

浅析“京剧进课堂”的现实意义

□ 严峻

(南通大学音乐系 江苏·南通 226007)

摘要 京剧是世界戏剧的瑰宝,由于时代的原因,正逐步面临衰落的命运。教育部推行中小学“京剧进课堂”,引起社会广泛关注和置疑,笔者从京剧的历史地位、表演的写意性、以及样板戏的特殊地位、以及解决京剧师资的举措来论述京剧进课堂的必要性。指出京剧在中小学的普及,推广对于弘扬民族先进文化、继承民族优良传统有着不可替代的积极意义。

关键词 京剧 课堂 必要性

中图分类号:J821

文献标识码:A

文章编号:1672-7894(2008)10-044-02

京剧是中国传统戏曲的精华剧种,从四大徽班进京已有两百多年的历史。京剧是从汉剧、徽剧演变而来的,同时也受到昆曲、京腔等剧种的影响。京剧作为世界上最早的三种戏剧文化,而且是唯一留存并广为流传的戏剧形式,理应得到保护和推广传承,更应该作为中华优秀传统文化的鲜明符号,被更多的青年人接受、喜爱。他和中医、国画被并称为中国的三大国粹。

然而,时光荏苒,在信息爆炸的21世纪,京剧事业的发展却面临前所未有的逆境与困难。2008年2月,教育部办公厅下发了《关于开展京剧进入中小学课堂试点工作的通知》,决定将京剧纳入九年制义务教育阶段的音乐课程,根据不同的年级确定不同的唱段,《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》《甘洒热血写春秋》等15段京剧经典唱段名列其中。

但是,通知下发不久,引起了社会各界的强烈反响,鼓掌叫好声和不满牢骚声几乎同时冲击着人们的视听。反对者有以下几个方面的担心和疑惑:

1. 为什么是京剧而不是其他的地方剧种

中国地大物博,戏曲品种花样繁多,一味推广京剧进课堂对其他地方剧种似乎有所不公。持这种观点的以中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席冯骥才为代表。他说,中国全面实施是不可能的,比如少数民族,侗族唱侗族大歌,根本不懂京剧,这不能只站在北京的角度上来考虑问题。民间戏曲现在起码有两百种,京剧只是众多的戏曲文化遗产的一种。中华文化最大的价值是他的多样性,都唱京剧了,又变成了市场经济。(2008年3月10日《南方都市报》)他们担心会不会产生京剧一支独秀,其他地方戏曲百花凋零的结果?

2. 京剧节奏拖沓,不适于现代人的审美习惯

京剧的唱腔曲调是依据农业社会的生活节奏写成的,与时代脱节,表演程式化,语言与故事情节与现实生活相距甚远,不能表现当代人的生活感受和情绪体验,不适合年轻人的口味。京剧表演方式非常复杂、细腻,每个动作都有程式化的要求,要想学习和欣赏京剧,会耗费大量的时间,无形中增加学生的学业负担。

3. “样板戏”不能代表京剧艺术精髓,不应推广

曲目设置不当,样板戏过多,不能体现京剧真正的艺术精髓。京剧大师梅葆玖认为,京剧进课堂是一件大好事,但是样板戏太多,15段中就有9段,对于传承传统经典不利,他亲自推荐了8段传统经典曲目,并且联名40位全国政协委员紧急提案,要求减少样板戏数量。

4. 京剧师资紧缺,推广难度较大

学校师资严重匮乏,难以满足大规模开课的要求。大多数的中小学音乐教师虽然都是师范学院或音乐学院毕业,但对于中国传统戏曲知之甚少,只知其一不知其二,只是听过,不会演唱,甚至都没有听过。

其实,地处广东南部的、距离香港商业文化最近的深圳宝安,早在4年前,就已经力推“京剧进校园”的活动,在以粤语和岭南文

化为主的深圳推广京剧,是需要极大的勇气 and 智慧的。然而,正是由于教育部门的得力的措施,精心的组织规划,使得当地的二三十所中小学的六七百学生可以粉墨登场、字正腔圆的演唱一段段京剧选段,不能不说是京剧进校园、进课堂的成功典范。

