

京剧编入中小学音乐课程将促使高师声乐教育的革新

■ 李 静

摘要:京剧现已纳入中小学音乐课程,这对于高师音乐教育专业的大学生,无疑是一个挑战。

现代大学生多数认为,京剧艺术离我们的现实生活有一定距离,不易接受;本文主要对这一现象进行了研讨。针对大学生受现代媒体、网络、影视等信息渠道的冲击,因而忽视了对自己本民族传统文化的学习和探研,这种现象的出现,给我们高校教育提出了质疑,也提醒高校教育体制应进一步的走向革新和健全化道路。

关键词:京剧 中国传统文化 课程建设 高师传统文化教育

为传承民族优秀文化,教育部对九年制义务教育阶段音乐课程标准进行了修订,增加了有关京剧的内容,在目前,有 15 首京剧教学曲目已经确定进入中小学课堂,并开始实施。传承中华民族京剧艺术,有利于强化学生民族文化学习意识。针对当前中小学生普遍存在民族文化艺术鉴赏能力降低问题,开设京剧课后,教师不能简单满足于演唱技巧的教授,而应将曲目背后的故事,如何理解京剧这种传统艺术形式作为教学的主要目标。现在很多国家都把民族特色的文化纳入基础教育中,京剧进入校园非常有利于民族文化的传承。样板戏作为一定时期的产物,是人民创造的艺术,是京剧艺术的一部分。它有简单易学贴近生活的特点。所以从样板戏入手,比较容易培养孩子对京剧的兴趣,从而循序渐进理解京剧更深的内涵。开设京剧课有利于民族文化的传承,有利于陶冶学生的情操,培养审美情趣,提高艺术鉴赏能力,也是让传统艺术重新获得活力的一种有效尝试。京剧是国粹,纳入学校教育有必要。中国的京剧唱腔,声区统一,字正腔圆,既能婉转如歌,又能抒发悲壮之情。京剧是中华民族戏曲表演艺术的代表,是立于世界之林的民族艺术。

一、学会欣赏京剧是高师声乐教学课程建设的首要任务

京剧已经纳入中小学音乐教程,这对于在高师音乐教育专业学习的学生无疑是一个挑战。京剧作为一门古老的艺术,和我们的现实生活有一定距离。对年轻的教师来说,刚接触京剧的时候也有陌生感和距离感。因此,学生对京剧陌生都是很正常的。我注意到在规定的 15 首京剧经典唱段中,样板戏占有一定的比例,样板戏琅琅上口,易学易唱,也许这样设计的初衷是为了降低京剧入门的难度。但京剧是一门综合艺术,光从唱入手是不够的,可以尝试把京剧的其他方面综合融入到课程中。在高师声乐教学建设中,教师应按步骤把京剧这门古老的中国民族传统艺

术纳入教程,举办学术讲座,书评会,辩论会,欣赏课等,引导学生接触古典原著,逐渐加深对传统文化的理解。同时要建立一支从事京剧文化艺术教育的专业师资队伍,以保证教学日程落到实处。在教学中,不要急于求成,要把京剧的历史背景向学生们阐述明白,主要讲授京剧的 200 年发展史,阐明京剧是戏曲百花园中的一朵奇葩,它表演手法丰富,剧目繁多,行当齐全,是唯一在全国流传最广的剧种,它将其他剧种在音乐,表演等方面的长处并蓄,直至今日已经逐渐形成了自己完整的艺术风格及表演体系,成为中国的“国粹”。不但受到中国人民的喜爱,也深受外国友人的欢迎,他们称中国的京剧为北京歌剧。京剧是中华民族优秀的遗产,在了解过去历史的同时更能正视改革开放的今天。那么,当今外国人都纷纷来我国学习我们的“国粹”京剧时,作为炎黄子孙,我们将京剧艺术传播到世界各国,传授给子孙后代,不正是我们音乐教育工作者的责任和义务吗?

二、京剧是中国的“国粹”

京剧是民族文化的集大成者,我们民族文化中最核心的理念在京剧中都有集中的和明显的表现,如和谐的理念我们在京剧上就处处可以看到。从美学的角度对京剧进行本体性的认知,是京剧学理论建设的重要课题。“国粹”为什么被冷落?是我们非常关注的问题。当今社会已进入现代信息的多元化时代,开阔了文化娱乐空间,也压缩了戏剧空间。人们以通过各种渠道更多,更快地享有文化信息,享受文化食粮。60 年代到 80 年代初期,我国的文化事业还不发达,人们的文化娱乐项目甚少,仅有电影戏剧,和一些十分微琐的体育项目。那时候,戏剧演出就是比较热闹的大型娱乐节目,人们通过观赏戏剧演出,聚集在一起进行生产交流,在享用戏剧文化的生活中获得满足。所以,70 年代初期的戏剧文化很受广大群众的欢迎,戏剧演员的职业也为人们津

