

河北师范大学

硕士学位论文

河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究

姓名：常若凡

申请学位级别：硕士

专业：音乐学

指导教师：成露霞

20090406

摘 要

2008年2月,教育部办公厅下发了《关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》,决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程。唱京剧、赏京剧、学习京剧文化,在中小校园已蔚然成风。在京剧进中小学课堂的今天,很多人对“京剧进入高校课堂”满怀期待。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出:“当今时代,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素。对于优秀的传统文化,我们不仅应始终保持一种崇敬感、自豪感,还要主动地去承担传承、传播、弘扬的义务。高校学生是十分宝贵的人才资源,要使其成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,不仅要大力提高他们的科学文化素质,更要大力提高他们的传统文化素养,培育和弘扬民族精神,建设中华民族共有的精神家园,使大学生与时代同步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗。……京剧是传统文化中最实在最有效的一种传播载体。”在党和国家领导人的倡导下,高雅艺术进校园系列活动已在全国高校中展开,京剧也列入系列活动中的一项内容。

本文通过对河北省四所高等院校的调查研究,分析现状、提出设想、解决问题。在高校开展丰富多彩的京剧教学活动,笔者针对“请进来,走出去”的原则,大胆提出自己的设想,以大学生对京剧艺术产生认同感与兴趣为切入点,将他们引入京剧艺术之门,通过开展丰富多彩的京剧教学活动,让大学生在对京剧的音乐、表演、剧本、舞美等多方面的了解与学习的过程中得到艺术修养的提高。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。最重要的是在参与过程中使大学生得到审美的体验,得到心灵的愉悦,通过了解京剧使大学生们更好地树立热爱和传承京剧艺术的理念,以此而达到弘扬民族传统文化的目的。

全文由绪论、正文、结论三部分组成。绪论简述了本选题研究的缘起、意义:京剧是一门高度综合的艺术形式。作为我国的传统文化艺术之一,它蕴含人物性格美、戏剧意境美、舞蹈美、音乐美、美术美、语言美以及气韵美等,以其鲜明的综合性、虚拟性、程式性等独树一帜的风格品貌跻身于中华文化之林,系统而全面地体现了人们的审美观念和审美心理,具有很高的艺术价值。京剧博大精深,是彰显民族风貌的重要方式。京

剧中有美育、有德育；有历史，有现实；有文学，有艺术；有传统美德，有时代风尚，完全能够做到与时俱进，胜任艺术传播和思想教育结合的重任。中国京剧艺术的推广，是培养民族观念、增强民族自豪感和凝聚力的重要途径。然而，基于某些历史原因，导致青年人不了解京剧、不接受京剧的现象普遍存在，即使是作为青年精英群体的大学生也是如此。京剧进高校，走校园文化的路线，能够成为高校思想政治教育工作的组成部分。因而，在高校开展京剧教学活动可以让大学生更多地了解中国传统文化、拓展艺术视野、增强民族自豪感，是有效的艺术教育形式之一。

正文包含三个部分：第一部分阐述了京剧的历史、艺术特征以及京剧艺术的价值与传承；第二部分通过实地访谈、调查与分析，论述了在高等院校开展京剧教学活动的可行性；第三部分阐述在高等院校开展京剧教学活动的实施策略。最后是结论部分。

在写作中结合教育学、音乐学、民间音乐学、音乐教育学等学科理论，采用了文献研究与分析法、教学实践法、访谈法、调查分析法等研究方法。

本文是对在河北省高等院校开展京剧教学活动的大胆探索与尝试。通过实地调查，获取第一手资料，这将对教育部门的决策者在进行教育改革时提供一些参考，对河北省高等院校的艺术教育工作者更好地开展教学工作、提高自身素质，以及对推动整个河北省京剧艺术走进高校的系列活动有一定的现实意义和指导意义。

关键词： 高等院校 京剧艺术 价值 传承

Abstract

Ministry of Education general office has distributed "notice on carrying out a Beijing opera entering the middle and primary school classroom experimental unit job " to lower levels in February , 2008, course deciding to bring the Beijing opera into nine-year compulsory education stage music. Culture singing a Beijing opera , appreciating a Beijing opera , studying a Beijing opera, campus already becomes a common practice in middle and primary school. Today receiving the middle and primary school classroom in Beijing opera, many person expects that all with young to "Beijing opera turn into colleges and universities classroom ".

