校常规教育教学的基础上，黑山小学突出了京剧艺术教育特色建设，努力探索民族艺术育人之路，使京剧艺术在这里能够得到较好普及与传承。

黑山小学开展京剧进校园，是传承民族文化、弘扬民族精神的需要，是建

设中华民族共有精神家园的有益尝试，也是丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养的有效载体。学校以“熟悉京剧，尊重艺术，传承文化，提高素养”为目的，通过面向全体学生开展课堂教学和京剧艺术欣赏活动，使学生了解中国优秀传统文化，学习基本的戏曲知识，欣赏和学唱经典京剧唱段，提高艺术审美修养，并探索新课程改革和实施素质教育的新途径、新思路。

而京剧进校园对学生的好处更是显而易见的：一方面，京剧进课堂将有助于中小學生继承优秀传统文化、弘扬国粹。孩子们不一定要成为京剧票友或表演者，但应该对国粹艺术有一定的了解，懂得起码的知识，从而提高必要的艺术修养；另一方面，京剧中包含了民族艺术、道德观念、传统习俗和历史等多方面的知识，从幼年开始陶冶，会让学生终身受益。另外，京剧身段舞蹈是京剧的重要组成部分，它同唱腔一起，担起“以歌舞演故事”的重任，在整个京剧表演艺术中，占有“一席之地”。青少年在成长发育阶段，接受系统全面的身段训练，能提升他们的（内在）气质，外在形象，灵活性即身体协调性。因此，重视青少年身段的培训，有助于提高其整体素质，对他们未来的发展将起到很大的益处。

对于黑山小学而言，京剧进校园的意义更体现在以下几个方面：

第一，传承民族文化，弘扬民族精神。民族传统艺术是中华传统文化的瑰宝，凝结着中华民族的民族心理、民族性格、民族精神，积淀着中华文化的价值取向和理想追求，承载着中华文化的血脉和精华。生活在新世纪的小学生，面对信息高速传播的时代背景，普遍接受流行元素。黑山小学通过京剧进校园活动，让学生了解传统艺术形式，接触国粹艺术，达到“接触京剧、了解京剧、熟悉京剧”的目的。正所谓，一个民族，

上台前的排练

学艺术的人越多,这个民族就越有活力;一个国家,自愿从事艺术事业的人越多,这个国家就越富有创造精神。

第二,丰富学生校园文化生活。在青少年精神成长过程中,接受传统艺术的教育非常重要。艺术教育归根到底是情感教育,一个青少年若不能通过接受传统艺术教育,学会用本民族的方式表达与交流感情,那么民族文化的衰落甚至断裂就会不期而至。小学生处于学习的关键期,在这一时期内,学生接受信息主要以感性认识为主。黑山小学通过开展京剧进校园活动,让学生对京剧有一个初步的感性认识,在学习的关键期内,从兴趣入手,加强对京剧的了解,丰富学生课余文化生活。

第三,陶冶情操,提高艺术审美修养。黑山小学通过兴趣小组以及活动课的形式,增进学生对京剧知识的了解,学习京剧唱段,使学生在紧张的学习之余,适当放松,不仅陶冶情操,更是响应了国家关于素质教育的号召。

第四,京剧进校园成为课堂教学的有效补充。学校在对小学生进行京剧艺术讲解的同时,对学校教师进行培训,特别是语文、音乐、美术、体育教师。使得老师在讲解到相关内容时可以引用京剧知识,在潜移默化中培养学生对京剧知识的了解。语文老师可以在讲解有关京剧剧目的课文时,穿插讲解此剧目的念白、剧情等知识;音乐老师可以教学生学唱有关京剧唱段;美术老师可以讲授京剧脸谱绘画有关内容;体育老师可以讲解京剧的身段、动作等。

第五,增强学生自信心。自信是理想之帆,自信是成功之船。它犹如混凝土建筑中的钢筋,是学生学习、生活的力量和源泉,是取得最终胜利的保证。自信心是个体对自己积极、肯定又切合实际的自我评价,它对学生日常的生活学习十分重要。对于学校而言,从京剧兴趣小组中挑选部分学生登台演出,在此过程中,不仅有利于培养学生的自信心,消除胆怯心理,而且有利于学生的成长,有利于培养学生健康心理素质。