津乐道,戏剧在满足人们的文化和精神需求方面,占有很大的比重。80年代中叶之后,我国的文化事业得到了迅速的发展,各种文化娱乐活动从形式到内容都越来越丰富。文化的多元化和多元性,使人们对文化娱乐活动有了更多的选择。如报纸,电视,电脑,互联网及各种演唱会的蓬勃兴起,为人们进行文化娱乐提供了更便利的条件。戏剧演出的集中性,团体性,阵地性特点,限制了人们享受文化娱乐的空间,不再是人们进行精神和文化享受的首选。其次,戏剧的题材问题也限制了戏剧《京剧》的发展。同时,京剧剧目推陈出新的速度缓慢,也制约了其发展的步伐。再者,京剧的演出阵地狭窄。各种地方和地方戏,首先占领了当地的戏剧市场,京剧很难挤得进去。加之京剧剧目被传统历史题材所限,缺少前瞻性,独创性,现实性和时代性,离人们的生活越来越远,逐渐被人们忽视和淡忘,是意料之中的事。但是,京剧是中华民族的优秀传统艺术,梅兰芳先生的表演艺术被称为世界三大表演体系之一。中国的传统文化有着几千年的悠久历史,博大精深,比如戏曲艺术,民间小调,手工艺等等数不胜数,那一项不可谓多样化世界的文化精品。可如今,我们的传统可能要出现文化上的断层。一个民族的存亡决定于它的存在与消亡,如果文化被同化或者是丢失,民族也将不复存在。我们的青少年还有多少人了解自己的民族文化。现在的中小学生绝大多数喜欢流行音乐,港台影星,还有好莱坞大片中的浪漫生活,可又有多少学生热衷于桃花水榭,幽古琴声中。对一种艺术形式的爱好是每一个人的自由,但是,在对外来音乐的接受的同时,不能忘记自己是中国人,我们要了解本民族的文化渊源。传承中国文化,是每一个华夏儿女的责任,每一个人都则无其次,要加大学校教育,社会教育以及家庭在这方面的义务,从每一个中国人做起。民族不能没有根基,任何一个民族都有它的民族意识,民族经济,民族地域等因素,我们不能说中西文化上的差异决定了我们要对哪一种文化进行取舍,或者创造出所谓的新生事物。地球上的物种是多样的,文化也是多样的。承认文化的多样性,就要让人们知道世界上有多种音乐,并且同本族的音乐一样优秀,一样博大精深,让每一个中国人都了解自己民族的传统文化,热爱自己的民族,把中国的传统文化发扬广大。

三、在高师声乐课中如何实施京剧教学

京剧文化进入课堂,无疑是高校教师,学生的思想有了新的认识。当今的高师声乐教程,基本涵盖了所有歌唱艺术所涉及到的内容,可以说是包罗万象。声乐教师则完全按照声乐教学大纲所设置的内容授课,教学大纲一年级到四年级的教学内容:1.教育目的和方向—培养复合型人才,各方面都应兼备。2.要具备掌握一定的科学发声方法和发声理论知识的能力。3.学习发声方法有两种:一是美声唱法;二是民族唱法;没有设立通俗唱法和传统戏剧唱法;依我之见,中国的传统民族唱法与戏曲中的京剧发声基本没有隔阂,在教学中,教师可以引导学生多使用民族发声方法来演唱京剧,也可借用美声唱法中良好发声共鸣的使用,通过多种教学手段诱导学生热爱京剧,喜欢京剧艺术。京剧进课堂,未必非得培养出一批名角或者一批票友。但做为我国的传统艺术,我们不能对它一无所知——如果因为无知而远离它,那不仅是京剧的悲哀,也是我们的悲哀。在实施京剧演唱教学中,教师的重要任务就是要求每位即将走向教学岗位的大学生们,都

要学会演唱15首京剧唱段,尤其是京剧演唱韵味的发挥,各行业派发声的基本规律和特点,咬字吐字艺术的掌握,演唱身段的良好表现等。要进一步了解,研究,学习京剧艺术的渊源历史;高校教师有责任把中国的国粹传承下去;高校学生有责任研究掌握和理清京剧文化的脉络,使京剧这门精湛的艺术国宝,通过我们的教学,世世代代传承下去,使我们的青少年都知道和了解中国的京剧文化艺术,让其喜爱和热爱京剧文化。

