

京剧进课堂 国粹显神威

广西南宁 马碧丹

中华文化是世界上最古老的文化之一，也是中华民族智慧的结晶。弘扬民族文化可以提高全民族的科学文化素质和思想道德素质，并为构建和谐社会提供思想保证、精神动力和智力支持。弘扬民族文化，提高国家文化软实力，可以使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上，从而推动国家经济的发展和全面进步。教育人类学家认为，教育是文化的生命机制，正是在教育的作用下，文化才得以产生、保存和积淀，得以弘扬、创造和发展。可以说，教育是民族传承的内在动力。在传承民族文化已成为人们共识的今天，学校在传承和发展民族文化中的主渠道意义也备受人们关注。我们应从民族传承的视角，以“京剧进课堂”为校本课程，让孩子们从小感受京剧这门古老艺术的魅力，培养他们对京剧的认知和喜爱，强化他们民族文化学习意识和民族自豪感，自觉继承并传承中华民族传统文化。

一、把“京剧进课堂”作为学校教育实践传承民族文化的重要途径之一

“中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。”中国优秀传统文化就是中国人文精神，也就是民族精神，用季羡林先生的话讲，归结起来就是两点，一是爱国，二是有骨气。

民族文化的传承和发展是通过教育实现的。也就是说，弘扬优秀的民族传统文化，学校教育有着不可替代的作用。因为，学校教育是培养人的社会实践，通过培养人才推动社会的进步与发展。所以说学校教育就是一种文化过程，担负着文化的继承和发展、传递与创新的任务。

笔者认为教师是学校教育中的基本要素，他们对民族文化的认同和理解直接影响到学校民族文化教育的效果。因此，培养教师的民族文化认同感和自豪感既是学校民族文化教育

的目的，也是学校民族文化教育可持续发展的内在动力，每一位教师都有着强烈的民族文化认同感。大家认真构思、策划校园文化活动，抓住“京剧进课堂”这一特色活动传承民族文化精髓，积极参与学校文化活动的实施，主动承担校本民族文化课程的实践研究。教师通过参与民族文化课程的开发，拓展了民族文化知识，表达出对本民族文化的热爱和崇敬之情，在此过程中，逐渐培养起了对民族文化的认同感和自豪感。只有认同和热爱自己的民族文化，把对本民族文化的爱融入到自身的“血液”中时，民族文化的永世传承才能得以实现。这样，不但为学校开展民族传承提供了良好的精神环境，而且也易让学校在民族文化的保护和传承上达成共识，使教师之间形成和谐统一的氛围，自觉担负起“把根留住”的使命，从而推动民族文化的传承。

二、将“京剧进课堂”作为切入点和落脚点，坚持“民族的才是世界的”

世界上有众多的民族，每个民族的文化都是世界文化的有机组成部分。笔者主张以“和而不同”的理念正确对待不同民族的音乐。“和”体现的则是文化宽容与文化共享的情怀，“不同”是指大千世界事物的多样性、差异性，就民族文化而言，系指各具特色的多种民族文化，“和而不同”体现的是文化宽容与文化共享的情怀。但是，民族文化是有其特性的，这是人类各民族文化的共同点。没有民族也就没有世界。文化有其特性，才有生命力，才有其独立存在的可能，否则何以立足于世界？在经济呈现全球化趋势的潮流中，世界文化仍然多元化地存在着。大哲学家罗素说过：多种多样才是美丽的。民族特色产生了多种多样的美丽。随着社会的变革，人们物质文化生活水平进一步提高，电视、网络等媒体走进了千家万户，各种流行歌曲、网络游戏深受青少年喜

爱。作为我国的国粹京剧，目前，除一些老年人还喜爱京剧这样的传统文化艺术瑰宝外，不少中青年，尤其是青少年对此并不感兴趣，因此，要进一步弘扬我国的传统文化，就必须加强青少年的传统文化教育，在青少年中进一步加强传统文化教育，激发和培养他们对传统文化的兴趣。在语文、历史、音乐等课程中增设像京剧这样的传统文化内容，让他们进一步了解中国传统文化的悠久历史、特点和丰富内涵。我们在各种文化艺术活动中进一步增加传统文化剧目的形式和数量，逐渐让传统文化深入到青少年心中。

