

大学生爱听的京剧知识课

● 石呈祥

如何提高大学生素质是当前人们普遍关注和正在探索的问题。近几年，我在为全校开设选修课《京剧艺术与中国文化》的教学实践中深深体会到，在高校开设京剧知识课是推进高校素质教育、提高大学生素质的有效途径。

一、高校开设的京剧知识课的必要性

京剧被称为“国粹”，其内容丰厚，形式完美，技艺精湛，风格独特，具有无穷的艺术魅力和很

高的美学价值，在世界戏剧之林中独树一帜。然而，现在的大学生绝大多数人不喜欢，也不了解京剧，对通俗歌曲、港台歌星、西方音乐却津津乐道，这种状况令人忧虑。因此，在高校青年学子中普及京剧知识是十分必要的。目前许多大专院校都开设了以介绍京剧基本知识为主要内容的选修课。我认为，如果这门课仅仅介绍京剧入门知识，讲什么是西皮、二黄是远远不够的，京剧知识课应当是高品位的课程，起点要高，内容要有一定深度，应具学术性。为此，必须从中国文化的高度来系统介绍京剧，因为京剧艺术也是一种文化，是中国优秀传统文化的重要组成部分。它植根于民族文化的沃土之中，在形成、发展的过程中广泛吸收、借鉴中华民族的优秀传统文化，有很深的文化底蕴。

基于以上认识，我在1997年春开设《京剧艺术与中国文化》课时，确定了“从中国文化的高度讲授京剧基本知识”的授课原则。我为该课编写的适用教材也以此为纲，书名就叫做《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》。

(一) 对大学生进行爱国主义教育的好形式

开设《京剧艺术与中国文化》课为大学生提供了较系统地认识国粹艺术的机会，让他们有机会领略京剧艺术的风采，感受中国传统文化的博大精深。凡听过课的同学无不惊叹京剧艺术内容之深邃，无不被京剧艺术的巨大魅力所吸引。他们用最美好的语言来赞美京剧艺术，为我国有京剧这样精美绝伦的艺术瑰宝而自豪，进而加深了对中国传统文化的理解与认识。同学们说：这门课“为我们打开了一扇窗，哪面都是春光无限，一派闻所未闻、见所未见的大好景色”，“老师领我们进

入了一个奇妙的京剧世界”，“我被京剧折服了”，“原来京剧竟是如此高妙”，“听京剧就如同饮一杯醇美的陈年佳酿，越品越香，越回味越幽远而美妙”，“它的历史、它的流派、它的行当、它的唱腔，乃至它的服装、道具，无不令人拍手称绝”，“不愧为中国的国粹”，“在外国歌剧面前毫不逊色”，“京剧是每个中国人的骄傲”，“京剧中包含了太多的中国文化”，“通过学习这门课，使我更加热爱京剧这门国粹，更加热爱中国文化”，“更觉得我国传统文化之博大精深”。

事实说明，在大学开设京剧知识课是贯彻十六大精神、落实江泽民主席“三个代表”重要思想的有效措施，能让大学生受到生动形象的爱国主义教育。从京剧这个窗口，深刻认识中华民族优秀传统文化，激发爱国主义情感，增强民族自尊心和自信心，增强历史使命感和责任感，推动精神文明建设。

(二) 实施高校美育教育的有效措施

美育是素质教育的重要组成部分，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。法国雕塑家罗丹说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”

京剧艺术是美的艺术，京剧演员是美的化身。京剧之美是无所不在的，京剧舞台的任何一个场面都是一幅完美的艺术画面，高度和谐、统一，妙不可言。京剧美学是中国传统美学的重要组成部分。开设《京剧艺术与中国文化》课可引导学生从美学角度去认识京剧，从京剧中发现美，欣赏美，从而增强他们的审美意识，提高他们的审美能力。凡是听了选修课的同学，对京剧之美都有很深的感受，京剧的鉴赏水平有了

很大提高。他们说：“京剧的确是美的艺术”，京剧“就是美的代名词”。他们在作业中从不同角度分析京剧美的具体表现，其中不乏深刻的见解。他们说：“京剧的美是多方面的，不论从哪一个角度去审视它，总可以发现许多令人深思与欣赏的东西”，“它的唱腔、它的表演、它的服装、它的道具……几乎无一处不美”。这说明，开设京剧知识课是提高大学生审美能力的有效形式，能够收到出人意料的效果。