Secretary General Hu Jin Tao points out in 17th National Congress of the CPC report: "Nowadays times , culture Yue Lai Yue become national cohesion and important creative ability wellhead, Yue Lai Yue becoming the competition in overall national strength key factor. To excellent tradition culture, not only we should keep one kind of esteem feeling , sense of pride all the time, want to have the duty going to bear Smriti , spreading , developing and expanding active too. The colleges and universities student is most valuable resources of human talents , need to make the person become socialism with Chinese characteristics qualified builder and reliable successor, accomplishment, cultivates the tradition culture being going energetically, to improve their cultural and scientific qualities , to be going to improve them energetically more not only with developing and expanding a national spirit, home building common spirit of the Chinese nation, the messenger college student and times share a common fate with step, and the motherland, and the people struggles simultaneously. The Beijing opera is that in fact effective kind of spreads a carrier in tradition culture". On the initiative of Party and state leaders, elegant art enters the campus series activity spreading out already in the whole nation colleges and universities , the Beijing opera also lists in one content in series activity.

The main body of a book is passed to Hebei Province four institutes investigation and study , is analyses current situation , is brings forward tentative plan , is solves a problem. The activity , the author are aimed at the teaching carrying out the Beijing opera of colour and variety in colleges and universities "entering the principle coming to step out please", the

tentative plan bringing forward self courageously,' takes that the college student accepts feeling and interest to Beijing opera art creation as point of penetration; breakthrough point, of leading them into Beijing opera art, by carrying out the Beijing opera teaching activity of colour and variety , dodging college student rise performing , getting in the process knowing and studying having many sides such as script , dance US art accomplishment in music to the Beijing opera. Let Beijing opera art walk into university campus , train college student's interest in Beijing opera art, level improving their sympathetic Beijing opera art, make them become loyal Beijing opera art audience and audience. In the process of participation, the most important being makes a college student get the appreciation of the beauty experiencing , gets intelligent delight, by the fact that knowing a Beijing opera makes college students set up the concept loving art heartily and Smriti Beijing opera much better, on this account but achieve develop and expand nation tradition culture's purpose.

Full text is composed of introduction , text , conclusion tripartite. The beginning comments on the origin , significance having sketched a selected topic studying: The Beijing opera is highly synthetical one artistic form. Be tradition of our country culture one of art, it contains personage character US , drama artistic conception US , dance US , music US , the fine arts US , beautification of the language wait as well as artistic conception is beautiful, appearance and character has ranked among forest of China culture with the style creating a separate school such as whose distinct comprehensiveness , suppositional , formula , has embodied people's aesthetic standards and appreciation of the beauty mentality , has had very high artistic value systematic but all-round. The Beijing opera has both extensive knowledge and profound scholarship , is to commend the important way displaying nation scene. , have moral education there are aesthetic education in the Beijing opera; Have history , have reality; Have literature , have art; Have traditional virtue , have times prevailing custom, be able to achieve advancing with time completely, heavy responsibility being competent for art propagation and ideological education union. Chinese opera art extension, is the approach training a nation concept , strengthening the sense of national pride and the cohesiveness importance. But, owing to some history cause, common phenomenon existence leading to the unfamiliar Beijing opera of young people , not accepting a Beijing opera, even if the college

student who is to be the youth outstanding person group is also so-called. The Beijing opera enters colleges and universities , the campus culture route leaks, be able to become colleges and universities ideological and political education job ingredient. As a result, carrying out Beijing opera teaching activity in colleges and universities being able to let a college student know Chinese tradition culture more , making rubbings from exhibition art ken , strengthening a sense of national pride, is that effective art educates one of form.

Research method such as to have studied teaching carries out law , interview law , inquires into analysis law with analysis law combining with discipline theory such as pedagogics , musicology , popular musicology , music pedagogics , having adopt a document in writing.

The main body of a book writing is to carry out Beijing opera teaching activity in Hebei Province institute face to face explore courageously and attempt. Pass a fact finding , gain the firsthand data, this will provide a few references when carrying out an education reform to the decision-maker who educates a branch's , the art educational worker to Hebei Province institute carries out the teaching job , improves self's quality, and has certain practical or immediate significance and guiding significance to the activity driving entire Hebei Province Beijing opera art to walk into colleges and universities series much better.

Key Words: Colleges and universities Beijing opera artistic Value Smriti

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：常若凡
2009年6月24日

指导教师确认（签名）：成露霞
2009年6月24日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在_____年解密后适用本授权书）

