

京剧进校园：京剧文化与教育意涵的融合

■黄艳梅

京剧是中国戏曲的精华,是传统文化的精髓。它是中华民族丰富文化意蕴的彰显,对青少年理想的追求、自我的实现、心灵的澄明以及生活的体悟,都具有不可替代的作用与影响力。我们要让学生从艺术教育的启蒙阶段,切身感受到京剧这一民族艺术的真正魅力。开展京剧进校园活动,既是传承民族文化、弘扬民族精神的需要,也是建设中华民族共有精神家园的有益尝试。

京剧集中体现了中华民族传统文化与审美情趣的精髓,是一门集表演、唱功、文化、历史等于一身的艺术形式,从脸谱、服饰、唱腔乃至表演无不散发着特有的艺术魅力,这对培养学生具有良好的审美情趣、艺术感悟能力以及全面的素养,是一个很好的通道。它不仅可以提升孩子们的艺术素养,还可把传统文化通过教育途径深入到青少年的心中,在潜移默化中全面提高学生的素质。

当然,京剧进校园,不是简单地增加课程,也不是单一的画脸谱、唱京剧等表演式的项目活动,而是从京剧中寻找文化元素,挖掘教育的意涵,激发探究的兴趣和动力,进而融入学校的文化建设。因此,要深入、扎实、有效地开展京剧进校园,必须将京剧与学校倡导的课程文化、教师文化、学生文化等有机结合起来。

笔者所在学校有着独特的京剧文化资源,“通天教主”王瑶卿故居坐落校园内,学校以“和乐人生教育”为文化纲领,以京剧为文化元素和实践表征,确立“京韵戏趣,和乐人生”特色文化建设。

一、京剧的文化意蕴

1.实现多重自我与生命本色。人有许多个自我,有现实的自我、理想的自我、潜在自我等等。在一元化评价体系的社会中,人们所呈现的往往都是符合评价标准的单向度的我。而在京剧中,人们可以尝试扮演多种角色,在不同的角色里发现许多个不曾相识的自己。这些都是“完整的我”的一个部分,都是需要加以认识、改正与完善的自己。京剧帮助人们看到了不同的自己,带领人们回归生命本质,并最终走向自我实现。

2.追寻理想生活与精神家园。京剧不仅是对现实生

活的揭示与展现,更是对美好未来的期盼与向往。京剧是有态度的艺术表达,任何一幕京剧无论写实到怎样的程度,都无法掩盖其对真善美的渴求。京剧可以超越现实的樊篱去构筑理想,即便是永远无法实现的,也足以让灵魂得以安放,精神存有寄托。京剧不断给予长期被束缚于尘世喧嚣的人以希望,支撑着人们追寻梦想,永不言弃。

3.感悟艰辛世事与多彩人生。戏如人生,是对纷繁复杂的人生境遇的概括化、精炼化的表达,是源自于生活,又高于生活的具体化表现形式。不管是作为观赏者,还是角色扮演者,都可以在京剧中体验不一样的人生。人们在京剧中自我警示,获得成长。在感悟艰辛时,懂得珍惜当下,在体验多彩时,则充满憧憬与期待。人生如戏,每个人都应扮演好自己的角色,在困难中进取,在坦途里感恩。

4.慰藉轻浅浮躁与漂泊之心。在现代社会中,人们生活节奏之快、压力之大已经不言而喻,每个现代人都患上了轻浅浮躁的通病,任何事情只要尽可能快地完成即可,所谓的过程、价值、意义全部被抛置脑后。相对于如此高速的社会,作为慢的艺术——京剧却能为人们提供一个暂时休憩的停靠站,让人们卸去防备与伪装,徜徉在别人的、娓娓道来的故事中修整自己,得以慰藉。

二、京剧的教育意涵

京剧是人的教育,学校关乎人的成长,京剧文化之于学校教育还有很丰富的意涵,要将京剧文化进行教育现实性转化,可从三个方面考量:

1.个性脸谱。脸谱是京剧演员脸上的绘画,用来表现人物的性格和特征,不同的脸谱代表着不同的个性。在学校教育中,每个学生都是各自不同的个体,教师需要面对的是极其丰富多彩的脸谱群,这便决定着教育展开的方式也应有所不同。脸谱的教育文化意义在于:一是学会认识,通过让学生自制脸谱,既更好地认识与发掘自己,又学会认识他人;二是学会修正,通过对脸谱中某些要素的强化及某些要素的刻意弱化,激励自己扬长避短,不断修正与完善自身;三是学会审美,通过关于脸