笔者就以上针对“京剧进课堂”的几种误区谈谈自己的一些见解:

1. 京剧位列“国剧”的地位无可替代

京剧是戏曲王国里的“超级大国”。有一种说法:“唐三千、宋八百、唱不完的三列国”,指的就是京剧有几千出的剧目。不但曲目众多,京剧工作者为了表现特定的生活内容而使用、定格推广了特定的表演形式,形成了所谓的“程式化表演”体系。这也为后来的梅兰芳先生的表演体系跻身于世界三大表演体系奠定了坚实而稳固的基础。其中包括人物动作、造型艺术、声腔设计、剧目编排等四大方面的特有的程式化标准。无论是“唱、念、做、打”还是一个转身、念白,总之一颦一笑、一举手一投足都符合京剧里独特的审美趣味,就是一种既简洁又丰富、既市井又高雅、虚实结合、美不胜收的艺术品格和美感。京剧自从徽班进京以后,吸收了昆曲、梆子腔、皮黄腔、秦腔的曲调,以海纳百川的胸怀,吸取各种民间戏曲的精华于一身,是中国音乐表演艺术的极致,被称为“国剧”。其崇高的艺术地位和辉煌的艺术价值,绝不是一般的地方戏曲能轻易撼动的。京剧的巨大成就不是个人或某个团体赋予的,而是历史发展的必然。如果某些地方戏曲能够在表演曲目的完善、形式的创新、以及自身美学层面的突破方面再作探索的话,地方戏曲进课堂也是指日可待的事情了。

2. 京剧是写意夸张的生活再现,绝非生活实际的照搬

中西文化的最大差异恐怕就在于写意与写实之分了。西方艺术着重还原生活的真实面貌,即以生活的自身面貌来反应生活的真是本质。西方的文学如此,绘画如此,戏剧表演更是如此。中华文化博大精深,向来以写意的传统方式来表现、反映生活原貌。即不拘泥生活的表象,而是重在表现生活的特征神韵,甚至有时不惜“遗貌取神”,来满足人们的审美喜好。这是中华民族传统美学的最高审美境界。那些认为京剧与生活脱节的人士,正是源于对京剧的无知,对传统文化审美观的陌生。应该说,大多数的京剧的节奏还是快慢适度的。京剧中有多种板式,如慢板、快板、快三眼、流水等等。京剧是由鼓和板的敲击来掌握节奏快慢的。击板表示强拍,击鼓表示弱拍。强拍称为板,弱拍称为眼。往往根据剧情的发展、人物性格的差异设定不同的板眼的组合,如“一板一眼”“一板三眼”等,有时甚至“有板无眼”,也就是只有强拍没有弱拍,节奏急促紧凑,表现人物的紧张急切的心情。那些只听过慢板就断言京剧是缓慢拖沓的人士,未免有井底之蛙之嫌啊。年轻人不喜欢京剧,并不是京剧本身的问题,而是因为广大媒体对其宣传力度有限。从深圳宝安推广京剧的实践来看,许多中小学生对无知、排斥、讨厌、到惊讶、赞叹、敬佩、向往,就很深刻的说明了推广京剧的紧迫性。

3. “样板戏”不能代表京剧全部,但可以代表现代京剧发展的

(下转第46页)

的人,获得成功的机会就会越多一些。在旅游行业中,人员素质是衡量企业质量的重要指标。企业在挑选毕业生时,也往往将毕业生的职业素质考查放在首位。

我校没有专门职业素质养成课,只在我校公共必修课中有大学生涯规划与职业发展一课,在这门课里会涉及到职业素质的养成。更何况一个行业有着自己的特殊性,酒店行业也不例外。把职业素质养成课,作为公共必修课来开,是很难满足自己行业的特殊性的,进而无法满足酒店行业对人才的要求。