论文作者（签名）：常若凡
2009年6月24日

指导教师（签名）：成露霞
2009年6月24日

绪 论

艺术教育在全国高等院校的教育中越来越受到重视。伴随着全国京剧艺术进高校的呼声，河北省各高等院校开展了一系列有关京剧进校园的活动。

一、研究目的及意义

京剧是中华民族传统文化长期积淀的产物，具有很高的艺术价值。它的历史源远流长，内涵博大精深，是集文学、音乐、舞蹈、美术为一身的高度综合的艺术形式。京剧可谓是中华民族的艺术瑰宝，在高等院校开展京剧教学对于培养全面发展的新时代大学生是具有现实意义的。同时，学习京剧艺术中的精髓之处对于我们的大学生来说是母语教育理念的一种体现，也是对传统文化、母语音乐文化的传承与保护。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素。对于优秀的传统文化，我们不仅应始终保持一种崇敬感、自豪感，还要主动地去承担传承、传播、弘扬的义务。高校学生是十分宝贵的人才资源，要使其成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，不仅要大力提高他们的科学文化素质，更要大力提高他们的传统文化素养，培育和弘扬民族精神，建设中华民族共有的精神家园，使大学生与时代同步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗。……京剧是传统文化中最实在最有效的一种传播载体。”

目前，河北省各高校在开展京剧教学活动方面还存在着一定的问题，作为青年精英群体的大学生不了解京剧、不接受京剧的现象普遍存在，我们要努力地改变这种现状。京剧进高校，在高校开展京剧教学活动可以让大学生更多地了解中国传统文化、拓展艺术视野、增强民族自豪感，是有效的艺术教育形式之一。

二、研究现状分析

关于京剧艺术在大学校园里的活动，以京昆为主的传统戏曲艺术在北大有着深厚的基础。文革前教工和学生都有自己活动约和票房。吴小如先生开的戏曲课也很有影响。1990年11月，北大“美学与艺术研究中心”在文化部和高占样同志的大力支持下，率先召开了“中国传统艺术系列研讨会第一次（京剧）会议”，虽然规模不大，但是拉开了文革后在北大校园内振兴京剧序幕。

90年代初，北大与北京市20余所高校联合成立了“振兴京昆艺术学会”，其活动主

要是各校教工每月轮流在一所大学里搞半天清唱，学生参加的不多；名为学会，学术活动也未开展起来，形式较单调，不够活跃。徽班进京 200 周年纪念会后不久，北大学生会成立了学生的“振兴京昆协会”，并经常去海淀俱乐部学戏。这些可以看作是京剧进高校的最初的探索。

目前在我国的一些高校已经开展了较丰富多彩的京剧教学活动。如河北师大的扶梅戏曲社、首都师大的京剧社、南京师大的光裕剧社、同济大学的昆剧社等等。他们在大学校园中积极地进行各种与京剧相关的活动，得到广大师生的喜爱和欢迎。清华大学开设的较为系统的传统京剧欣赏课与京剧表演课是对京剧教学的尝试；2007 年 10 月 25 日中国第一个研究机构——中国人民大学中国国剧研究中心挂牌成立，这可以看作是京剧文化在大学里生根发芽。随后，又申请了国内第一个“戏剧京剧学硕士点”，并将于 2008 年 10 月招收我国第一批以京剧理论研究为己任的“京剧学硕士”，将发掘、构建一支理论队伍，整理、出版一批理论成果，同时设立专门的培训基地，为京剧将来在国内外的推广做好人才准备。

作为中国传统文化代表的京剧艺术，比以往任何时候都被得到重视。近几年来，大批音乐教育理论和实践的研究者，积极参与指导京剧进高校的活动。一些在高校从事教学的艺术工作者，以他们丰富的教学实践和经验，对“京剧进高校”作出了有意义的探索。比如，李小林的《美，遮不住视线——关于京剧艺术在大学校园传播的断想》，袁野的《高校弘扬京剧艺术的思考》，黄昕《论京剧艺术教育与大学生素质拓展》，以及洛正的《大专院校京剧讲座》等，为京剧进入高校的发展提供了第一手的宝贵资料。

全国政协委员、中国人民大学国剧研究中心主任孙萍，也是“京剧进中小学课堂”的发起人之一，在他的努力下“京剧进高校”也在有条不紊地进行着。在刚刚结束的 2009 年全国两会上，孙萍提议在全国高校中深入开展系统化、体系化、制度化、经常化的“京剧艺术百校行”活动。

此外，加拿大的多伦多大学将京剧作为在校学生本科与研究生阶段的公共艺术选修课，尤其是针对中国学生，特别推荐他们选修这门课。教学内容为京剧传统名剧欣赏、戏曲特征与历史简介、著名京剧表演艺术家介绍、京剧名段学唱等。教学目的是引导学生了解多元文化，感受东方民族文化的独特艺术魅力为目的，主要采用讲课与亲身示范为主的教学方法，边讲边演，使课堂与舞台融为一体，增加了课堂的趣味性。