谱的校本课程开发及学生对脸谱的深入认识,培养学生欣赏与领会美、发现与创造美,并将这种外在美内化为心灵的善良与纯真,成为学生道德成长的重要途径。

2.角色生活。在复杂的社会关系网络中,每个人都扮演着某个或多个角色,与他人共同构成一种完整的角色生活。角色的教育文化意义在于:一是规则意识。处在不同情境中,需认清角色的特征。帮助学生认识规则,是进行学生社会化的核心环节。二是体验移情。角色不是单独出现的,只有将其摆到与他人同构的共同角色关系中才能成立。所以,扮演好自己角色的前提是设身处地去体验他人的处境与状态,以一种同理心去宽容与体谅他人,主动营造和谐氛围,促成角色生活的完满。

3.表现舞台。舞台是演员的梦想,对于学生来说,其价值也毫不逊色。学生的成长不仅仅在于外在事物的内在化,还在于内在能力的外显化,包括能力与本领的施展、特长与个性的彰显等。后者便是舞台之于教育文化意义所在,即:一是自信表达。为学生搭建舞台,鼓励学生将所学、所长在舞台上尽情地表现出来,既是对成果的一种检验,更向他人传递了自我,从而激活学生的知识结构与性情系统。二是多元选择。根据学生的特点设计多样化的舞台,让每一个学生都能找到属于自己表现的机会,不仅不自卑于与他人的差异,而且还得意于自身的独特,学会悦纳与自我赏识。

三、京剧进校园的实施策略

1.课程与教学

中小学京剧教学,要围绕学唱京剧唱段、欣赏和听懂京剧艺术、了解基本京剧知识的内容进行。音乐课是主要阵地,可选择故事性强的材料和经典的曲目作为重点学习内容。各学科教师要积极把京剧文化适当引入相关学科,如语文学科中嵌入京剧脸谱与人物性格;数学学科中嵌入脸谱与数学美的关系探究;英语学科嵌入京剧与西方歌剧的对比;美术学科嵌入脸谱、服饰的制作;体育学科嵌入京韵操;思品学科嵌入保护和弘扬中国传统文化。在综合实践活动中以京剧文化中的诸多要素为主题,引导学生探究京剧文化。系列的特色课程,能让学生沉浸京剧艺术的知识海洋里,有效地促进京剧艺术的普及、传承和推广。

2.社团活动的开展

学校提供京剧服饰、乐器、道具以及展示自我的舞台,对少数京剧艺术感兴趣的学生进行多方面、多形式的京剧教学,让他们能在课外活动时间,进一步学唱腔、学表演、学伴奏,从而激发他们主动去学习京剧、传承京

剧,成为京剧艺术接班人和京剧小票友。

笔者所在学校的“瑶卿少儿京剧团”,以曲目表演练习为基本形态,每周开展两次活动,聘请专业师资教学。在学校自编的二十多个儿童京剧曲目中,社团学生根据自身条件和兴趣爱好选择曲目学习唱腔和表演。社团参加各类艺术展演广受好评,还走上央视舞台,全方位、多角度地展现京剧进校园艺术成果。

3.师资资源的开发

师资匮乏是制约京剧教学的瓶颈问题,音乐教师普遍对京剧的了解与学习程度较浅,京剧中的唱、念、做、打也不专业,这直接影响着教学的效果。当务之急是建立一支热爱京剧、了解京剧、甚至是能表演京剧的教师队伍,为京剧走进课堂打好基础。因此,要抓好音乐教师的京剧艺术培训,提高在职音乐教师的京剧素养与水平,使音乐教师具备一定的专业知识与技能。学校还要努力向外借力,聘请专业剧团演职人员、京剧名票等,成立京剧文化研修中心,通过专题讲座、沙龙研讨、自主学习等形式,促进教师理解、认同京剧文化,进而普及京剧文化。

4.氛围的营造

为学生创设一个京剧艺术环境至关重要,学生长期熏陶在这个环境中,能不断感受京剧艺术的魅力,对京剧就有一种感性认识,从而产生兴趣,不断累积相关经验。

笔者所在学校重点培育“京韵戏趣”环境文化,即通过京剧的神韵和游戏的趣味性对学校特色和内涵发展进行形象化的直观展现。以王瑶卿故居为依托建成“京韵园”,将京剧三大件植入园内,并栽种海棠、梨树等花木,营造梨园意境。开辟京剧艺术墙,展示京剧文化和学生京剧活动照片,还设露天儿童剧场,提供师生表现与展演的平台。校园前庭安放几个形神兼具、活泼有趣的京剧人偶,为学生营造了轻松、愉悦、快乐的校园文化氛围。

5.评价与交流

要加强试点学校京剧教学的交流与合作,为儿童京剧教育提供交流和探讨的场所,推动京剧教育文化的创新。央视“快乐戏园”栏目就是一个很好的展示和交流的高端平台。还可以在试点学校之间建立有关儿童京剧联盟,通过“请进来,走出去”的方式,相互交流与鼓励,从而推动京剧教学的开展。

(作者系江苏省淮安市人民小学校长)