四、关于中国传统文化在现代大学教育中的缺失现象

传统文化,是人类社会历史发展过程中所积淀起来并渗透于民族整体意识和行为之中,世代传递,流动的最具生命力的东西。中华民族的传统文化,是根植于中华大地肥沃土壤之中,成长起来,经过千百年封建社会积淀起来的长期流传的观念形态的文化。它是中华民族几千年来创造的文明成果,包含了丰富的物质文明和精神文明。中国传统文化一方面具有强烈的历史性,遗传性;另一方面又具有鲜活的现实性,变异性,它无时无刻不在影响着我们,是我们开创新文化的历史根据和现实的基础。目前,大学的教育奉行的是满足社会需要和功利色彩较浓的实用主义。多数大学生认为,传统文化知识对他们日后事业的发展没有帮助,因而对中华民族的悠久历史文化缺乏应有的了解,特别是缺乏中华民族所特有的文化艺术和情操品格的熏陶,致使大学生的整体文化素养有所下降。当今社会是一个知识爆炸的社会,信息的社会,学生们要学习的内容非常之多。大学阶段他们不光要花大量时间学习专业知识为日后就业打好基础,此外,他们把剩余时间放在英语和计算机的学习上,根本无暇顾及传统戏剧的学习。

1.大学生传统文化德育教育的缺失

大学阶段是大学生世界观,人生观,价值观形成,发展的主要阶段。目前德育教育还没形成一个完整的有效体系,往往只是强调有针对性地进行灌输,而没有重视其自我教育。加之现代社会情况复杂,竞争激烈,导致了一些大学生的人品非理性化,自控能力和承受逆境能力较差,遇事非常走极端,不易与他人沟通合作,或自高自大,或妄自菲薄,缺乏起码的礼仪道德修养,缺乏适应环境变化,迎接挑战的生存能力和自我发展能力。而传统文化特有的德育模式,具有把内在的德性,外在的伦理,现实的政治贯通一体的特点,这种循序渐进,有内到外不断生长,实现的有机过程是值得今天的大学德育教育借鉴的。

2.目前大学传统文化教育制度不健全

当代大学生接受传统文化教育的渠道是多方面的,其中包括社会环境的影响;教师,父母,朋友的影响;影视书刊的影响及课堂所学知识等。大学生接受传统文化的渠道虽然比较多,但从其接受教育的方式上看,多是以间接的,潜移默化的方式,从不知不觉中接受来的为主,以一种无意识的渗透形式居多,还缺乏来自学校与社会经常化,系统化,制度化的指导与指引。这样就使得大学生对中国传统文化的总体概貌掌握得不全面,认识方法也不一定得当。

3.多元文化的冲击影响着传统文化的渗透

我国现代多元的经济结构状态,必然映现于高校文化的建设,势必引发校园文化价值冲突,增加青年学生文化价值选择的迷茫性和复杂性。面对当今世界日新月异,千变万化,他们敢于

挑战,容易接受新鲜先进的事物,表现出可贵的时代精神。但我国目前正处于改革开放时期,大学生的价值观念,文化观念,生活观念也正处在摩擦,矛盾,转型之中;同时他们社会经验教欠缺,在多元的价值面前,难免缺少冷静成熟的分析和取舍,易受实用因素的牵制,表现出一些使用倾向的价值取向,也表现出一些迷茫和疑惑的情绪。

4.部分大学生缺乏对艺术的崇高和责任感

大众文化是指以大众传媒为载体的娱乐性,消费性文化。毋庸置疑,大众文化对高校学生的影响有着积极的一面,比如高校学生追求时尚和个性解放,确立和强化主体意识等。但这种文化缺乏现代人文精神,道德理性,审美价值和思想深度。受这种文化的影响,部分学生艳羡明星的成功之路,盲目拜星,理想主义,艰苦创业的精神淡化,对艺术的崇高感及对现实的责任感逐渐丧失。

5.西方文化的冲击导致大学生对中国传统文化的怀疑

随着经济全球化的发展,东西方文化交流日益频繁深入,一些西方发达国家却以强势的态势迅速扩张西方文化,继续其“文化霸权”和“文化侵略”,利用文化全球化实施文化西方化,推销西方的意识形态和价值观。高校大学生由于好奇心强,接受新事物快,极端容易受到多元文化西方文化的影响,进而怀疑和否定自己民族的传统文化。

6.大学生极易受网络文化的冲击

网络文化是一把双刃剑。它一方面以其雅俗共赏,信息量大,知识性与趣味性强,观念开放的特点,极大地吸引高校学生,给高校德育拓展了新的空间,开辟了新的途径;另一方面它也给高校教育带来了新的冲击。如有意制造社会混乱为目的的黑色信息,不健康的黄色流毒等,致使部分大学生迷失了政治方向,误入了歧途,侵害了健康,及其严重的侵蚀着学生们的心灵。

