

高校弘扬京剧艺术的思考

袁 野

(扬州大学艺术学院, 江苏扬州 225002)

摘要: 让京剧艺术走进大学校园是弘扬京剧艺术的重要途径之一。加强对大学生的京剧艺术教育应该重视京剧师资队伍建设, 充实京剧艺术的教材内容, 重点培养大学生对京剧艺术的兴趣。

关键词: 京剧艺术; 艺术教育; 校园文化建设

中图分类号: G 40-014; J 821

文献标识码: A

文章编号: 1007-8606(2002)04-0098-03

京剧是中华民族的国粹, 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, 在中国文化史上占有重要地位, 在世界剧坛上独树一帜。但随着时代的发展, 人们的生活方式、思想观念和审美心理结构的变化, 以及许多其他文化艺术活动的广泛开展, 传统的京剧艺术面临着新的挑战。笔者认为, 振兴京剧, 弘扬中华民族的优秀文化, 仅靠戏剧界的努力是远远不够的, 教育界特别是大学校园是不可忽视的力量。让京剧艺术走进大学校园, 培养大学生对京剧艺术的兴趣, 提高他们欣赏京剧艺术的水平, 使他们成为京剧艺术的忠实观众和听众, 以此激发大学生的爱国情感, 达到弘扬民族文化艺术的目的, 是每个音乐教育者不可推卸的责任。

一、加强大学生京剧艺术教育的必要性

京剧艺术是我国综合艺术的典范, 它具有我国戏曲艺术的一切特征, 是艺术教育的重要组成部分, 作为一门独特的艺术, 对现代大学生来说, 京剧具有知识功能、思想教育功能和净化功能。

1. 知识功能

京剧具有独特的知识性, 这是一个鲜明的特征。作为一门艺术, 京剧具有内容丰富的知识体系, 包括唱做念打、角色分行、舞美化妆、流派艺术、表演艺术、传统和现代剧目、音韵知识、伴奏与打击乐、乐谱知识等等种类繁多的系统知识。京剧艺术的知识功能, 是其他功能的基础。只有在掌握一定京剧理论知识后, 才能更好地了解京剧、熟悉

京剧、欣赏京剧, 产生悦耳悦目、悦心悦意的效果, 才能发挥京剧的思想教育功能和净化功能。

京剧是国粹, 也是传统文化的精髓, 通过学习京剧知识, 不仅能够使大学生接触到我国民族文化的丰富遗产, 而且也能提高对京剧艺术的欣赏能力, 获得京剧音乐的艺术享受, 还能增强大学生的民族自尊心, 这也是大学生素质教育的重要组成部分。

2. 思想教育功能

京剧艺术的第二个功能是思想教育功能, 即通过对京剧剧目的分析、理解和认识, 对大学生进行爱国主义教育。《杨门女将》、《岳母刺字》、《抗金兵》等丰富多彩的传统京剧剧目实际上就是一部部爱国主义的活教材。现代戏是以中华人民共和国成立前后几十年的历史为题材的现代作品, 有极具英雄气概的《智取威虎山》, 有慷慨高歌的《红灯记》, 有智勇双全、不畏艰险的《沙家浜》, 有催人奋进、舍己为人的《龙江颂》, 有浴血奋战、大义凛然的《红色娘子军》等, 凡此种种都是极富感染力的爱国主义活教材。而传统剧目中激浊扬清、弘扬正气、褒扬美德的内容, 同样是不可多得的思想教育的生动教材。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、善恶分明的水浒戏等。应该说, 京剧在历史、道德、哲理甚至审美等方面的教育, 对于中华民族传统文化的形成和发扬光大, 是其他艺术门类所无法替代的。

京剧艺术的这种功能要求教育者有目的地选材, 特别要重视作品的思想性, 通过对作者生平、时代背景、创作意图的讲解, 让学生置身于作品的环境中, 这样不仅可以加深对作品的理解, 而且可以直接受到深刻的思想教育。

3. 净化功能

京剧艺术的净化功能是指对人思想感情的正确引导,陶冶情操,净化心灵,使个体的、感性的、直观的东西转化为社会的、理性的、历史的东西,把人的本能冲动和情绪疏导到正确的轨道,引向高尚的境界。

随着市场经济的发展,人们加强了经济意识、权利意识、竞争意识等,同时也助长了一些惟利是图、损公肥私、金钱万能、权力至上等不良风气,这或多或少影响着大学生的思想,于是出现了感觉冷漠、精神空虚、人际疏远、生活无趣等状况,有心理障碍的不是个别,厌世轻生也时常出现。切实加强校园文化建设,努力建设高品位的校园主体文化,是高校社会主义精神文明建设的一项重要内容。京剧艺术融思想性和艺术性于一体,许多剧目能寓教于乐,对大学生起到直接的、强烈的净化作用,使他们在获得精神愉悦和满足的同时受到思想教育。从某种意义上说,京剧艺术的净化作用对大学生人生观的确立和自信心的增强有很大的影响。