京剧进校园之激发师生学习兴趣

京剧是一门综合的艺术,坐念唱打不仅可以锻炼孩子们的语言表达能力和表演能力,还可锻炼身体、陶冶情操。

京剧曲目中包含了民族艺术、道德观念、传统习俗和历史知识等多方面的价值,是对孩子们进行思想品德教育和爱国主义教育的很好载体。

黑山小学通过全校京剧艺术进课堂活动,让学生更加了解我国的京剧艺术成就,培养学生对京剧艺术的兴趣,了解我国的传统民族文化和与京剧相关的知识,进一步传承、弘扬优秀的民族文化,使京剧文化深入人心,使全校学生人人能够会唱规定的京剧曲目,人人知道一些与京剧相关的知识,着力打造精品京剧节目,在全校形成浓厚的京剧氛围。黑山小学建立了一支高素质的学生京剧表演队伍,使部分学生的高雅素质得到培养,促进学生综合素质的综合发展。

了解京剧知识,激发幼儿的学习兴趣。黑山小学根据各年龄段特点,让少儿对京剧有一个接触和了解的机会。美丽的服饰、悠扬的京胡旋律和富有气势的锣鼓声、五色的油彩、花样各式的脸谱、精彩的武打表演,很容易吸引孩子们的注意力,从感官上刺激他们,加深对京剧基本知识的理解。学校通过开展京剧进校园活动,使学生了解、学习京剧基础知识,学唱京剧唱段,使京剧文化成为学生校园文化生活的一部分。

鼓励孩子参与活动表演,加强活动互动。在孩子对京剧有兴趣的基础上,开展一些小活动,让他们参与表演,感受京剧的魅力,如在“六一”儿童节和元旦联欢会中,培养部分学生参加学校文艺演出,增强演出节目的形式。同时,

加强学校教师对于京剧的了解,在活动课的时候可以为学生讲解京剧剧目故事、教授京剧唱腔、绘制京剧脸谱。不仅如此,学校尽可能地争取家长的支持与配合,让学生们可以向长辈了解京剧的相关知识。

创设京剧韵味学校文化环境,陶冶孩子的心灵。京剧身段舞蹈成为表达人物情感的一种特殊手段,它突破了话剧受生活真实限制的局限,以独有的艺术手段与审美功能,展现人物的内心世界。带动全校师生得到高雅艺术的熏陶,弘扬民族精神,透过京剧这一载体,让师生以至整个社会都接受民族精神、爱国主义等思想品德教育。

京剧进校园之开发特色京剧课程

京剧进课堂,意义深远,它不仅仅仅在于让孩子欣赏到京剧的美,更是对中国五千年悠久文化历史的传承。让孩子们学唱京剧的过程其实就是净化孩子们心灵、陶冶孩子们情操的过程。

自2010年至今,京剧在黑山小学的校园里孕育开花近七年了,七年来学校以“唱京剧扬国粹,促文明创和谐”为主题,开展京剧校本课程的研究,将其纳入教育教学中,纳入孩子的日常生活中。特别是近几年,黑山小学围绕“文墨书山和雅学园”办学愿景,以京剧搭台,将京剧艺术与语文学科传统故事相整合,弘扬国粹艺术,传承非遗文化,打造京剧精品课程,让翰墨戏韵溢满黑小和雅学园,引导黑小少年在潜移默化中得到真善美的熏陶。

开发目的 通过京剧校本课程的开发与实施,来提高学生对京剧的了解、体验及认知度,从而感受京剧艺术的博大精深,提高学生艺术鉴赏力;同时给在京剧方面感兴趣有特长的学生搭建学习平台、提供展示舞台、培养京剧人才。

教学师资 学校聘请了北京戏曲艺术职业学院余派老生王文端女士,中国戏曲学院研究生花旦青衣李妍霏,老旦教师周美娟,净行演员段龙梦等几十名京剧专业教师,分别对学生进行针对性授课;特邀京剧名家朱宝光为艺术指导顾问。

授课对象 一至六年级学生分老生、小生、青衣、老旦四个行当进行学习,同时开设京胡、京二胡等器乐课程。一至二年级组全体学生整班授课,三至六年级采取社团形式对特长学生进行授课。学校每年编写德育校本课程京剧读本,引导学生学习京剧知识。每学期保证有近400余名学生接触或深入学习京剧。

课程内容 培养学生表演能力,建立自信心,在不同的场合比赛中都能展现自我,以艺术表演能力带动其他学科学习自信。开发校本教材、校本课程已是教学所需,为此黑山小学开设了京剧精品课程,5个行当+3门乐器京剧类特色课程,每门课每一学期有20余课时,每课时由戏曲知识、历史人物故事、唱段教唱、身段表演几部分组成,每课时均以教唱训练课为主。

课程展示 多年来,黑山小学先后输送京剧学生:杨腾(老生)、张铭(老旦)等到戏曲职业学院就读,多人次获得市级奖项并被获北京市艺术之星等称号;学校编辑印制京剧校本课程读本3册;连续四年承办门头沟区区委少儿京剧专场演出;2016年5月黑山小学成为北京戏曲职业学院教学实训和生源基地;学校京剧精品课程被《北京日报》《教育圆桌》《门头沟区教育》《门头沟区校外教育》等多家媒体报道。

