

传统京剧艺术与大学生美育

黄香琴

(济宁学院,山东 济宁 273155)

摘要:京剧赏析作为美育实施的具体途径之一,赢得许多高校美育工作者的青睐。传统京剧艺术形态具备高度的综合性、鲜明的虚拟性、突出的表演性、严格的程式性和韵律的圆融性等审美特征。京剧艺术丰富的审美要素、独到的审美特征以及较高的审美价值对提高大学生的审美能力、丰富陶冶大学生的情感、培养大学生的审美态度以及促进大学生对传统文化的认同方面都有着重要的意义。

关键词:审美特征;审美能力;审美态度;文化认同

中图分类号:G40-014 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-7605(2007)04-0085-02

Abstract: Appreciation of Peking Opera, as one of the approaches of aesthetics education, is favored by many teachers who are devoted to aesthetics education in institutes of higher learning. The performing art of Peking Opera has many characteristics, such as comprehensiveness, fictitiousness, performance, formality and melodious harmony. It will play an important role in cultivating students' appreciation ability, attitude as well as their recognition of traditional Chinese cultures.

key words: aesthetic characteristics; appreciation ability; attitude; recognition of culture

京剧赏析作为美育实施的具体途径之一,赢得许多高校美育工作者的青睐。据不完全统计,目前全国已经有60多所高校开设了京剧欣赏课程。人们之所以把视角投向京剧艺术,在于它丰富的审美要素、独到的审美特征以及较高的审美价值。这些因素对丰富受教育者(大学生)的审美经验,提高其审美能力,培养其审美态度等方面将会起到重要作用。

一、传统京剧艺术的美育功能

(一)培养大学生的审美能力。首先,京剧赏析能够有效地培养个体的综合审美感受力。京剧艺术完美地融合了各艺术门类的多种艺术元素,在时间与空间、视觉与听觉、动与静等方面形成了全面的融合,其丰富的艺术表现手段又为其塑造的艺术形象提供了丰富的审美信息,这些信息会同时作用于人的视听感官,使各种审美感知能力全面活跃起来。在长期的不断训练中个体的艺术通感不断得到培养,从而加深个体对造型艺术、表演艺术、语言艺术的直觉感知能力。其次,对传统京剧的欣赏与解读可以有效提高个体的审美理解力。所谓审美理解力,就是在感受的基础上把握自然事物的意味或艺术作品的意义或内容的能力。审美理解力的培育要

求受教育者对自然和艺术美的大量感性接触和渊博的学识,这些学识主要包括对各民族的深层意识和各个时期的时代精神的认识,对各种艺术的风格认识等等。^{[1][2]}传统京剧艺术表演过程中采用的一系列独特的符号形式,无不蕴含着中国传统艺术的表现技巧。因此通过对京剧艺术长期的接触和品评,可以加深个体对中国传统艺术表现技巧的理解和相关艺术符号的象征意义的理解。而传统京剧艺术形象体现出来的程式性、虚拟性、韵律的圆融性等审美特征,则蕴含着中华民族的文化信念、审美理想和宇宙情怀,积淀着民族心理。对京剧艺术长期的欣赏与学习,可以使个体不断体验、领悟到本民族文化的丰富内涵,加深对中华民族深层意识、哲学思想和各个历史时期时代精神的把握和感悟。

(二)丰富、陶冶大学生的情感。鲁迅在其《汉文学史纲要》中曾经指出汉语的审美价值在于:“意美以感心,一也;音美以感耳,二也;型美以感目,三也。”^[2]其实,京剧也同样可以用这“三美”来概括其愉悦人的身心、陶冶人的情感的功能。在对京剧艺术的赏析中个体被京剧艺术符号(语言、音乐、表情、动作、服装等等)生成的优美的外观形式和塑造的人物形象所吸引,沉醉其中,凝神观看,在悦耳

收稿日期:2007-04-25

作者简介:黄香琴(1969-),女,山东嘉祥人,山东省济宁学院社科部讲师,硕士,研究方向:高校思想政治教育。

悦目的基础上得到情感的慰藉和满足。与此同时艺术符号的蕴藉性使京剧艺术蕴含了丰富的文化底蕴,从而具备了一定程度的意蕴浸润功能:人的心灵的智慧、动作的灵巧、姿态的优美、表情的丰富,在通过演员的表演体现出来之时,不同的欣赏者可以根据自己的理解作出独到的体悟。这种体悟则可以使欣赏者在获得审美愉悦的同时,其人格和精神得以提升。