二、大学生对京剧艺术了解甚少的原因分析

京剧作为中国在世界上独一无二的艺术形式,源远流长,博大精深,当之无愧地成为中华民族传统文化的瑰宝。建国以来,尽管举办过不少戏剧节以及京剧观摩和演出活动,但京剧的宣传和推广却始终没有收到好的效果。据一项关于“京剧走向青年”的问卷调查提供的数据,回答年轻人不喜欢京剧是因为不了解京剧的占78%,回答只看过一次京剧的人占了56%,但认为现代社会不需要京剧的却几乎没有。大学生是青年人中的知识精英,对京剧艺术同样知之甚少。分析出现这一现象的原因,对进一步在大学生中培育京剧观众和爱好者,推广京剧艺术有着重要的现实意义。

1. 媒体及外来文化的冲击

随着改革开放的不断深入,外来文化如潮水般涌入国门,港台流行歌曲、摇滚乐、迪斯科、爵士乐等,引起了人们特别是青年一代审美情趣的变化。青年学生处于人生的活跃期,思维没有定势,他们有着强烈的好奇心。而流行歌曲、摇滚乐和迪斯科等对大学生来说都充满了“刺激”、“新奇”、“神秘”,流行音乐会场场爆满。大量轻松活泼的流行歌曲,情绪炽热、节奏欢快的外国歌曲,吸引了很多大学生,歌伴舞的演唱形式使他们兴致盎然,耳目一新;迪斯科的多彩舞姿更令他们心驰神往,加上媒体宣传的强烈冲击,校园里追星族已成时尚,而各种武打录像和网吧冲浪更是充斥着大学生的休闲时间。这些因素都使不少大学生的民族音乐意识日趋薄弱,对民歌、民乐不感兴趣,对传统戏曲更是不屑一顾。

2. 大学音乐教材对京剧的介绍只是蜻蜓点水

众所周知,中小学的音乐教材缺乏京剧艺术的介绍,而许多学校为了追求升学率,根本就无视音乐课的存在。

上世纪90年代以来,随着原国家教委《关于在普通高校中普及艺术教育的意见》和《全国学校艺术教育总体规划》的实施,艺术教育在全国高等院校得到了普遍开展,这对培养与经济和社会发展相适应、德、智、体、美、劳兼备的现代化建设人才具有重要作用。但是,纵观各大院校的音乐教材,京剧作为国粹,在其中所占篇幅,仅仅一个章节,甚至只有半个章节,这对有1000多个剧目,博大精深的京剧来说,要让学生从教材中对其有所了解是远远不够的。

3. 京剧艺术师资亟待加强

要让京剧艺术走进大学校园,还有一个最关键的问题是京剧艺术师资。京剧所包含的内容特别是所蕴含的中国文化都要求任课教师必须有扎实的专业基础知识和高超的教学水平。但在各大高校音乐教育专业的课程设置中,并没有对京剧作系统和全面的介绍,更没有设置京剧艺术实践课,这对在职音乐教师的京剧艺术水平的提高不能不说是一件憾事。总结谋求京剧振兴的20年,有两大举措最为出彩,一是注重人才培养,二是强调剧目建设。在培养人才方面,扩大戏曲院校招生,开办京剧优秀青年演员研究生班,举办少儿“新苗杯”以及各类电视京剧大赛等,使一大批能担当京剧振兴重任的优秀人才脱颖而出。大学是培养高级人才的地方,我们在着力振兴民族文化方面,不应该忽视大学校园和大学教育。因此,在培养京剧优秀人才的同时,要认真考虑高校京剧艺术师资队伍的培养和加强。

三、让京剧艺术走进大学校园的建议

1. 提高在职音乐教师的京剧艺术水平

教师知识水平的高低,直接影响教学的效果。教师要教给学生丰富而有益的知识,自己必须具有真才实学。所以,要让京剧艺术走进大学校园,采取切实可行的措施,提高在职音乐教师的京剧艺术水平就势在必行。在职音乐教师京剧艺术水平的提高,不能单纯让教师从书本或媒体来汲取充实,更重要的应该是集中时间进修学习。因为,京剧艺术博大精深,只有集中时间、集中精力,虚心向行家学习,才能充分了解京剧独特的语言、优美的音乐体系以及丰富多彩的表演艺术,才能了解京剧所包容的传统文化。当然,鉴于在职音乐教师教学任务繁重,也可以就近向京剧名家求教,但京剧艺术实践是必不可少的内容,只有通过舞台实践,才能全方位地了解京剧,热爱京剧艺术,并达到弘扬京剧艺术的目的。