三、研究思路及方法

本文通过对河北省四所高等院校的调查研究，分析现状、提出设想、解决问题。文章中概括叙述了京剧的历史，介绍了京剧的艺术特征，论述了京剧的价值与传承。京剧艺术进入高校是大势所趋。从普及京剧艺术教育、弘扬民族传统文化的角度，探讨了在高校开展京剧教学活动的可行性。对河北省四所高等院校就京剧教学活动的开展，进行了问卷调查，并且对其中具有代表性的扶梅戏曲社团进行了专访。通过调查与分析，发现问题，并提出自己的设想：开设公共欣赏课，开展社团活动，请进来、走出去，提高教师专业水平。

在写作中结合教育学、音乐学、民间音乐学、音乐教育学等学科理论，采用了文献研究与分析法、教学实践法、访谈法、调查分析法等研究方法。

第一章 京剧的概述

中国京剧形成于北京，成熟于北京，因而后来定名为京剧。京剧是在一些古老京剧剧种的基础上，经过综合、丰富、融化、提高而形成的。它比较完整、鲜明地继承和发扬了中国戏曲的艺术特色。造就了众多的杰出人才，赢得了广大观众的喜爱。由于历史上的种种社会原因，京剧几经盛衰。新中国成立以来，执行了“百花齐放，推陈出新”的方针，京剧获得了新生命。它从传统剧目的整理改编、历史题材和现代题材的创作等方面，提高了剧目的思想艺术质量，改善了舞台面貌，涌现了大批优秀的艺术人才。多少年来，京剧踏上国际舞台，作为富有中华民族鲜明特色并具有高度成就的戏剧艺术为世界各国人民所赞赏。京剧是中国京剧艺术传统比较完整的继续，是在一定条件下“站在巨人肩膀上”（牛顿语）继往开来的产物^①。

第一节 京剧历史

京剧艺术继承了中国戏曲悠久的历史传统，源远流长，积累深厚。从金元杂剧到明清传奇；从昆（曲）弋（阳腔）繁荣到四大徽班进京；从京剧诞生到成为“国粹”走进黄金时代，二百年的京剧产生了程长庚、谭鑫培、杨小楼、梅兰芳、马连良等一代又一代表演艺术大师。以富连成为代表的众多京剧科班培养了数以千计的优秀演员，支撑着近百年京剧艺术殿堂。星罗棋布的戏楼剧场提供了京剧繁荣的舞台，精良独特的器乐、道具、戏装行业为京剧演出增色生辉。

一、京剧历史发展阶段

京剧的发展大体分为以下几个历史阶段：

（一）形成期

京剧孕育形成于1790年（清乾隆五十五年）—1840年（清道光二十年）左右。京剧的前身是徽调、汉调（楚调）、昆曲、秦腔、京腔，并受到民间俗曲的影响。1780年，四川的秦腔演员魏长生等进京，与原来在北京的京腔戏班王府大班演出，从此登上了京都的舞台。1790年，安徽戏班进京为乾隆皇帝贺寿演出，从此长期留京，在民间扎根，独步剧坛。此后许多徽班相继来京，其中三庆、四喜、春台、和春最负盛名，时称“四大徽班”。显而易见，在众多声腔中徽调成为京剧艺术的母体，而徽调与秦腔、徽调与汉调、徽调与昆曲在同台演出中的相互影响、相互交流、相互融合和徽调对这一切的兼

^① 马少波等.中国京剧史[M].北京：中国戏剧出版社，2005：3-4

收并蓄，是京剧艺术在形成过程中的重要历程。除此以外，封建统治者的征歌选舞是京剧艺术得以在北京孕育形成的重要客观条件……在长期实践中，广采博纳，无所不容，经过数十年创造革新，从不协调到协调，从混乱杂陈逐渐孕育形成了浑然一体、独树一帜的京剧。

（二）成熟期

京剧成熟于1840年（清道光二十年）左右—1917年（民国六年）左右。京剧艺术在这70年的历史时期中凝练、成熟了。它的剧本文学、表演艺术、音乐唱腔、演出形式、班社体制、演员阵容、观众票房等等，都呈现一派全新的面貌：曲调板式完备丰富，超越了徽、秦、汉三剧中的任何一种；唱腔由板腔体和曲牌体混合组成，声腔主要以二簧、西皮为主；行当大体完备；形成了一批京剧剧目；程长庚，余三胜、张二奎为京剧形成初期的代表，时称“老生三杰”、“三鼎甲”。他们在演唱及表演风格上各俱特色，在创造京剧的主要腔调西皮、二簧上和京剧京剧形式上，以及具有北京语言特点的说白、字音上，做出了卓越贡献。

京剧成为根植于北京、影响到全国的一个崭新的戏曲艺术品质。它的主体虽然形成于北京，但很快就传遍了祖国各地。首先是上海形成了独具特色的南派京剧，而且从那里掀起了京剧史上第一次大规模的改良运动——它使得在京城形成起来的京剧艺术，更直接、更深刻地与整个国家、社会、时代的脉搏紧紧地联结在一起了。