(三)培养大学生的审美态度。正如彭锋在其《美学的感染力》一书中指出:从大的范围来讲,美育既不是知识教育也不是能力教育,而是态度教育,即以审美的态度对待宇宙人生的教育。所以任何一种以美育为目的的艺术教育,都要注重个体的审美态度的培养。^{[3](P301)}京剧表演一方面强调演员对人物的内心体验,以便塑造出生动传神的角色形象感染观众,另一方面又灵活、自然地运用了被德国戏剧家布莱希特称之为“间离效果”的艺术表现方式(如“打背供”等),使观众既能被演员塑造的角色所吸引,又能够较好地与剧中人物保持适当的距离,即真正能以一种审美的态度欣赏演出。为了进一步补充说明这个问题,在此笔者不妨借用一位京剧爱好者对京剧艺术表演方式十分中肯的评判:“京剧表达方式的本质属性——雍容平淡,充满历史感,是事外的冷观,是事过的回味,是回忆的叹息”。审美态度的另一层含义是指个体应该以平和、优雅的态度对待人生,能够艺术地处理生活当中的一些令人不愉快的事情,能够与对象建立一种情感的、亲和的关系而非对立的关系,惟其如此,个体的神经才能松弛,心境才能宽舒,群体的关系也才能和谐。持有这种人生态度的个体,能在现在、有限的人生中体验和创造美好生活,把生活化成一幅艺术作品,给人以无与伦比的人生享受。京剧表演过程中对剧情的惊险性和传奇性、刺激性加以淡化并巧妙美化,追求圆融、祥和气息的特殊的艺术处理手法,无疑对年轻的大学生们一味追求刺激、喜欢猎奇的不良心理具有良好的平抑作用。

二、京剧艺术与大学生传统文化的认同

随着改革开放的不断深入,当代中国已经融入全球化的框架中,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,但是中国文化的根源仍然是传统的民族文化。因为“人的心灵涵育于传统之中,离开了传统,人的心灵必然趋向于干瘪、空洞。……传统能使我们在不知不觉中学会如何安放自己的身心,如何与他人打交道。”^{[4](P1)}但我们都应该知道这样一个常识:由于不了解或者误解产生的怀疑心理和排斥心理是很难让人对一件事物产生认同感的。中国近代史上的“五四”新文化运动最大的负面作用就是使以后的青年人从心理上和形式上都割断了与中国传统文化的联系。文革时期对孔孟

文化变本加厉的批判更使得在当时环境下成长起来的年轻人对以儒家文化为核心的中国传统文化的疏远甚至排斥。虽然目前在复兴国学的口号下,中国传统文化开始引起一部分人的关注,但是在以流行文化为特色的大众文化的冲击下,有相当一部分人甚至包括当前许多大学生的父辈们,仍然把传统与保守、落后、愚昧等同起来。所以在这个时代,传统几乎已经不复存在。没有了传统和规范的约束、没有了道德的指引,人们的精神陷入了虚无的状态。因此在高校教育中,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,扩充大学生文化积累的源泉是很必要的。这对传统文化与流行文化的有机融合以及国民的精神重建有着重要的意义。由于京剧艺术承载了厚重的传统文化的遗产,所以被人称为中华民族精神家园的象征性符号。它与传统文化有着深层一致性,这种一致性主要体现为:与中国传统美术具有相同的写意风格;吸收和借鉴了中国传统文学的优秀成果;积淀了中国传统的审美观念和主体价值观念等等。^{[5](P76)}故而对于具备较高文化素养的大学生来说,京剧艺术的魅力不仅仅在于它具有完美、绚丽的外在形式而且还在它的内在意蕴和文化内涵。京剧利用具体可感的艺术形象,向学生阐释、传达着中国传统精神实质。年轻的大学生在了解、接受京剧的同时,也了解、接受了中国传统文化,在潜移默化中达成对中国传统文化的认同,而个体只有首先实现对民族文化的认同,找到精神的家园和寄托,才能产生对具有相同文化心理的群体的认同,也才能从最深层次上完成个体的自我角色认同。惟其如此,才能对本民族长期历史发展中形成的优秀文化传统进行坚守和维护。在教育实践中取得的初步成功,向我们证明了京剧尤其是传统京剧在这一方面确实起到了明显的作用。许多大学的相关人员在京剧艺术欣赏课开设了一个时期以后发现,有相当一部分年轻的大学生从不了解、不喜欢京剧到深深地被京剧所吸引,而且这些学生通过对京剧的接触和了解又感受到京剧蕴涵着的传统民族文化是那样的魅力无穷,因此从对中国传统文化的不以为然甚至是无端地排斥转变为对其进行理性、客观地思考并能有选择地加以借鉴和吸收。^{[6](P13)}

参考文献:

- [1] 腾守尧.审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [2] 鲁迅全集(第8卷)[M].北京:人民文学出版社,1963.
- [3] 彭锋.美学的感染力[M].北京:中国人民大学出版社,2004.
- [4] 秋风.重构中国精神[J].中国新闻周刊,2004,(38).
- [5] 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,(7).
- [6] 和宝堂.京剧为什么在大学得到迅速普及? [J].中国京剧,2004,(10).