课程实施 黑山小学的京剧课除教授教育部规定的京剧进校园剧目外,还拓展了其他有教育意义的传统戏。

一二年级老生唱段,现代戏《穷人的孩子早当家》《浑身是胆雄赳赳》,传统戏《三家店》,在教唱这些名唱腔的

少年宫社团学习展示

同时让学生了解历史人物,唱腔的吐字发声,唱腔板式。三至五年级老生课加大难度,从现代戏《智取威虎山》中学习了杨子荣这个英雄的唱段《共产党员》及《红灯记——党叫儿做一个刚强铁汉》,通过歌颂抗日英雄、歌唱共产党员让学生了解今天的幸福生活是许多流血牺牲的共产党员用生命换来的。

通过几年的实践,黑山小学深深地感受到京剧进课堂,不仅仅是为了培养小演员,而是要让他们熟悉京剧、了解京剧,学会欣赏京剧。同时,还应让学生在学京剧曲过程中了解京剧人物的特点,学习人物的美好品质,在潜移默化中受到教育。从授课内容的设置到教学环节的设计,黑山小学的教师团队都将更加精心安排。接触到一个新剧目,首先给学生讲这些人物的故事,再通过人物讲唱段,最后才根据剧情教表演,让孩子们在表演中体会人物,学习精神。这种授课方式也得到了更多家长的认可与支持。

黑山小学主要从以下五方面为孩子们提供更多的帮助。第一,说,让京剧贴近课堂。京剧中蕴含着大量的故事典故,学校利用学校课程,将《京剧典故》进一步深化,让学生在一个个生动的京剧故事中了解古代文化精髓,加深对京剧的认同。第二,画,激发学生兴趣。利用学校课外活动的绘画课,挖掘京剧脸谱、京剧瓶子、京剧盘子等生活中的京剧元素。要求老师带领学生从京

剧脸谱说起,了解不同的色彩、图案对人物性格的不同作用。第三,演,锻炼孩子能力。从欣赏到亲自上台唱京剧,是每个学京剧的孩子最渴望的。为此,学校积极为孩子们搭建平台,让学生登台,展现自己。学校原创课本剧《孔融让梨》多次登上市区大舞台展示,并在第十九届市艺术节中喜获金奖,评委也给了高度的评价,说我们的节目“蕴含着中华大文化、大文明,希望我们形成新的经典,独树一帜”。第四,奏,开发学生智力。让学生接触京剧乐器。第五,看,开阔学生眼界。观看京剧、参与演出等。积极开展与京剧相关的各种社会实践活动,如参观京剧团、走访名角。

2015年,黑山小学承办了区委组织的《群众大明星百姓文化年之戏韵门头沟黑山小学少儿京剧专场》演出;2016年,黑山小学在原有京剧社团基础上继续完善课程设置、提升授课质量,坚持打造特长学生参与的精品课程。新学期,学校的《孔融让梨》代表门头沟区参与北京市阳光少年艺术节优秀节目展演,小演员于鸣涵、张家澍等多次登上大舞台;学校在第四届京剧专场演出的“翰墨戏韵,艺美黑小”在区影剧院上演,再次博得满堂彩。

京剧进校园之感受学子成长变化

京剧是国粹,弘扬优秀传统文化,学校教育有责任来担当。京剧的学习过程,是让学生感受京剧的独有魅力,引

引导学生喜欢京剧的过程：京剧的学习过程，是引导学生参与各项体验活动，了解京剧艺术的主要表现手段，进行艺术实践的过程；京剧的学习过程，是引导学生在艺术作品中去自我体验、自我发现、自我创造，培育学生美好的情操与健全的人格的过程。如今，京剧课程已成为黑山小学的特色课程。那么学习了京剧以后，黑山的孩子们又有哪些收获和变化呢？

我学习京剧的变化

——五（3）班 张雨禾

京剧是我们中国的国粹，中华民族的瑰宝，也是世界非物质文化遗产。京剧中的唱、念、做、打，一招一式，一个眼神，一个动作无不是老一辈艺术家们的心血，是老一辈艺术家们智慧与汗水的结晶。

有一次我和爸爸妈妈在家看电视，无意中调到了戏曲频道，那精湛的表演，美妙的唱腔，精美绝伦的服装头饰，一下子就吸引住了我，从此我爱上了京剧。

我从小体弱多病，而且性格内向，不爱说话，见到陌生人赶紧就躲起来。可是自从学习了京剧以后，有了很大的变化。首先，我的身体强壮了，以前三天两头生病的我，现在很少再生病了。