（三）鼎盛期

从谭鑫培逝世到抗日战争爆发前后，是京剧史上第三个时期。京剧自1917年左右—1938年左右，趋于鼎盛时期，形成一个空前的高峰。在五四以来新文化上午思想影响下，京剧从内容到形式发生了许多重大变革，表演技艺愈加丰富和完善，各行当流派纷呈、争奇斗艳。京剧艺术发展到这一时期的代表人物是杨小楼、梅兰芳、余叔岩。“四大名旦”脱颖而出，是京剧走向鼎盛的重要标志。他们创造出各具特色的艺术风格，形成了梅兰芳的端庄典雅，尚小云的俏丽刚健，程砚秋의深沉委婉，荀慧生的娇昵柔媚“四大流派”，开创了京剧舞台上以旦为主的格局。此外，京剧的艺术创作、人才培养、理论研究等方面都有很大的发展：并且开始走向世界，吸引了广泛的关注。

（四）动荡期

1938年左右—1949年左右，自抗日战争爆发至中华人民共和国成立，我国历史经历了大规模战火的考验。民族矛盾和国内矛盾错综复杂，国土分割，情势各异。作为意识形态的京剧艺术，也被强烈地染上时代的色彩，经历了复杂的发展历程。在民族的深

重灾难中，它从辉煌的鼎盛时期跌落到了苟延残喘的境地。京剧，在战火中涅槃，在革命中获得新生。直至 1949 年中华人民共和国成立，才重新恢复了“京剧”的称谓。京剧艺术开始走上了一条崭新的道路。

（五）繁荣期

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国成立。领导中国革命取得胜利的中国共产党，为弘扬民族优秀文化，发展社会主义艺术，在新的历史时期，制订了“百花齐放，推陈出新”等一系列方针政策。这一时期的京剧舞台上，剧目繁荣，人才辈出，表演技巧和演唱技艺更为丰富和完美，京剧作为一种舞台艺术，从内容到形式都达到了空前成熟而完美的发展阶段。这是中国京剧史上最灿烂的黄金时期。

二、京剧艺术介绍

被誉为国粹的京剧艺术，积淀着丰厚的文化艺术内涵，将中国的文学、音乐、舞蹈、杂技、雕塑、武术、美术等多种艺术荟萃于一体，传承了自古以来的中国文化精髓。京剧通过对多种艺术的集成、放大和延伸，在一个小小的舞台上表现出天上地下、海阔天空、万事万物的大千世界，尤其是通过对无数正反面人物的塑造和表演，进行了惩恶扬善、精忠报国以及公明治事、和惠做人的宣传，实现了对一代代中国人的情操陶冶和灵魂塑造。

（一）京剧的行当

京剧行当的划分，是随着京剧的发展不断变化的，是根据戏曲中不同的人物性别、年龄、身份、性格而划分的人物类型。京剧形成之后，吸收了昆曲、汉调的分行，形成了“生、旦、净、末、丑”五大行。虽然称作“五大行”但因为扮演中年男子的“末”行，早已归入“生”行之中，所以实际现在已成为“生、旦、净、丑”四行。

1. 生行

在京剧中扮演男性人物的，称为“生”。“生”，常是剧中的主要人物，所以，京剧行当以“生”为首。“生”分为老生、小生、武生。老生：就是扮演中年以上男性，性格正直，刚毅的正面人物，如《空城计》中的诸葛亮；小生：就是扮演年轻英俊的男性人物，如《玉堂春》中的王金龙。武生：就是扮演擅长武艺的男性人物，如《长坂坡》中的赵云。

2. 旦行

旦行均为女性人物，一般分为：青衣、花旦、武旦、老旦。青衣：是指扮演家境贫寒或身受不幸遭遇的青年妇女，如《玉堂春》中的苏三。花旦：是指扮演天真活泼、直

率爽朗或放荡泼辣的青年妇女，如《柜中缘》中的刘玉莲。武旦：是指以武功为主的女性人物，如《杨门女将》中的穆桂英。老旦：是指扮演老年妇女，如《四郎探母》中的余太君。

3. 净行

净，俗称“花脸”。京剧的净，主要扮演性格、品质或相貌不同一般，有突出特征的男性人物。净，分为文净和武净。一般有黑脸、老脸、奸白脸、架子花脸等。黑脸：以包公为代表的黑脸，表示性格刚直，铁面无私的人物。老脸：主要扮演男性老年人，勾画红、蓝、紫、粉、黄等颜色，在脑门上又画出一块与脸膛前不同的色彩。如《华容道》中的关公。奸白脸：是扮演阴险、凶残、狡诈之徒，都是老奸巨猾的反面人物。奸白脸勾半截脸，在白脸的眉间及眼角处，勾画几道黑纹，以突出其老而奸的特征，奸白脸都挂或黑、或白的髯口，以示其老。架子花脸：扮演的人物性格除刚强、勇猛、鲁莽之外，还有纯真、诙谐之气。如张飞、李逵。

