

京剧进课堂 国粹显神威

广西南宁市翡翠园学校 马碧丹

广西南宁市青秀区翡翠园学校位于东盟各国的领事馆区和经贸区,学校非常重视民族文化传播发展在学校教育中的地位,旨在让中外学子能够弘扬、创造和发展中华民族传统文化。翡翠园学校从民族文化传播的视角,以“京剧进课堂”为本校课程,让孩子们从小感受京剧这门古老艺术的魅力,培养他们对京剧的认知和喜爱,强化他们民族文化学习意识和民族自豪感,自觉继承并传承中华民族传统文化。作为学校主要负责人的我,在弘扬民族文化的过程中,该有什么样的理念呢?让京剧进课堂,使国粹显神威,便是我的指导思想和崇高使命。

一、学校教育自觉担负着“把根留住”的使命

我认为教师是学校教育中的基本要素,他们对民族文化的认同和理解直接影响到学校民族文化教育的效果。因此,培养教师的民族文化认同感和自豪感既是学校民族文化教育的目的,也是学校民族文化教育可持续发展的内在动力。在我们翡翠园学校里,每一位班子成员,每一位教师都有着强烈的民族文化认同感。大家认真构思、策划校园文化活动,抓住“京剧进课堂”这一特色活动传承民族文化精髓,平时积极参与学校文化活动的实施,主动承担校本民族文化课程的实践研究。教师通过参与民族文化课程的开发,拓展了民族文化知识,表达出对本民族文化的热爱和崇敬之情,在此过程中,逐渐培养起了对民族文化的认同感和自豪感。只有认同和热爱自己的民族文化,把对本民族文化的爱融入自身的“血液”中时,民族文化的永世传承才得以实现。这样,不但为学校开展民族文化传播提供了良好的精神环境,而且也易让学校在民族文化的保护和传承上达成共识,使每一位教师之间形成和谐统一的氛围,自觉担负着“把根留住”的使命,从而推动民族文化的传承。

二、以“和而不同”的理念,正确对待不同民族的文化

我将“京剧进课堂”作为切入点和落脚点,坚持“民族的才

是世界的”教育理念,主张以“和而不同”的理念,正确对待不同民族的音乐。“和”体现的则是文化宽容与文化共享的情怀,“不同”是指大千世界事物的多样性、差异性。就民族文化而言,系指各具特色的多种民族文化,“和而不同”体现的是文化宽容与文化共享的情怀。目前,除一些老年人还喜爱京剧这样的传统文化艺术瑰宝外,不少中青年,尤其是青少年对此并不感兴趣。因此,要进一步弘扬我国的传统文化,就必须加强青少年的传统文化教育,在青少年中进一步加强传统文化教育,激发和培养他们对传统文化的兴趣。培养他们对传统文化的兴趣,在语文、历史、音乐等课程中增设像京剧这样的传统文化内容,让他们进一步了解中国传统文化的悠久历史、特点和丰富内涵。为此,我主张在各种文化艺术活动中进一步增加传统文化剧目的形式和数量,逐渐让传统文化深入到青少年心中。

三、基于“传统的也会是现代的”的信念进行“京剧进课堂”的新尝试

学校的“京剧进校园”活动,以“熟悉京剧、尊重艺术、传承文化、提高素养”为目的,使学生了解中国优秀的传统文化,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。在音乐课上开设京剧欣赏与学唱课程,培养学生看京剧、学京剧、唱京剧、演京剧、研京剧的兴趣和爱好。开展“京剧进校园”活动,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又一举措。通过这一活动,促使学生了解中国优秀的传统文化,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。目前,“京剧进课堂”活动已经成为我校师生进行爱国主义教育和传承民族文化教育的载体。