2.英语语言课的设置不是很合理

酒店管理专业英语普遍不是很好。在我校07级酒店管理三个班共计113人关于影响英语学习因素的问卷调查中有68人回答是因为自己基础不好,导致英语学习没有信心,进而就没有耐心学习英语,众所周之星级酒店,尤其是品牌酒店对员工英语是有一定要求的。普遍觉得大学英语学得吃力,应该开设一门英语基础课,英语课并不少,但学生三年下来能够达到培养目标中所要求的并不多。其次饭店职业英语课是高等职业学校“酒店管理与服务”专业的一门重要的专业课,在教学安排却定位为选修课,学时数仅为60课时。

3.课程的设置还有待完善

旅游活动是一个感受美、发现美、创造美的过程,是人类的最高需求。酒店员工的服务是非常需要创意的,而且要求员工有宽广的知识面,使得客人能够在享受你提供的服务的过程中有一种美的享受。从课程设置上对基本职业技能课很重视,但是在怎样提高自己的服务水平,增强创意方面还不够。

三、对课程设置改革一些思考和建议

1.增设酒店职业素质养成课,强化学生的职业意识,职业道德,增强综合职业素养

实践教学是我校酒店管理一大特色,在平时的教学中,有职业技术课和职业技能训练课。根据我校酒店管理专业人才培养模式——“工学交替”式教学模式,学生在学学习一年后,转入酒店实

习一年,然后再回到学校学习。在每届实习生返校后酒店管理教研室组织的大赛中我们可以看出,基本上每位学生基本职业技能是达到了培养目标所要求的。但是其综合的职业素质还不是很理想,他们在职业意识、职业道德修养、对职业的前景、对自己未来的发展的认识还没有上升到一个比较理性的高度。在对毕业生就业调查中发现还不到50%继续选择这个行业。学生综合职业素质制约了他们在酒店行业的进一步发展,因此我校有必要增设酒店职业素质养成课,通过灵活的教学,让专业教师和酒店一线的行家来共同担任这门课的教师,使得学生对自己在酒店的工作有一个全新的认识,明白自己该如何才能成为一名优秀的酒店员工。

2.加强英语基础课,使得学生能在学习英语基础知识的同时,去提高学生的语言能力

根据学生英语基础差,还有部分学生发音不标准,学习习惯不是很好的实际情况,选择恰当的针对性英语基础教材,教师在教学过程注重教学方法,运用现代教育技术,当然是必要的,这有助于提高学生的兴趣。同时还应给予一定的压力,压力和兴趣同样可以让学生产生学习的动力。比如要求学生自选比较感兴趣的英语文章把它背下来,篇数不在多,熟练最重要,日积月累,效果不错。

3.提高审美修养和灵活运用心理学知识的能力

酒店管理专业学生应提高审美修养,以便将来更好地为客人服务。酒店管理和服也是一种心理学知识的具体运用,是通过为顾客的心理把握来满足顾客的多种需求的过程。酒店管理者和服务者自身的审美修养和心理学知识的掌握,势必影响管理和服的质量与水准,进而影响顾客旅游体验。因此,学校应该在这些知识方面予以强化。我校有开设旅游心理学,可以考虑增设饭店美学,增强学生的美学知识,对他们自身也是有好处的。

参考文献:

- [1]李翔翔.高职旅游专业学生培养模式探讨.宁波大学学报.2003.2.
- [2]高维忠.高职院校旅游管理专业课程设置改革初探.扬州职业大学学报.2003.7.

