

论京剧艺术教育与大学生素质拓展

黄 昕

(南华大学 马克思主义教学研究部 湖南 衡阳 421001)

[摘 要] 京剧艺术教育能够提高大学生的思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和审美素养,高校应该通过开设京剧艺术课、成立大学生京剧社团、开展丰富多彩的京剧活动等多种途径,拓展大学生的综合素质。

[关键词] 京剧艺术; 素质教育

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0755(2006)01-00104-03

我国“十一五”发展规划指出,学校要适应经济社会发展对知识和人才的需要,全面实施素质教育。素质教育的途径和手段有很多,其中,在大学生中积极开展京剧艺术教育,是推进高校素质教育、提升大学生素质的一条重要途径。

京剧从形成到现在已有200多年的历史,在这段历史长河中,京剧汇集和融合了各个地方剧种的艺术精华,以丰富的剧目、精湛的表演形式、博大精深的美学体系,在中国传统文化中占有重要地位,是中华民族的国粹,在世界文化长河中也是一朵艺术奇葩。在大学生中开展京剧艺术教育,培养他们对京剧的兴趣,提高他们欣赏京剧艺术的水平,并在京剧艺术教育过程中渗透人文知识教育、审美知识教育、音乐艺术教育和思想政治教育的内容,可以提高大学生多方面的素质。

一 京剧艺术教育在大学生素质拓展中的重要意义

京剧艺术教育对大学生素质的提高是多方面的,而不仅是对京剧知识的了解。通过给学生开设京剧选修课、组织开展京剧欣赏活动、举办京剧晚会等形式,可以提高大学生的科学文化素质、思想道德素质、身心素质和审美素养。

(一) 提高大学生的科学文化素质

首先,京剧是一门艺术,具有内容丰富的知识体系,包括唱念做打、舞美化妆、流派艺术、表演艺术、音韵知识、器乐知识、剧本创作等多方面知识。通过京剧选修课,大学生逐步对上述艺术知识有了一些了解,拓宽了知识面,增长了见识,提高了艺术修养。

其次,京剧自诞生以来就一直以戏曲的形式反映着时代的重大事件和社会变革,是历史的“活化石”,如《将相合》、《汉刘邦》、《赵氏托孤》都是《史记》中记载的重大历史事件。通过京剧选修课和京剧节目演出,可以增加大学生的历史知识,加深他们对历史重大事件的记忆和理解。

再次,京剧中的许多剧目都取自于古典文学作品,如《群英会》、《定军山》取自《三国演义》,《杨门女将》取自《杨家将》,《智取威虎山》取自《林海雪原》,等等。通过上京剧选修课和欣赏京剧,可以增加大学生的文学知识,提高他们的文学修养,加深他们对于这些文学作品的理解。

(二) 提高大学生的思想道德素质

面对世界范围各种思想文化的相互激荡,青年大学生的思想观念、道德观念、文化观念、价值追求受到了外来文化的强烈冲击,如果我们不加强对大学生的民族精神教育和传统文化教育,大学生就很有可能淡忘自己的民族文化,陷入盲目崇外的误区。京剧艺术教育是我们对大学生进行传统文化教育和民族精神教育的重要途径。著名教育家蔡元培先生认为:艺术教育具有“辅德性”,可以起到以美启真、以美启善的作用。京剧剧目的内容浩繁丰富,具有很强的思想道德教育价值,通过京剧艺术教育,可以让学生感受到中国传统文化的巨大魅力,可以使他们惊叹中华民族历史文化的悠久灿烂和博大精深,从而激发他们的民族自豪感、自信心。

江泽民同志在纪念京剧大师梅兰芳、周信芳诞辰100周年座谈会上指出,以京剧为代表的民族戏曲艺术,是中国整个民族艺术的重要组成部分,弘扬民族艺术,振奋民族精神,是向广大群众特别是青少年进行爱国主义教育的重要内容。事实上,京剧中许多剧目都是以爱国主义为题材的,例如《杨门女将》、《岳母刺字》、《抗金兵》、《智取威虎山》、《红色娘子军》、《沙家浜》、《红灯记》,等等。这些脍炙人口的京剧剧目,大学生每接触一次,心灵就会震撼一次,他们深深地为岳飞、杨子荣、李奶奶等爱国人物的英勇事迹所感动,从而接受到了生动的爱国主义教育,增强了他们为实现中华民族伟大复兴而努力学习的历史使命感,培养了他们为国家民族利益而不怕流血牺牲的英雄气概。

京剧传统剧目中激浊扬清、弘扬正气、褒扬美德的内容,同样是传统道德教育的生动教材。例如为官清廉、断案如神的包公戏,义薄云天、英雄如云的三国戏,除暴安良、善恶分明的水游戏,等等。这些京剧剧目,歌颂真、善、美,批判假、丑、恶,塑造了具有高尚情操和崇高道德风范的典型形象,激起了学生对美德的敬仰、对正义的向往、对邪恶的鞭挞、对残暴的愤慨,大大地弘扬了中华民族的传统美德,使大学生在欣赏京剧艺术的过程中陶冶了情操,提高了自身的思想道德境界,从而形成优良的思想品德。