三、基于“传统的也是现代的”的信念进行“京剧进课堂”的新尝试、新实践

当前，中国正处于一个从传统向现代转型的关键时期。青少年的道德观念、意识形态和思维习惯的形成，从大的方面说，跟一个国家社会制度、道德取向和意识形态有关，从小的方面来说，则跟家庭、学校以及社会的教育理念和教育实践息息相关。京剧是中华民族宝贵的文化遗产，开展“京剧进校园”活动，是传承民族文化、弘扬民族精神的需要，是建设中华民族共有精神家园的有益尝试，也是丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养的又一举措。“京剧进校园”活动，以“熟悉京剧、尊重艺术、传承文化、提高素养”为目的，使学生了解中国优秀的传统文化，学习基本的戏曲知识，欣赏和学唱经典京剧唱段，提高艺术审美修养。开展“京剧进校园”活动也是探索新课程改革和实施素质教育的新途径和新思路。在音乐课上开设京剧欣赏与学唱课程，培养学生看京剧、学京剧、唱京剧、演京剧、研京剧的兴趣和爱好。开展“京剧进校园”活动，是传承民族文化、弘扬民族精神的需要，是建设中华民族共有精神家园的有益尝试，也是丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养的又一举措。开展“京剧进校园”活动，以“熟悉京剧、尊重艺术、传承文化、提高素养”为目的，使学生了解中国优秀的传统文化，学习基本的戏曲知识，欣赏和学唱经典京剧唱段，提高艺术审美修养。开展“京剧进校园”活动也是探索新课程改革和实施素质教育的新途径和新思路。目前，“京剧进课堂”活动已经成为我校师生进行爱国主义教育和传承民族文化教育的载体。

随着社会生活节奏的加快，在物质至上的时代，影视、网络等新媒体的发展对戏曲艺术的生存造成巨大的冲击，戏曲艺术面临不可否认的危机，青少年观众不愿接受，他们更多偏爱于流行歌曲，哪怕是五音不全的学生也会努力哼唱流行歌曲。对于京剧，更谈不上理解和演唱了。针对这样的现状，如何让京剧艺术教育走向校园，走进课堂，最终走进学生的心灵？成了一道摆在我们面前的难题。为此，笔者首先从“京歌”入手，选取一些学生熟知的，且流行的带有京剧

唱腔的歌曲（如：周杰伦的《青花瓷》，李宇春的《One night in Beijing》）介绍给学生，提起学生的学习兴趣。随后再教学生学唱一些京剧唱段，学生们非常喜欢，大多数同学都能接受，达到了初步培养学生对京剧兴趣的目的。

京剧本身是雅俗共赏的，并不是高不可攀的。京剧进校园成为音乐课的组成部分，那么音乐教师起码应具备京剧方面的一些基本素质。目前担任“京剧进课堂”教学任务的主要是学校的音乐老师，从目前我国中小学校音乐教员的实际情况看，不少教师自己不仅不会唱京剧，也无法讲授京剧方面的一些基本常识。相当一部分教师可以说是对京剧一窍不通，更谈不上教学生。为此，和京剧艺术团联系，在学校建立了京剧艺术校外培训基地，不仅培训学生，而且全体教师也参与其中。对教师进行京剧方面的培训，有利于提升教师的戏曲修养和戏剧功底。这样一来，教师在课堂上就会更自信，更自如的侃侃而谈，营造良好的教学氛围，使学生产生更浓厚的兴趣，使京剧教学变得更加有魅力。

随后，笔者结合教育部规定的15首经典京剧唱段曲目，整合音乐、美术、语文等科目编写校本教材，并在实际操作中不断完善，稳步推进。从基础知识入手，由浅入深的对学生在教学引导，用图文并茂的多媒体手段及提问和讲解结合的方法来吸引学生的注意力。并根据不同教学内容设计了“看听结合——模仿体验——表演交流”的不同教学手段。如：京剧人物关系错综复杂。分不清楚很难看得懂，看着图片听老师介绍则很好地帮助学生分清楚了四大行当及不同颜色脸谱所代表的不同人物性格，认识了京剧史上有名的梅、尚、程、荀四大名旦，了解了他们不同的唱腔特点；通过亲身模仿不同的念白及人物动作来体验京剧中生、旦、净、末、丑这些丰富多样的表演角色。与此同时，学校成立京剧小组，低年级的学生（包括学前班）从画脸谱、识脸谱开始学习；三、四年级的学生则可以参加身段班来京剧的魅力；高年级的学生则通过听京剧片段来欣赏京剧，并进行唱腔练习。让各年级的学生在体会了京剧的魅力后，就可以尝试地进行表演。与此同时，在普及的基础上充分挖掘苗子，群星与明星结合，抓提高、抓特色。逐步形成京剧教学培训特色，使学生在了解与学习京剧文化悠久历史的同时，习得民族民间文化艺术，每位学生毕业时都能在京歌演唱、京剧脸谱绘画等方面有一项专长。同时，与京剧团签订协议，以我校作为一个校园京剧活动基地，积极开展京剧艺术教育方面的活动。