2. 重视京剧艺术在大学校园的普及和推广

现代观念与戏曲的疏离除了社会生活变迁的因素之外,传统文化知识的缺损不能不说是一个重要原因。我们在过多地强调要砸碎旧世界、与传统彻底决裂的时候,并未能审慎地规划如何在旧世界的基础上建立一个新世界,以致文化延续出现了空挡。传统文化中凝聚着民族智慧,浸淫着民族精神,蕴涵着民族的生命力和创造力,是古老

民族走向新生的不可或缺的精神力量。在大学生中,加强民族优秀文化包括京剧知识的推广与普及,对于提高他们的文化素养,增强民族凝聚力,都是极其有益的。一方面,可以编写京剧教材,适度开设传统文化鉴赏课,系统介绍各种文化常识、京剧流派和艺术行当,为大学生提高戏曲欣赏水平打下坚实的理性基础。另一方面,采取多种形式,在大学校园营造京剧艺术氛围,如成立大学生京剧爱好者协会,定期让一些京剧爱好者举行京剧艺术沙龙,邀请京剧名家开设专题讲座,借助多媒体播放京剧艺术片,每年在大学校园举办几场丰富多彩的京剧专场音乐会等,让学生从听觉、视觉以及亲身体验中感受京剧艺术,并逐渐接受和爱好京剧艺术。再一方面,在理论学习的基础上,增加京剧艺术实践教学环节,培养和提高大学生的表演能力,鼓励学生参与艺术实践,激发他们对京剧学习的兴趣和爱好。在艺术实践活动中,让他们自主选择剧本,自主选择角色,在传授的基础上,自主发挥动作造型。在教学过程中,因材施教,并不断发现和重点培养拔尖人才,对成绩突出的学生,予以肯定和奖励,鼓励和支持冒尖。引导大学生通过艺术实践这个重要环节,更深层次地了解、掌握并研究京剧艺术。

3. 京剧艺术要与时俱进,积极谋求振兴

首先,要与时俱进,勇于创新。艺术的生命在于创新。要努力缩短京剧与现实社会生活的距离,就必须在继承传统艺术精华的同时,大胆突破,勇于创新,敢走新路、敢演新戏,扭转戏曲艺术普遍存在的“技大于戏,旧多于新,守胜于创”的被动局面,积极寻求在京剧与大众的审美契合中实现自身价值,实现马克思所提出的“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”的目标,用最能与大众思

想沟通、最能撞击出观众思想火花的好剧目留住老观众,吸引新观众。其次,要主动走近观众、培育观众,扩大京剧的鉴赏群体。戏曲起源于勾栏瓦舍,与普通劳动者有着天然水乳交融的关系。走上庙堂,趋向高雅,固然有利于戏曲艺术的成熟和完善,但脱离大众的高雅和成熟也会窒息艺术的生机。主动走近大众,不能光靠在剧场里等客上门,而应该有组织有计划地送戏上门。花大力气培养观众特别是包括大学生在内的青年观众,对于提高民族素质、提高大学生的文化修养有着重要意义,同时,对于增强京剧新的生长点,促进京剧振兴繁荣也有着重要的影响与作用。

总之,我们要通过实实在在的努力,在京剧与大学生之间架起顺畅的沟通桥梁,让京剧在贴近新一代观众的过程中走向新的繁荣,让大学生在接受京剧艺术的熏陶中走向新的成熟。

参考文献:

- [1]刘国杰.中国民族音乐大系:戏曲音乐卷[M].上海:上海音乐出版社,1989.
- [2]高 新.中国京剧述要[M].济南:山东大学出版社,2001.
- [3]李秋萍.浅谈京剧艺术教育的改革[J].戏曲艺术,1999,(2).
- [4]曹亚新.弘扬京剧艺术是学校音乐教育的职责[J].中国音乐教育,1999,(2).
- [5]黄金祺.关于振兴京剧的几点思考[J].中国戏剧,1997,(6).

On the Promotion of Peking Opera on University Campus

YUAN Ye

(Art School, Yangzhou University, Yangzhou 225002, Jiangsu, China)

Abstract: To introduce Peking Opera into university campus is an important means to promote this ancient and traditional art. Stress must be laid on the improvement of Peking Opera teachers, the enrichment of teaching materials and the development of students' interest in this art.

Key words: Peking opera; art education; campus culture building

(责任编辑 孙显军)