随着社会生活节奏的加快,在物质至上的时代,影视、网络

(上接第36页) 赠送礼物,中国人十分重视礼物的价值,礼品越贵重越表示对对方的尊重,但西方国家的人不太看重礼品的价值,认为其含义更重要,而且一般会避免送贵重礼品,以免被误为贿赂。接受礼物,中国人会推辞一番,表现得无可奈何地接受,接受后一般也不当面打开,如果当面打开并喜形于色,可能会招致“贪财”的嫌疑,而在英语文化中人们对别人送的礼品不推辞,一般都当面打开礼物并称赞一番,并道谢。

4. 发掘词汇内涵,培养文化意识

词汇与民族文化息息相关,反映出英美文化的独特魅力和内涵,注意对英语词汇的文化意义的介绍,以防单纯从词汇本身作出主观判断。

eg. “dog”. 西方人对狗有好感,狗被看做是人类最忠实可靠的朋友,故英语有 lucky dog(幸运儿)、big dog(保镖)、clever dog(聪明的小孩)。而中国认为“狗”是令人厌恶的东西,很多带“狗”的词都含贬义。常用狗来形容和比喻坏人坏事,如“狗仗人势”、“狗腿子”即把人比作狗,说话者对此人是蔑视的。

关于颜色,美国人在葬礼上一定要穿黑色,如果按中国人的习惯穿白色是会得罪他们的;当中国人说黄色书刊时,我们指的不是颜色,而是色情描写。在英语里“黄色新闻”指的是追求轰动效应的题材,而不是色情。如“red”,在中国红色往往与庆祝活动或喜庆日子有关,但英语中红色有战争、流血、恐怖的意思,有时还意味危险状况或使人生气。中文的“黑”与英文里的“black”用法不尽相同,红茶的英文是“Black Tea”,而不是“Red Tea”。

再比如 cousin 一词,可以表达“表兄、表姐、堂弟、堂妹”之

意,uncle 表达“叔叔、舅舅、伯父、姑丈”之意,这些与我们在观念划分上都是有差别的。充分发掘词汇内涵,比较中西方文化差异,可以使学生学到生动的文化知识。

5. 比较中西方文化差异,培养文化意识

英语国家人和中国人的生活和文化背景不同,在风俗、生活方式、习俗、道德标准等诸多方面都有很大的差异。如果不了解这些差异,在实际运用英语时就会出笑话,就不能很好的沟通交流,比如中国人一贯以谦逊为美德,对他人的恭维之词总表示谦恭。比如中国人听到英语国家人称赞自己所穿衣服漂亮时总会谦虚地回答“不、不,这衣服很一般”。这里的语用失误,使听者认为这种答案暗示着他们连衣服的好坏都分不清,甚至让听者怀疑到底是谁的审美观出了问题。其实我们只需简单地回答“谢谢”就很得体。

6. 创设英语情景,培养英语思维能力

要培养学生跨文化交际能力,就必须重视跨文化交际意识,提高对中西文化差异的敏感性,培养英语思维能力。模拟情景、讨论或角色表演、运用英语思维和交流的机会身临其境,如何用英语打电话、看病、购物、问路等语言技能,对所学内容记忆深刻,在实际生活中碰到类似语境,就能从容自如。

只学语言,不懂文化,等于只有形似而无神韵。由于不了解语言的文化背景,不了解中西文化差异,在实际生活中易产生困惑或误解。从而产生用语失误,交际失败。老师充分认识到文化意识的重要性,在教学中有意识地加强文化意识的培养,拓展学生视野,提高跨文化交际能力,达到英语教学的最终目的。

等新媒体的发展对戏曲艺术的生存造成巨大的冲击,戏曲艺术面临不可否认的危机,青少年观众不愿接受,他们更多偏爱于流行歌曲,哪怕是五音不全的学生也会努力哼唱流行歌曲。对于京剧,更谈不上理解和演唱了。针对这样的现状,如何让京剧艺术教育走向校园,走进课堂,最终走进学生的心灵?成了一道摆在我们面前的难题。为此,我首先从“京歌”入手,选取一些学生熟知的,且流行的带有京剧唱腔的歌曲(如:周杰伦的《青花瓷》,李宇春的《One night in Beijing》等等)介绍给学生,提起学生的学习兴趣。随后再教学生学唱一些京剧唱段,学生们非常喜欢,大多数同学都能接受,达到了初步培养学生对京剧兴趣的目的。