4. 丑行

丑行，扮演以滑稽而伴有杂耍性表演人物。丑和净一样要勾脸，但净是勾画全脸，勾大花脸，而丑只在鼻梁上抹一小块白粉，俗称为“小花脸”。丑角脸谱简单，只勾画豆腐块、蝙蝠、枣核、元宝等图形。丑行扮演的人物种类繁多，角色上亦有文武之分。有的是语言幽默、行动滑稽、心地善良的人物，也有奸诈刁恶、吝啬卑鄙的人物。丑行扮演的人物有男性也有女性，扮演女性的丑角，有彩旦与丑婆之分。彩旦、丑婆的区别在于年龄的大小。

（二）京剧的唱腔和念白

京剧中歌唱的部分被称为“唱腔”。唱腔是京剧音乐的主体之一，是抒发感情、刻画人物形象的主要手段之一。一个演员的艺术造诣、创作个性和表演风格，主要是由唱腔来体现。京剧在辉煌时期所形成的流派，其主要差别就是唱腔风格的不同。

京剧的腔调有很多，如二黄、西皮、四平调、南梆子、昆曲以及很多杂腔小调。其中，西皮、二黄是京剧音乐的主要腔调，也是京剧中所有音乐形式的代称，以这种主要腔调为基础，再从板式、曲调、伴奏等方面进行变化以求适应剧目演唱的需要。

二黄：二黄是一种比较平和、稳重、深沉、抒情的腔调，节奏比较平稳，在京剧上是 52 弦音，以 2 为中心音。在二黄的旋律中常出现以五声音阶为主的、自然七声的级进，所以二黄唱腔很流畅、舒缓，很适合表现沉思、忧伤、感叹等情绪，悲剧题材的戏，大多用二黄腔。二黄腔又可伸展为原板、慢板、碰板、顶板以及反二黄板等。

西皮：西皮的曲调跳跃、活泼、刚劲有力，在京胡上是 63 定弦音，以 3 为主音。其板式变化比二黄要多一些，有原板、慢板、快三眼、摇板、二六、流水、快板等。

念白就是说话，是京剧中与歌唱并重的艺术手段。作为一种艺术手段，念白在京剧中有着独特的作用。它和歌唱之间既有相对明确的分工，又有不可分离的联系。京剧念白是一种散文体的语言，因为它是一种富有音乐性的舞台语言，所以听起来能够产生美感。京剧念白分为“韵白”、“京白”和“方言白”几种主要形式。

（三） 京剧的伴奏和配乐

京剧的伴奏和配乐，分“文场”和“武场”。文场以弦乐器京胡为主，加上京二胡、月琴和小三弦（俗称“四大件”），另备有笛、笙、唢呐、海笛等，它为唱腔伴奏，还演奏曲牌音乐；武场即打击乐器。鼓板为指挥，另有小锣、大锣、铙钹、水钹、堂鼓、大铙、星子（碰钟）等。打击乐器在京剧中起到配合人物表演、渲染气氛的作用。经过长期实践、京剧有一整套完整的“锣鼓经”。

（四） 京剧的表演形式

京剧表演形式分唱、念、做、打。

1. 唱：唱腔。京剧是歌舞剧，歌唱占主要地位。京剧的唱，就是把生活中的语言加以凝炼和艺术化，并以音乐的唱腔来加强气氛，成为一种舞台语言。

2. 念：京剧表演时，只说不唱称作“念”，念又叫“念白”或“白”。念白在京剧表演形式上也占有重要的地位。念白按音韵划分，可分为韵白与京白两种。韵白的四声调值有一定的规律，形成一种抑扬顿挫、铿锵有力的语调，有较强的节奏感和鲜明的音乐性。京白是一种以不含土音的北京方言为标准的念白。突出了北京方言的京腔京味，并加强了它的音乐性和节奏感。

3. 做：就是京剧中的表演，它不同于话剧等其它艺术形式的表演，京剧的表演动作是富有节奏感、艺术性的舞蹈化动作，人们常说京剧的表演“无声不歌，无动不舞”，就是说京剧的所有念白都具有音乐性，所有的动作都具有舞蹈性。