四、“京剧进课堂”使得中外小朋友接触京剧、了解京剧、喜爱京剧，从而折射出中华民族文化的无穷生命力

开展“京剧进校园”活动，是传承民族文化、弘扬民族

精神的需要,是建设中华民族共有精神家园的有益尝试,也是丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养的又一举措。为了探索出一条把京剧引进课堂,让国粹京剧文化扎根在孩子们心里,积极探索有效途径,首先提高老师们对京剧的认识、鉴赏和指导能力,多次邀请京剧团的表演专家到校进行指导、上课。经过多次调研发现,京剧之所以吸引学生,并不只是在唱腔的表现上,其背后包含着丰富的民族文化,才是吸引学生、引起学生兴趣的东西,比如京剧的服饰、脸谱、程式动作等。学生常常到图书室、互联网上查找并收集相关资料,如京剧故事、京剧脸谱、剧目文字介绍等,让学生相互交流探讨自己收集到的资料,如对京剧角色的看法、脸谱画法、从脸谱解读人物性格等,扩大信息的流动,做到资源共享,提高审美情趣。课外,可以鼓励学生把知道的京剧故事与家长共同分享,京剧走进学生家庭起着潜移默化的作用,为京剧进课堂开辟了一条行之有效的道路。由于我校还有来自不同国家小留学生们,他们也尽情享受京剧带来的无穷魅力:京剧纷繁复杂、丰富多彩的脸谱,那一张张脸谱背后都透着神秘的色彩。他们美术作业就是喜欢学画京剧脸谱、学做京剧道具,常常把自己的作品拍照,寄回国内给亲人,他们完全与我国的学生一样沉浸在京剧五彩斑斓的世界中。笔者巧妙地抓住学生这一心理,还利用学校的文化墙,给学生展示多样的京剧常识,吸引学生的注意力。同时,还利用学校开设的京剧兴趣班,鼓励更多的学生参与表演,增强学生的自信,调动他们的积极性,展示学生风采。

五、“京剧进课堂”,让更多学生更加了解中国,热爱中国

京剧是我国300多个剧种中最具有全国影响力的大剧种,它凝聚了儒家精华思想,忠孝仁义,爱国主义家庭伦理等,对学生的教育有好处,有利于培养孩子的文化修养。学校把京剧引进课堂后,孩子们从京剧故事、京剧名家身上汲取到了丰富的精神营养,知识面不断扩大,学生的行为习惯得到很好的改善,提高了意志力,增强了责任感。比如《岳母刺字》教育儿子精忠报国;《三娘教子》,教育孩子要好好读书,做个有用之人;《红灯记》选段《穷人的孩子早当家》当中铁梅的唱段展现了铁梅人小志大,天真淳朴的个性特点。现在很多孩子从小就被家长宠着,生活自由自在,根本体会不到在旧社会穷苦的孩子有怎样的生活环境。通过这一唱段让学生们深刻理解唱词,激起他们的学习兴趣,也可以让他们在生活中培养勤俭节约的习惯。以此为契机,从校园文化建设到精神文明建设都进行了很好的规划。浓郁的中国风,绚丽多彩的文化氛围,不仅吸引了壮乡的孩子,还深深地吸引

着就读于自其他国家的孩子们。与此同时,在体现传统与现代结合、中国与世界共生的“和而不同”的教育理念指导下,以学画京剧脸谱、学唱京剧为载体,让这些来自不同国度的孩子和翡翠园学校的同学们一起享受京剧带来的乐趣,感受中国传统文化的独特魅力!

从我们把京剧引进课堂以来,深刻感受到把传统艺术与学校教育完美结合,不仅为京剧艺术培养了新生力量和新一代的观众群,而且让学生们受到了优秀传统文化的精神陶冶。有理由相信和期待,以教育部“京剧进课堂”为契机,更多优秀民族艺术将在学校教育中重现生机,让广大青少年学生受到美的陶冶,在艺术教育的百花园里茁壮成长!

六、“京剧进课堂”,扩大了学生对于音乐世界、戏剧艺术的了解

戏剧教育和其他的美育形式一样,目的在于把学生培养成一个全面发展的人。戏剧是人类性情的天籁,是人类形象的影子,与潜移默化地提高人的修养的音乐、美术相比,戏剧对人的影响更直接、更具体、鲜明,是一条便捷适当的人文素质教育途径。“京剧进课堂”无论作为艺术形式或是作为教学手段,都会促进少年儿童身心的健康发展,在少年儿童的认知、社会性和情感等各个心理发展维度都能发挥其特有的价值,具有全方位的、多层次的、立体的教育价值。世界上许多国家都将戏剧作为艺术教育的重要内容。因此,京剧进入中小课堂,不违背孩子的天性,不违背教育规律,它会促进教育向素质教育迈进,是符合世界艺术教育综合化方向的举措。

目前,教育部选定进入课堂的15首京剧曲目中既有传统剧目,又有现代京剧的唱段,现代唱段接受起来比较容易,传统剧目文化内涵丰富,艺术造诣高,孩子学起来有一定难度,因此,着力在“趣”字上做文章,让孩子们在观赏研习积累过程中领会京剧的魅力。新课堂改革的核心理念是“一切为了学生的发展”,人才培养模式将多样化。为此,我努力为每一个学生的充分发展提供机会。事实上,“京剧进课堂”的做法,将京剧纳入常规课堂教学,不仅为学生提供了一个展现个性和艺术才华的平台,也有助于学生情感、态度和价值观的提升。通过京剧的欣赏和学唱,学生认识到生活中的真善美,这完全符合教育的本质和真谛。

“京剧进课堂”的顺利开展,它不仅让孩子欣赏到京剧的美,感受到传统艺术的感染力,它更是一种素质教育的实验,充分利用学校教育的主渠道,以多种教育载体,激发学生学习兴趣,在中华民族的复兴之路上,它将是传承传统艺术的便捷之路。