

让戏曲走进中小学的几点思考

● 李方琴

一

目前,“传统文化的回归”已成为全国人民的热门话题。近期,中国京剧院等传统的戏曲进入全国各大高等院校演出了传统的优秀剧目,在大学生中引起了很好的响应,使大学生充分认识了中国传统的文化艺术。中国国家图书馆馆长詹福瑞教授曾说,“社会越发展,经济越强大,一个民族的根本性问题越凸显出来,就是民族的灵魂问题,民族的文化就凸显出来。中国有很好的文化传统,需要有人来继承、来研究,要培养懂得我们传统文化的人才”。他还指出,一个国家应该有一个国家的灵魂,这种灵魂更主要的是民族文化和民族精神。没有民族文化、没有民族精神,这个民族就没有“根”。传统文化和文化创意产业是相辅相承的关系。所以不管一个国家如何去创新,都不能离开本身的文化。

人到老了才开始锻炼身体,生病了才想起了要挽留生命,对于传统文化要灭绝了才呐喊要拯救和保护,近二十多年以来,中国文化艺术被外来文化及现代流行乐所充斥,以致于我们忽视了民族的灵魂问题——对“根”的继承与发展。

二

中国京剧作为传统文化的代表剧种,在全国已经得到迅速发展及普及,近几年来,许多大学已经开设了京剧选修课程,使京剧贴近了大学生,离大学生越来越近了。传统艺术仅得到大学生的认可是远远不够的,关键还是要让传统文化艺术——戏曲,进入中小学。

京剧梅派传人梅葆玖先生近日在济南曾谈到:“传统文化的教育应该从小抓起,这不只是对弘扬京剧艺术有利,更有利于树立全民族的文化精神”。其实,无论大中小学生,他们不是不喜爱我们的传统文化,长久以来,由于教育忽视和传播的缺失,影响了这一代人对传统文化的认同和继承,现在这一负面影响已经悄然显现。

中国传统文化艺术并不难懂,她讲究套路,寓意深刻,只要学会了西皮、流水加二黄等几种主要唱腔形式,其他也就不难懂得了。许多走进京剧课堂的大学生说:我们过去对京剧有一种偏见,现在我们切身

感受到京剧是博大精深的综合性艺术。当许多同学通过学习认识到京剧的艺术价值后,对京剧的未来充满了信心。他们同时也感到在京剧沉默的背后蕴涵着巨大的生命力,一旦爆发出来,就会像喷发的火山,一发而不可收。这一切说明京剧在学校教育中的作用,学校是京剧发展的沃土,是京剧最广阔的知音,最好的办法就是一定要把京剧的基础课上好,他们都感到本应在基础教育中就应该接受到的传统文化反而到了大学才“补课”,这不能不说是基础教育的一种缺失。

三

一个国家,一个民族,如果没有自己民族的传统,没有自己民族独有的民族观念,就不会有民族的凝聚力,京剧中蕴涵着传统的民族精神,体现着真善美的伦理道德,作为一个中国人,可以不懂芭蕾舞,但是不能不懂京剧。

京剧自身历史虽然只有近二百年的历程,但是她源远流长,她不仅继承了盛唐歌舞、宋元杂剧等传统戏剧精华,不断吸取各地方剧种之长而臻于完美,成为中国古典戏曲的最高形式。同时,京剧又与我国悠久的历史、政治、经济、文学、艺术、民俗有机地联系起来,形成了一部中国社会发展画卷,具有完美的形式和美学特征。新一代的后生们一旦接触京剧,他们就会以这个高度为切入点来认知京剧,并以此与其他艺术形式相比较,从而感受到京剧有着任何外来艺术无法替代的魅力。所以很多学生第一次接触京剧就会被深深地吸引。

京剧确实具有强烈的民族性,京剧所宣扬的中华民族传统美德是当代社会所认同和尊重的,也在规范着每个中华民族子孙的行为。我们虽然生活在商品社会、信息社会,但是我们的传统意识和道德规范与京剧所弘扬的民族精神是一脉相通的,所以我们的学生很容易认同京剧,接受京剧。更何况京剧具有的强烈的感染力和高超的表现力。

根据我对京剧的认识,我以为京剧有别于其他剧种的地方在于它承载着厚重的传统文化的遗产,应该让中小学生懂得和了解在国破家散的年代,京剧成为人们寄托希望的精神家园,远远超出了戏剧的范畴,而具有多重的社会价值。因此在基础教育中,加强对