(三) 提高大学生的身心素质

京剧艺术教育,还可以帮助大学生提高心理素质,培养健全的人格,增强身体素质。

随着市场经济的发展,社会矛盾的增加和社会压力的增大,在高校许多大学生中存在着不同程度的心理障碍与心理疾病,而京剧艺术教育在提高人的心理素质方面有着重要作用。毕达哥拉斯曾指出,借助于艺术可以使人们心里有害的激情得到净化。通过组织大学生欣赏京剧节目或者组织他们表演京剧节目,一可以帮助他们宣泄情感、疏导情绪、排解压抑,使心理得到平衡;二可以对大学生的灵魂进行净化,帮助他们正确地认识社会与人生,正确地看待他人,把人的本能冲动和不良情绪引导到正确的轨道,引向高尚的境界;三可以使大学生在京剧艺术的环境中产生对美好未来的向往,对人生理想的追求,对生活的热爱,树立成才的信心;四可以帮助大学生培养健康的人格,人格是在个人心理基础上形成的气质、能力和性格等心理特征的总和,通过对京剧中正面人物、反面人物的性格分析和事业成败的原因分析,通过对京剧表演艺术家勤学苦练、奋发成才等生平事迹的介绍,能使同学们受到人格上的教育,从而使他们做到性格开朗、精神饱满、精力旺盛、情绪稳定、意志坚强,形成坚毅果敢、吃苦耐劳、勇于进取、敢于竞争的优秀品质,并能使人的气质和风度高雅大方,保持鲜明的个性,塑造健全的人格。

京剧艺术教育还可以促进大学生的身体健康。京剧中的“四功”、“五法”虽是京剧的基本功,但也相当于一种体育运动,可以使人的脏器、四肢、大脑、肌肉都得到锻炼,促进人的血液循环,促进人的身体协调,提高人体免疫力,大学生在学唱京剧的过程中,使自己的身体得到了锻炼。大学生参加京剧演出活动时,需要布置舞台、背景,搬运动具、乐器,这实际上是一种体能训练,也可以使身体得到锻炼。事实上,很多京剧表演艺术家都是长寿的,这证明京剧演唱活动可以使人保持身体健康。

(四) 提高大学生的审美素养

审美素养是大学生的一项重要素质,对于他们的全面发展有着不可替代的作用。京剧艺术是美的艺术,京剧有着独具特色、博大精深的美学体系,京剧美学是中国传统美学的重要组成部分。京剧艺术教育可以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。

京剧之美是无处不在的,京剧舞台的任何一个场面都是一幅完美的艺术画卷,每一张京剧人物脸谱都是一幅色彩与

线条完美组合的美术作品,每一件京剧服饰都是一件水平很高的艺术设计作品,京剧的唱腔和音乐给人以美的享受。学生在上京剧课、参与京剧活动的过程中,可以亲身感受京剧的美学魅力,得到美的熏陶,从而提高自己的审美水平,并可以在这一审美过程中启发思维,得到灵感,增强自己的创造能力。

二 开展京剧艺术教育的主要途径

毫无疑问,京剧艺术教育的确可以拓展大学生的综合素质,促进大学生的全面发展。可是,有很多高校在开展京剧艺术教育时力不从心,教育的效果并不理想,这其中的原因,应该是没有找到科学的教育方法和途径。那么,如何才能在大中学生中有效地开展好京剧艺术教育呢?笔者结合自己所在的南华大学以京剧艺术教育促进学生素质拓展的实践经验,认为有以下三个方面的途径。

(一) 开设京剧选修课是京剧艺术教育的主渠道

将京剧作为一门选修课纳入到学校教学体系中,通过课堂向学生传授京剧的历史、京剧的表演、京剧的欣赏等相关知识,是进行京剧艺术教育的主渠道。因为只有纳入课程体系,才能有师资、课时、经费上的保障,才能对学生进行系统的讲授和培训,才能使这项工作真正落到实处。

开设京剧选修课,首先必须建立一支热爱京剧、了解京剧、能表演京剧的教师队伍。目前,多数高校的京剧课教师都是兼职教师,他们大多没有经过专门的京剧唱、念、做、打的训练,他们对京剧的认识和表演京剧的水平都还停留在一个较低的层面。因此,必须加强教师队伍建设,提高教师自身的素质,同时要逐步聘请京剧专业人士到高校担任专职教师,提高这门课程的专业性与学术性。其次,要编写一部适合当代大学生的京剧选修课教材,明确该门课程的教学目的、教学内容与教学要求,使京剧选修课既达到艺术教育的目的,又达到传承国粹、促进学生全面发展的目的。还应该编一本与教材配套的参考书,精心挑选传统京剧剧目选段,对唱词、唱腔做简单的介绍,对剧目的时代背景和教育意义做简要说明。再次,京剧选修课不同于其他选修课,京剧是一门表演性、观赏性很强的艺术,必须利用多媒体进行课堂教学,边欣赏边讲授,效果会更好一些,因此必须要有多媒体教室。最后,在教学过程中,教师要注意深入浅出、由浅入深,将京剧艺术与现代流行音乐、舞台剧、服装设计、色彩艺术、现代戏等艺术结合起来讲授,丰富京剧课的内容,还可以将京剧剧目、京剧历史、京剧人物、京剧演员与大学生读书成才、人生理想结合起来,起到综合教育的功效。