京剧本身是雅俗共赏的,并不是高不可攀的。为此,我认为京剧进校园应成为音乐课的一个重要的组成部分,那么音乐教师起码应具备京剧方面的一些基本素质。目前担任“京剧进课堂”教学任务的主要是学校的音乐老师,从目前我国中小学校音乐教员的实际情况看,不少教师自己不仅不会唱京剧,也无法讲授京剧方面的一些基本常识。相当一部分教师可以说是对京剧一窍不通,更谈不上教学生。为此,我与广西京剧艺术团联系,在翡翠园学校建立了广西京剧艺术校外培训基地,不仅培训学生,而且全体教师也参与其中。对教师进行京剧方面的培训,有利于提升教师的戏曲修养和戏剧功底。这样一来,教师在课堂上就会更自信,更自如的侃侃而谈,营造良好的教学氛围,使学生产生更浓厚的兴趣,使京剧教学变得更加有魅力。

随后,我结合教育部规定的15首经典京剧唱段曲目,整合音乐、美术、语文等科目编写校本教材,并在实际操作中不断完善,稳步推进。从基础知识入手,由浅入深的对学生进行教学引导,用图文并茂的多媒体手段及提问和讲解结合的方法来吸引学生的注意力。并根据不同教学内容设计了“看听结合——模仿体验——表演交流”的不同教学手段。如:京剧人物关系错综复杂。分不清楚很难看得懂,看着图片听老师介绍则很好地帮助学生分清楚了四大行当及不同颜色脸谱所代表的人物性格,认识了京剧史上有名的梅、尚、程、荀四大名旦,了解了他们不同的唱腔特点;通过亲身模仿不同的念白及人物动作来体验京剧中生、旦、净、末、丑这些丰富多样的表演角色。与此同时,学校成立京剧小组,低年级的学生(包括学前班)从画脸谱、识脸谱开始学习;三、四年级的学生则可以参加身段班来京剧的魅力;高年级的学生则通过听京剧片段来欣赏京剧,并进行唱腔练习。让各年级的学生在体会了京剧的魅力后,就可以尝试地进行表演。与此同时,在普及的基础上充分挖掘苗子,群星与明星结合,抓提高、抓特色。逐步形成京剧教学培训特色,使学生在了解与学习京剧文化悠久历史的同时,习得民族民间文化艺术,每位学生毕业时都能在京歌演唱、京剧脸谱绘画等方面有一项专长。同时,与广西京剧团签订协议,以我校作为一个校园京剧活动基地,积极开展京剧艺术教育方面的活动。

四、“京剧进课堂”使得中外小朋友接触京剧、了解京剧、喜爱京剧

开展“京剧进校园”活动,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又一举措。中外小朋友对京剧的热爱,折射出中华民族文化的无穷生命力。

为了探索出一条把京剧引进课堂,让国粹京剧文化扎根在南方孩子心里,我与学校领导班子一起积极探索有效途径。首先提高老师们对京剧的认识、鉴赏和指导能力,多次邀请广西京剧团的表演专家到校进行指导、上课。经过多次调研发现,京剧之所以吸引学生,并不只是在唱腔的表现上,其背后包含的丰富民族文化,才是吸引学生、引起学生兴趣的东西,比如京剧的服饰、脸谱、程式动作等。学生常常到图书室、互联网上查找并收集相关资料,如京剧故事、京剧脸谱、剧目文字介绍等,让学生相互交