学生的传统文化教育,使传统文化与流行文化结合起来,扩充学生文化积累的源泉是很有必要的。随着改革开放,当代中国已经融入世界一体化的框架中,在与世界文化的交流中,中国社会文化虽然呈现出多元化并存的状态,但是在中国的土地上,文化的根源仍然是传统的民族文化。而京剧作为传统文化的载体,曾经拥有极其广泛的大众基础,形成了中华民族精神家园的象征性符号。它是伦理的,又是审美的,是经验的,又是理性的。如一位西方学者所说:一个不懂得本民族历史的人,永远都长不大。现今社会普遍存在的浮躁心理,可能就是因为距离自己的历史和文化太远了。所以把京剧纳入基础教育体系,就是通过京剧这个“点”向学生展开传统文化的“面”。好像是文化家园路径上的一个路标,指示跋涉者寻找自己精神追求的方向。今天学生在学校教育的压力下,首先在理性上认知京剧,然后在感性上亲近京剧,欣赏京剧,通过学校使学生这个“点”在社会上燎原为大众这个“面”,最终把中华民族的传统文化回归于社会,落地生根。无论京剧的未来如何,至少,它在今天仍然肩负使命。

国家教委在《关于加强学校艺术教育的意见》中指出:“艺术教育是学校实施美育的重要内容和途径。它在提高人的素质方面有着其它学科所不能替代的作用”。基础教育由于它过分强调统一性、规范性,所以艺术发展实际上被置于知识能力教学之外,把艺术发展与知识教学割裂开来,并没有把艺术培育渗透在整个教育过程之中。对知识教学的强调使艺术发展降格为发展人的专长,而非活生生的真实的内在本质的充分占有与实现。另外,为追求教育的效率,实行教育过程的程序化、技术化,把中小学变成了一条条专门生产标准件的流水线。学生成了可以互相替换的标准件,个性没有了,艺术创造性没有了,少年儿童的天性没有了,一幅生动活泼的图景变成了千篇一律的状况。

四

流水不腐!自然界的河流有干涸的时候,也有污染的时候,但是人类文化中音乐传统的大河永远未曾停止过流动;即使有时遭到了污染,也随即会有万壑奔泉融汇为荡涤垢滓的力量。中华民族音乐传统的长江大河,在这世代代休养生息的沃土上,海纳百川地吞吐着华夏各民族的汗水、血、泪以至沁人肺腑的湿润气息,她的深邃足以汲取异地远域的清泉而不变水质;她的乳汁哺育过我们多少祖先,还将在新时代中喷放不已。

我们正处在一个发展变化的时代,很多事物都在发生着新陈代谢的改变,东西方文化的交融,古代风

格与现代风格的交错,现代生活节奏加快,在基础教育中培养京剧接班人是一个很务实和有效的途径,毕竟,基础教育里都是中国的未来。“当我们厌倦了重金属摇滚,披头士的狂放,当我们走进中国京剧艺术的殿堂,我们常常感悟到京剧背后所含附着巨大的文化、艺术传统的现代的无与伦比的美感。这是其他任何艺术形式所无法取代的”。正如尚长荣先生所说,京剧正向我们新一代走来。

我们应看到流行音乐与传统京剧的并存,拉丁舞与《拾玉镯》的共处,迪斯科与《红娘》的交错,这说明了时尚与传统是对立与统一的,也是可以完美结合的。从传统和时尚的交相辉映中更加活泼,更加充实。谁说“鱼”与“熊掌”不能兼得?那是在过去,现在高速发展的新时代,人们的欣赏水平提高了,生活节奏加快了,我们的文化艺术应在保持传统的基础上跟上现代化的节奏,京剧艺术是精湛的、高雅的,它台词美、曲牌美、唱腔美,服装美。

改革开放后的中国,吸引了世人的目光。世界渴望了解中国,理解中国文化。越来越多的外国朋友来到中国,他们在学习汉语的同时,对源远流长的中国文化也产生了浓厚的兴趣。唱中国歌,画中国画,学中国京剧,练中国武术,都能看到他们的身影。中华才艺大赛中人家外国人拿中国的宝贝出尽了风头,为何不在我们的学校教育中普及呢?

我们知道继承传统文化艺术是整个社会的问题,只靠传门弟子、跟我学、戏迷、票友等爱好者是不可能使我们的传统艺术发扬光大的,还要靠“根”的继承与发展,必须从青少年抓起,尤其要从基础教育抓起,让他们以新的眼光来认识传统艺术、了解地方戏曲,进而爱好国粹,成为传统文化艺术的继承人。

参考文献:(略)

(作者:临沂师范学院)

(责任编辑:江城)