4. 打：指的是武功，在舞台上，打是一种表演厮杀，打斗的艺术形式，俗称“武打”，武打是京剧特有的艺术特色。京剧里的武打场面是丰富多彩的，它根据剧目、剧情的特定环境以及人物的特点设计不同的武打动作。京剧的打，不是武术表演，也不是杂技，而是揭示人物性格的一种手段，京剧就是巧妙的把人物放置在矛盾、冲突的顶峰——武打的情节中，表现各自不同的人物性格。

第二节 京剧艺术特征

京剧艺术是在民族戏剧长期发展过程中形成的具有鲜明的民族特色和高度美学成就的戏剧艺术。它由文学、音乐、表演、舞美、化妆、道具及服饰等多种艺术元素所组成，唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）为一体、通过程式的表演手段叙演故事，刻划人物，表达“喜、怒、哀、乐、惊、恐、悲”的思想感情。京剧的表演艺术趋于虚实结合的表现手法，最大限度地超脱了舞台空间和时间的限制，以达到“以形传神，形神兼备”的艺术境界。表演上要求精致细腻，处处入戏；唱腔上要求悠扬委婉，声情并茂；武戏则不以火爆勇猛取胜，而以“武戏文唱”见佳。总之，京剧有着一套完整的、独具特色的表演体系。京剧表演艺术具有三大基本特征：

一、 京剧表演艺术的综合性

京剧艺术的第一个基本特征是它的“综合性”。因为京剧中包含着丰富多样的艺术形式与内容——文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等等。广义的综合性就是“多样性”。综合性主要指多种艺术表演形式在戏里综合成为一个有机的统一整体。各种艺术形式的关系对于剧情来说并非密不可分，但是显得十分热闹，对观众有吸引力，这就是多样性，在京剧里得到了大量的发展。京剧剧目的内容十分丰富，古今中外的许多历史的与现代的，伦理的与爱情的，现实的与神话的故事都有。在形式与内容两方面的综合性或多样性使得京剧具有强大的生命力去推陈出新，青春常在。

二、 京剧表演艺术的虚拟性

虚拟是京剧反映生活的基本手法。生活是无限的，用有限的艺术手段反映真实琐碎的生活是不可能的，只有通过艺术变形（变换生活原来形式），才能掌握舞台时间、空间及语言结构处理的灵活性。这种变形手法即是虚拟。艺术是源于生活而又高于生活的创造。明代戏曲理论家王骥德在《曲论》里说：“剧曲之道，出之贵实，而用之贵虚。”这就道出了戏曲创作的一个普遍规律，首先要尊重现实，体现现实生活，但在表现这种生活时，又必须要用虚拟的手法。京剧的虚拟性，比起其他门类的艺术使用得更为广泛和更为充分。

首先表现在时间和空间的虚拟，京剧舞台上时空的转换，都是由演员的上下场和演员的动作来完成的，比如一位演员在表演中点上灯，就表示天黑了，唱了一段后又吹灭了灯，则表示天亮了。表演时，只要演员手里拿上一支桨，舞台就成了水面，演员也就坐在船里了。总之，京剧舞台是在演员的动作、唱腔、念白的控制下，不断进行虚实变

换的，显得十分机动灵活。

其次是人物的虚拟，这类虚拟的人物通常被称为“龙套”，舞台上只要几位演员穿上兵服往两边一站，就代表了千军万马，这一群虚拟化了的的人物形象，配合着时间与空间的虚拟，大大扩充了京剧的艺术表现力。

再次就是舞台道具的虚拟，京剧舞台上的道具，叫“砌末”。京剧的“砌末”非常简单，通常是“一桌两椅”，这正是京剧最显著的虚拟特征，根据“桌帷椅帔”的颜色、花样不同，表示人物身份就不同；桌、椅摆放的位置不同，表示的场景也就不同。在京剧舞台上就是把现实生活中诸如水、云、风等变幻莫测的抽象事物变成有形的图案，画在布旗上，演员只要站在舞台上按着剧情一摆弄，这些自然景观就象征性地展示在观众面前了。通过演员的虚拟表演，把观众带到丰富多采的生活联想中去，借观众的联想完成艺术创造。

三、 京剧表演艺术的程式性

京剧表演的第三个基本特征是它的“程式性”。“程”即规程、规矩，“式”即内容的样式。京剧表演的过程及形式都已经形成高度的规范化和固定化。在唱念做打四个方面表现尤为突出。例如主要角色第一次出场时要念“引子”、“定场诗”和“自报家门”。不同的角色行当唱念时各用不同的规定的嗓音和声腔，如旦角尖细，花脸粗犷等。他们的表演动作，走、坐、站的姿势以及服装、脸谱、道具等等都有相当严格明确的规定。表演上的程式化是戏曲（当然也包括京剧在内）高度发展和完善化的结果。