(二) 京剧社团是京剧艺术教育的组织保障

以选修《京剧艺术欣赏》课的学生为基础,成立大学生京剧社团,可以发挥学生在京剧艺术教育中的自我宣传、自我教育作用。大学生京剧社团可以将京剧爱好者都吸引到京剧社团中来,会员们在剧社中探讨剧目、交流心得、排演剧目,学唱腔、学做打、学伴奏,可以进一步增强他们对京剧的兴趣,增加他们的京剧知识,同时又为他们提供了展示自我的舞台,使他们获得了更多的实践机会,从而使京剧艺术教育取得更加有形的效果。

要建设好京剧社团 ,学校应给予必要的政策支持 ,配备专门的指导教师 ,下拨一定的活动经费 ,提供必要的排练场地和演出场地 ,购置京剧服装、道具和乐器。要经常组织京剧社的同学外出参观、学习和交流 ,组织他们排演剧目 ,举办京剧专场演出。利用学校组织的“ 三下乡 ”、“ 四进社区 ”等活动 ,组织京剧社的同学到农村、社区、厂矿、敬老院去演出 ,弘扬京剧艺术 ,丰富农村、社区、厂矿的文化生活。积极组织京剧社的学生参加京剧比赛 ,使他们通过比赛 ,看到自己的不足和自己的优势 ,并利用比赛的机会加强与其他京剧票友的交流。

(三)丰富多彩的京剧活动是京剧艺术教育的有效载体

由于京剧选修课与京剧社团都受到了师资和人数的限制 ,因此 ,通过举办丰富多彩的京剧欣赏活动和京剧知识普及活动来推动京剧艺术教育显得十分必要。

举办一系列的京剧活动 ,例如播放京剧演出录像、京剧录音、名家名段 ,让学生在轻松、愉悦的氛围中欣赏京剧 ,感受京剧 ,使学生在观看、欣赏的过程中逐步提高欣赏水平。举办京剧专场晚会 ,让学生在晚会中或表演著名曲目或表演自导自演的节目 ,使得京剧的魅力在学生中留下深刻印象 ,提升了校园文化的品位 ,促进了学校校园文化的建设与繁荣。此外 ,通过京剧知识竞赛、京剧票友联欢、京剧服饰欣

赏、脸谱展览等活动 ,把京剧的相关知识介绍给大学生 ,让大学生有更多的机会从不同的侧面了解京剧、认识京剧。在校园营造看京剧、爱京剧、学京剧的浓厚氛围 ,能极大地调动学生的热情 ,使得京剧这门国粹得到继承和弘扬。

实践证明 ,京剧艺术教育是高等教育中的一个重要内容 ,对于拓展大学生的综合素质起着十分重要的作用 ,我们应努力探索建立京剧艺术教育的长效机制 ,使京剧在大学生身上得到继承与发展 ,使大学生通过京剧艺术教育提高自身素质 ,成为全面发展的人才。

[参考文献]

[1] 王志萍 . 艺术教育 with 大学生人才培养[J]. 当代教育论坛 2001 (2).
[2] 熊伟 . 谈高校校园戏曲艺术欣赏与德育渗透[J]. 湖北社会科学 2004 (3).
[3] 张瑞蓉 , 卢红 . 郊区校园艺术教育 , 提高学生综合素质[J]. 教育理论与实践 2004 (6).
[4] 高瑞芬 . 试论京剧与中国传统文化的密切联系[J]. 阴山学刊 2003 (4).
[5] 袁野 . 高校弘扬京剧艺术的思考[J]. 扬州大学学报(高教研究版) 2004 (4).

On the Role of Peking Opera Education in Quality – oriented College Education

HUANG Xin

(Nanhua University , HengYang 421001 , China)

Abstract : Peking Opera education can improve the student 's qualities ethicly , academically , physically and psychologically . As a result , the all – round quality of the students can be enhanced through offering Peking Opera courses , building associations and carrying out various activities of Peking Opera .

Key words : Peking Opera ; quality—oriented education

(上接第 98 页)

Comments on Preparation for Conference Interpretation

ZHOU Ying

(Hunan Normal University , Changsha 410081 , China)

Abstract : Researches on interpretation always attach importance to the process and skill of the interpretation . Concerning a conference interpretation , the preparation is a key process . This paper will discuss on how to prepare for conference interpretation .

Key words : conference interpretation ; preparation for interpretation .