(三)对大学生进行思想品德教育的好形式

京剧艺术具有独特的教育功能，它不仅能给人以美的享受，还能陶冶人们的情操，产生潜移默化的影响。京剧中包含了丰富的人生哲理、历史知识，京剧剧目的主流是歌颂真善美，批判假恶丑。欣赏京剧能净化人们的心灵，使人明善恶，分是非，识美丑。因此有人说，京剧是一本大书，学会这本书，可以使人大获益处，而开设京剧知识课就是交给大学生开启京剧艺术之门的钥匙。

京剧发展史上有一大批杰出的京剧表演艺术家。从京剧鼻祖程长庚、“伶界大王”谭鑫培、京剧艺术大师梅兰芳和周信芳，到当代杰出的京剧表演艺术家张君秋、袁世海，他们都具备高尚的道德情操，几十年如一日，台上认真真做戏，台下清清白白做人；勤学苦练，艰苦创造，既善于继承，博采众长，又勇于创新，扬长避短，闯出新路，逐渐形成了各自独特的艺术风格，创立了众多的京剧艺术流派。每一位京剧艺术家的成功之路都是不平坦的，大学生从他们从艺、奋斗的感人事迹中得到了多方面的有益启示。很多同学深有感触地说：学了这门选修课，不仅了解了许多京剧知识，还有许多“意外的收获”，对他

们读书治学、成才做人都有帮助。许多同学被前辈艺术家德艺双馨、刻苦用功、勇于革新、执著追求、不断进取的精神所感动，心灵受到了强烈震撼。他们说，“通过听课不仅得到艺术的熏陶，还得到人格和治学的良好引导，实在是受益匪浅”，“使我学到了如何做人”，“自己的思想得到升华”，“从京剧中，我断定我所学到的东西对我一生都有用。”

总之，开设《京剧艺术与中国文化》课是一次有益的尝试，深受学生欢迎。大家普遍反映收获很大，并希望把这门课继续开下去。他们说：“开这门课是非常必要的，尤其是在大学，因为这门艺术（指京剧）毕竟是我们民族所特有的。”

二、讲求方式方法，让京剧知识课具有吸引力

一般说来，曲高和必寡。怎样才能让大学生对高雅的京剧艺术感兴趣，这是讲好京剧知识课的关键。经过数年教学实践，我感到最重要的一点，是要根据大学生的特点，决定讲授内容和授课方法。主要方法可概括为以下两点：

(一) 有的放矢，精心安排授课内容

鉴于多数学生对京剧知之甚少，甚至一无所知，教师必须从京剧的ABC讲起，尽量做到深入浅出，并同他们所熟悉的内容相联系。如将京剧同歌曲、西方艺术形式加以比较；以年轻人比较喜爱的现代戏为例进行讲解；把课程内容同大学生所关心和感兴趣的问题（如，如何读书、成才）联系起来，引导他们深入思考，等等。

我把整个课程划分为三个单元。第一单元概括介绍京剧发展史；第二单元概括介绍京剧的艺术特点，包括剧目、表现方法等；第三单元着重介绍京剧艺术形式

的几个侧面，包括“四功五法”、京剧的行当、京剧的主要流派、京剧的音乐、京剧的舞台美术（服装、化妆、道具等），这是第二单元内容的继续与深化。

我编写的《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》一书基本上是按照以上内容的逻辑顺序展开的。全书分为9章，用文化的观点看待京剧、用美学的观点审视京剧这两条主线贯穿全书。为便于大学生了解和欣赏京剧，该书对一些不易懂的戏曲行话、名词术语和相关的剧目剧情做了说明，并将部分京剧传统名剧剧情简介和唱词附于书末。

(二) 讲授与艺术欣赏相结合，寓教于乐。

京剧是视觉艺术，必须使用现代化教学手段，利用录音带、光盘等音像资料和多媒体技术，在讲课过程中，穿插播放珍贵的京剧录音、名家名段和精彩的演出录像，让学生边听边看，才能产生最佳教学效果。

这种方法形象直观，学生能在轻松、愉快的氛围中受到教育，亲身感受到京剧艺术的巨大魅力，在观看、欣赏的过程中逐步提高欣赏水平，从不喜欢到逐渐接纳；从听不懂、看不懂到渐渐入门。有些同学还对京剧产生了浓厚的兴趣，成了京剧的戏迷。

这种讲法的难度很大，必须做到讲授与欣赏的有机结合。主讲教师必须是京剧的内行，能选择最有代表性的剧目、唱段和音乐等，加以合理安排，边放边讲。讲解的语言要生动，富有激情，浑洒自如，使学生受到感染。

以上是我讲授京剧知识课的点滴体会。希望今后有更多的高校开设出高水平的京剧艺术课程，为大学生们走进京剧创造更多更好的机会。

（本栏责任编辑 刘艳军）