流探讨自己收集到的资料,如对京剧角色的看法、脸谱画法、从脸谱解读人物性格等,扩大信息的流动,做到资源共享,提高审美情趣。课外,我鼓励学生把知道的京剧故事与家长共同分享,京剧走进学生家庭起着潜移默化的作用,为京剧进课堂开辟了一条行之有效的道路。由于我校还有来自不同国家小留学生们,他们也尽情享受京剧带来的无穷魅力。京剧纷繁复杂、丰富多彩的脸谱,那一张张脸谱背后都透着神秘的色彩。来自缅甸的高树鼎、杜大鼎兄弟俩,他们美术作业就是喜欢学画京剧脸谱、学做京剧道具,常常把自己的作品拍照,寄回国内给亲人,他们完全与我国的学生一样沉浸在京剧五彩斑斓的世界中。我巧妙地抓住学生这一心理,还利用学校的文化墙,给学生展示多样的京剧常识,吸引学生的注意力。同时,我还利用学校开设的京剧兴趣班,鼓励更多的学生参与表演,增强学生的自信,调动他们的积极性,展示学生风采。

五、“京剧进课堂”,让更多学生更加了解中国,热爱中国

京剧是我国300多个剧种中最具有全国影响力的大剧种,它凝聚了儒家精华思想、忠孝仁义、爱国主义家庭伦理等,对学生的教育有好处,有利于培养孩子的文化修养。学校把京剧引进课堂后,孩子们从京剧故事、京剧名家身上汲取到了丰富的精神营养,知识面不断扩大,学生的行为习惯得到很好的改善,提高了意志力,增强了责任感。比如《岳母刺字》教育儿子精忠报国;《三娘教子》教育孩子要好好读书,做个有用之人;《红灯记》选段《穷人的孩子早当家》当中铁梅的唱段展现了铁梅人小志大,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,也可以让他们在生活中培养勤俭节约的习惯。我以此为契机,从校园文化建设到精神文明建设都进行了很好的规划。浓郁的中国风,绚丽多彩的文化氛围,不仅吸引了壮乡的孩子,还深深地吸引着其他国家的孩子们。与此同时,在体现传统与现代结合、中国与世界共生的“和而不同”的教育理念指导下,以学画京剧脸谱、学唱京剧为载体,让这些来自不同国度的孩子和翡翠园学校的同学们一起享受京剧带来的乐趣,感受中国传统文化的独特魅力!

六、“京剧进课堂”,扩大了学生对于音乐世界、戏剧艺术的了解

“京剧进课堂”无论作为艺术形式或是作为教学手段,都会促进少年儿童身心的健康发展,在少年儿童的认知、社会性和情感等各个心理发展维度都能发挥其特有的价值,具有全方位的、多层次的、立体的教育价值。世界上许多国家都将戏剧作为艺术教育的重要内容。因此,京剧进入中小学生的课堂,不违背孩子的天性,不违背教育规律,它会促进教育向素质教育迈进,是符合世界艺术教育综合化方向的举措。

目前,教育部选定进入课堂的15首京剧曲目中,既有传统剧目,又有现代京剧的唱段,现代唱段接受起来比较容易,传统剧目文化内涵丰富,艺术造诣高,孩子学起来有一定难度,因此,我着力在“趣”字上做文章,让孩子们在观赏研习积累过程中领会京剧的魅力。新课堂改革的核心理念是“一切为了学生的发展”,人才培养模式将多样化。为此,我努力为每一个学生的充分发展提供机会。事实上,“京剧进课堂”的做法,将京剧纳入常规课堂教学,不仅为学生提供了一个展现个性和艺术才华的平台,也有助于学生在情感、态度和价值观的提升。

“京剧进课堂”的顺利开展,它不仅让孩子欣赏到京剧的美,感受到传统艺术的感染力,它更是一种素质教育的实验,它充分利用学校教育的主渠道,以多种教育载体,激发学生学习兴趣。在中华民族的复兴之路上,它将是传承传统艺术的便捷之路。■