(上接第44页)

一个特定阶段

“样板戏”是在特定历史时期的特定艺术产品。确实,由于种种人所共知的原因,“样板戏”曾被冠以“文革余毒”的帽子。但是,历史的错误决不能抹煞“样板戏”的积极意义和艺术价值。首先她延用了传统京剧优秀的唱腔、完善的表演程式和符合现代中国人审美趣味的表演方式。其次,又有强烈的爱国主义主题,“穷人的孩子早当家”,“都有一颗红亮的心”,为祖国“甘洒热血写春秋”,这些爱国主义的情感和对国家的责任感、使命感,不正是当今孩子们所最缺乏的吗?再次,贴近现实,便于传唱。这些曲目距离孩子们的生活,相对较近,从音乐的编排,乐队的配器来看,都经过西方音乐技法的改编,无论从形式到内容,都更便于传唱和欣赏。当然,推广现代京剧不代表排斥传统曲目,传统京剧大师们也不必担心,推广京剧有一个由浅入深、循序渐进的过程,这次的京剧进入课堂的试点,这些相对浅显的现代京剧应该只是推广的第一阶段,待学生对京剧有所认同之后,一些传统经典名段进入课堂也为期不远了。

4.秉承实事求是的精神,多头并进的解决京剧师资匮乏的现实问题

至于,中小学京剧教育师资短缺的问题,确实客观存在。但这不能成为拒绝京剧进入课堂的理由。解决方法途径不少:可以聘请专业京剧团体、戏曲学校的演员、老师作为课外指导,采用课堂传授和课外活动相结合的方式,通过讲解、范唱等灵活多样的形式,拓宽孩子们的眼界,培养他们的兴趣。可以借鉴管弦乐团边讲边演奏的方式,定期邀请专业京剧团体来学校交流。同时,可以利用京剧范唱带、伴奏带,让学生欣赏、模仿。当然,这些都不能从根本上解决问题,最重要的是尽快大量培养针对中小学的京剧师资。教育部已经在3月开展了试点学校的京剧师资培训工作。值得一提的是,在中师、高师音乐专业加开民间戏曲,尤其是京剧的欣赏、表

演唱才是解决问题的长远之计。实事求是的分析问题、解决问题、正视历史、正视现实的态度才是客观务实的明智之举。

白先勇先生十岁的时候,看到梅兰芳先生表演的《牡丹亭游园惊梦》,就深深的被昆曲的婉约清雅所折服。可见,传统戏曲文化对一个人的审美取向和好恶有着巨大的引领作用,尤其是对处在人生观、世界观成长期的孩子们。如果京剧这朵奇葩的种子能在孩子们的心中生根发芽,我们就不需要若干年后,再处心积虑的把京剧当作世界文化遗产来抢救了。西方许多传统文化都经历了被重视、被忽略、重新被重视的过程,京剧的继承发展绝不能重蹈覆辙了。京剧艺术根植于中华民族的骨髓血脉里,他不仅姓“京”,而且姓“中”。一个民族精神被异化的民族是没有希望的。当然,没有变迁的民族文化是一潭死水,我们欢迎充满生机活力的融合,重要的是变迁不能离开传统文化深厚土壤的滋养。

教育部基础教育司司长姜沛民表示,在中小学试行“京剧进课堂”,是弘扬民族精神的一项很重要的举措,通过学习民族音乐使得学生了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识和爱国主义情操。笔者认为,在推广的过程中,如果能进一步了解基层中小学生的真实想法和困难,多一些人文关怀的色彩,少一些行政命令的口吻,因地制宜,实事求是的进行,必然能够使学生热爱民族音乐、民族文化,也就没有违背设置者的初衷。我们有理由相信,以“京剧进课堂”为契机,中华博大精深的文化一定能在学校教育中重现生机,京剧这朵戏曲园地的奇葩一定会绽放出更加鲜艳夺目的光芒!

参考文献:

- [1]高新.京剧欣赏[M].上海:学林出版社,2006.
- [2]刘璋.京剧形式特征[M].天津:天津古籍出版社,2003.
- [3]卢文勤.京剧声乐研究[M].上海:上海文艺出版社.
- [4]高新.中国京剧概要[M].山东:山东大学出版社.