另外，因为学习京剧，使我有了很多登台表演的机会。通过一次次的登台演出，我的胆子也大了。人前敢说话表达自己的意见了，见到陌生人不再躲他们了。并且在通过学习京剧的过程中，对我们中华民族的传统文化历史也有了一定的了解，还懂得了朋友之间友爱互助，团结合作。

在练基本功的过程中，我和同学们付出了许多的汗水和泪水，既锻炼了我们毅力和吃苦耐劳的精神，也起到了强身健体的作用。

总之，学习京剧对孩子有太多的好处，希望更多的小朋友能和我一样喜欢京剧，爱上京剧。

京剧，使我变得更有演技

——五（3）班 张倩

京剧，让我变得有气质，有文采。总之，京剧让我改变了许多。京剧使我变得更加有演技。

我学过两个行当，一个是青衣，一个是老旦。每一个行当，我都登过几次台。而且，家里人都知道我会京剧，每当聚餐时，家里人都让我来唱上几段，不管是登台唱，还是聚餐唱，我都有一种自信和被重视的感觉。

最近，我们聚餐时，我都演唱《凤还巢》程雪娥的唱段。在唱的时候，我就觉得我就是程雪娥。唱完后，家人们都说：“情儿演得真棒！简直跟真的一样！”

这就是京剧给我的巨大收获，我要坚持去学京剧，无论有多少困难，我都要学下去，决不放弃！

京剧让我更加自信、快乐地成长

——五（3）班 王韬

学习了这么久京剧，我最大的变化就是不光嗓子变得越发的洪亮，整个人也拥有了更大的自信。当我站上舞台的那一刻，全世界都仿佛是我的。我扮上装，走在舞台上，心里收获了莫大的满足感，看见了同学老师赞赏的目光，那一刻我拥有了展现自己的自信。不光在京剧的舞台上，在日常生活中也是如此。在学校课堂，我积极举手回答问题，校园活动中，我也是一名敢说敢唱的小姑娘，让我发现了自己自信的一面，为我的生活带来色彩。未来，我要更努力地唱京剧，让我的歌声不光为自己，也为他人带来自信和快乐。

我学京剧后的变化

——六（1）班 杨帅

我学京剧前，胆子很小，不愿去接受新的事物，做事情扭扭捏捏，很是拖拉。自从我上了小学，学习了京剧后，我通过了解京剧里人物的各式各样的性格后，感觉自己应有责任感，对事情要敢于负责。好的习惯都逐渐在我的身上

表现了出来。我现在积极参加学校举办的各项活动，也是老师的小帮手……我整个人发生了很大的变化。我现在不再是以前的我了，我毫无畏惧，勇于交流，敢在其他人的面前展示我自己的才华。京剧还使我学会了换位思考，了解别人的感受等等。学京剧让我变了一个人，让我受益无穷！

伴随着孩子们的成长，黑山小学深深感受到了学校开设京剧课程的价值所在，学生们学习京剧决不仅仅是会演一部戏、几部戏，他最深刻的影响在于同学们在感受舞台、亲近艺术的过程中，传承中华美德，弘扬民族艺术，收获快乐，体验成长。几年来，京剧进校园不仅在黑山小学初见成效，受到上级领导的支持，家长和社会的广泛赞同，学校更是硕果累累，取得了可喜的成绩：从第一届国戏杯的唯一集体三等奖一个，到第三届国戏杯个人一等奖两个、二等奖3个、三等奖3个及优秀组织奖，且获奖学生荣幸地被选入参加2013年门头沟区春节晚会演出。黑山小学特色京剧教育的发展是有目共睹的，黑山学子们的成长更是与日俱增的。北京日报的记者们曾走进了孩子们的戏曲课堂，并用大幅版面以“少儿京剧唱响门头沟小学”为题报道了京剧课程的开展情况，他们说：“在黑小京剧课堂上孩子们的精彩表现，令我们欣喜，我们相信，在京西的小学校里搭建的这方京剧舞台会越来越大。”

后记：对学生而言，“京剧进校园”，是一种文化熏陶和心灵的滋养，是为自己人生打开的另一片天空，让自己在大是大非面前有足够的定力，在道德观和价值观上能够立场坚定；对学校而言，“京剧进校园”，就是在培养少年儿童对国粹京剧艺术的兴趣和热爱，丰富校园文化生活，提高广大学生的审美素养和高尚情操、塑造健全人格。我们相信，黑山小学定能继续以传承、弘扬优秀的中华优秀传统文化为己任，让国粹京剧的“艺术种子”在孩子们心中生根发芽，并以此为契机，激发广大学生对于中华优秀传统文化的向往和热爱，成为具有国家情怀、怀揣梦想、全面发展的合格公民。

学校校徽