五、提升传统文化的教育价值

传统文化是中华民族在数千年的文明史中创造的优秀文化,京剧文化艺术是其领域里的优秀文明成果之一。大学素质教育中很重要的一部分是思想品德教育和文化素质教育。文化素质的核心是人文知识修养和人文品质修养,是关于正确认识和处理自己同自然界,社会,他人的关系;正确认识和控制自我的基本素养。大学生的人文素质教育主要是引导学生吸取祖国传统文化和人类一切优秀文化成果,陶冶自己的情操。特别是文学艺术以美感人,对提高大学生的思想境界,文化素养,思维能力,想象能力和审美能力都是有益的。大学生作为社会主义宏伟事业的主力军,正处在人生树立科学“三观”最重要的黄金时期。我们必须承认,在改革开放取得巨大物质成就的同时,我们淡化了人文精神,忽视了人的精神世界。一种自私狭隘,惧怕艰苦,依赖他人,坐享其成,心里脆弱的“自我中心式”人格正在侵蚀着新一代。而优秀传统文化重视为人之道,注重道德修养,追求人格的尊严,作为高校教师,一定要弘扬优秀传统文化中团结人,鼓舞人,凝聚人的优良传统,占领思想阵地,塑造新一代的道德灵魂和精神风貌。民族精神是民资的精神支柱和灵魂,它对于塑造民族的品格和风貌,对于民族凝聚力,向心力的增强起着巨大的作用。民族历史愈悠久,传统文化愈丰富,民族意识和民族情感则越深邃,民族精神越强烈。传统文化与民族精神这一辩证统一关

系,决定了我们在对大学生进行民族精神教育时,离不开传统文化教育。传统文化之教育经典:1.刚毅奋进;2.积极进取的人生态度;3.天下为公的理想精神;4.协和安邦的宽容精神;5.忧国忧民的爱国精神等。高等院校是整个社会体系的重要组成部分,并且代表了先进文化的前进方向,肩负着为祖国培养素质全面的优秀合格人才的重要任务,在构建社会主义和谐社会中有着极其重要的地位与作用。作为高等师范院校,和谐社会的行动具体归结为如何构建和谐校园的问题上。中国传统文化所崇尚的“天人和谐”,“人际和谐”等理念,与构建和谐社会天然的统一起来。不可否认的事实是:中国的传统文化是促进和谐校园,和谐社会建设的强大内生力量。

六、实现传统文化在高师声乐教育中的价值途径

树立学生的传统文化自豪感,是实现传统文化之精华的京剧艺术顺利进课堂的前提。学生作为京剧艺术的传承者,体现者,必须要摆脱盲目的自在状态而提升到自觉自为的水平。传统文化不能被动的承受,文化的发展无疑是以继承为主线的,但如果仅仅继承没有创新,民族传统文化就只能在原有的水平上踏步不前,就不能适应变化了的条件,无法在新的起点上得到继承。当今世界多极化,经济呈全球化曲折发展,各种思想文化必须相互激荡和相互影响。中华民族传统文化要与中国现代化建设实时对接,进而走向世界,必须在继承的基础上实行创新,要对优秀的东西予以弘扬和对消极的因素进行清理。让优秀的传统文化有所创新发展和突破,从而形成服务于现实社会实践的崭新文化。要建立一直从事人文素质教育的专业教师队伍,以保证教学下作落到实处。在文化道德素质教育中,高校上至领导下至教师,都应具有身教示范的人格力量。进一步加强大学生学习优秀传统文化的正确引导,要是他们认识到,学问和修养是一种综合能力,仅有专业知识是远远不够的。现如今社会,高科技已经渗入到各个领域,对传统文化的宣传和推广也不应局限于传统手段,理应充分利用大众媒体,网络等高科技传播手段,寓教于乐,使传统文化的教育性与趣味性更好的融合到一起。

可喜的是,京剧正在大学生中赢得一批观众,在大学校园里正逐步掀起了崇尚和关注传统文化的热潮,这给高师传统文化教育,提高大学生的人文素养,提供了构建和谐校园新的契机和方向。为使中国优秀的传统文化世代相传,让当代优秀的中国传统文化成为世界之文化宝库,创新思维,奏响京剧艺术的时代篇章。

参考文献:

- [1] 章启辉.发掘中国传统文化教育资源 服务于大学生文化素质教育[J].大学教育科学,2004,(4).
- [2] 谭朝炎.中国传统文化与大学生人文素质教育[J].宁波大学学报,2005,(6).
- [3] 楚晓霞,王欣.试论传统文化在现代大学教育中的价值及实现[J].西安交通大学,2007,(5).

作者单位:德州学院