京剧的综合性、虚拟性和程式性是中国戏曲独特的表演体系（有人称之为“梅兰芳表演体系”）的最基本的特征。

四、 京剧表演艺术的娱乐性

京剧表演具有很强的“娱乐性”，因此，京剧的审美观与娱乐性要一致。也就是说，京剧的一切表演都要追求“好看”与“好听”。演员的扮相、化妆都要好看，演员的动作也要好看，要让观众看起来很美。不论什么角色，唱起来都要好听，说话也要有音乐性。醉态中的“杨贵妃”，赴刑场的“窦娥”、自杀前的“虞姬”，唱、做都要达到美的境界，使观众赏心悦目。京剧的程式性和虚拟性表演，使观众与欣赏对象保持一定的心理距离，这就保证了观众在看戏时容易达到产生美感和娱乐的目的。

五、 京剧表演艺术的群众性

京剧表演具有广泛的“群众性”。这里有两个方面：一方面是京剧产生并植根于广大群众之中，拥有众多的爱好者，他们不仅爱看、爱听京戏，并且还爱唱、爱演京戏，

这些人有个特殊的称号——“票友”；另一方面是京剧的观众习惯于在戏院里对表演立即表态，“叫好”或者“喝倒彩”^②。这极大地制约着、影响着演员的表演。

第三节 京剧的价值与传承

京剧是一门高度综合的艺术形式。作为我国的传统文化艺术之一，它蕴含人物性格美、戏剧意境美、舞蹈美、音乐美、美术美、语言美以及气韵美等，系统全面地体现了人们的审美观念和审美心理，有着独特的艺术魅力。

在京剧如此漫长的发展史中，从它艺术特征的各个方面都显示出具有中华民族特点的美，丰富的民族美学思想、民族哲学思想。时至今日，京剧甚至成为一种世界性的文化现象，在世界各地，只要有华人的地方就会有锣鼓，就能听到京剧悠扬的曲调和声腔，就会给人一种文化传统的认同感^③。大学生可以在京剧之中感受到民族艺术之美，京剧高度综合性的特点则可以使大学生获得音乐知识的同时得到历史、文学、美术、哲学等各个领域知识面的拓展。

京剧艺术作为非物质文化遗产，理应得到大众，尤其是我们这些青年大学生的保护和继承。那么，对于京剧艺术的保护，既不可以将其摆在历史博物馆里，也不能放在拍卖会上供收藏家们竞拍，或者是通过各种媒体的传播唤起人们对京剧的欣赏兴趣。作为当代的大学生，我们应该通过参与校园里举办的各种京剧教学活动，使自己能全面认识和了解京剧艺术，对京剧艺术产生好感，增强保护和传承中国京剧文化的意识，从而达到保护京剧的目的。

一、 京剧的价值

京剧属于戏曲的范畴，由于它从形式到内容都达到了比较完善的境地，所以成为中国戏曲的代表。京剧综合着中国传统文化艺术的优秀成果。无论在文学、表演、音乐、舞蹈、美术等方面都体现出较高的艺术价值。

（一） 京剧的艺术价值

1. 文学价值

小说

京剧的故事情节，大部分取材自古典小说。诸如取材自《三国演义》的“三国戏”，取材自《水浒传》的“水浒戏”，取材自《西游记》的“西游戏”，取材自《红楼梦》的

^② <http://edu.sslibrary.com> 骆正. 大专院校京剧讲座[EB/OL].1995: 101-102

^③ 施旭升. 中国京剧审美文化论（M）. 北京：北京广播学院出版社，2003：6

“红楼戏”，都少则几十出，多则上百出。另外，一些长期流传在民间故事、传说也都编成了京剧。如杨家将的故事、包公的故事，以及民间传说如《梁山伯与祝英台》、《白蛇传》、《牛郎织女》。一些京剧现代戏也改编自小说，如《智取威虎山》就是根据小说《林海雪原》改编的。这些有着悠久历史和广泛影响的作品，通过演员的表演，以直观的形象出现在人们面前，有更强的艺术表现力和感染力。通过欣赏京剧，可以对小说名著的情节和人物有更多的了解。

诗歌

我国是个诗歌非常发达的国家，诗歌源远流长，从《诗经》以来，楚辞、古乐府、唐诗、宋词、元曲等各种形式的诗歌浩如烟海。京剧在经历了漫长的发展过程中，吸收了诗歌的营养，具体表现在以下三个方面：

一是诗歌的形式。京剧中的定场诗，本身就是诗；京剧的唱词，也是一种特定形式的诗歌，受唐诗宋词的影响很大，讲究格律，句尾押韵，兼有叙事和抒情的功能。一些广泛流传的唱词，就是优美的诗篇，如《智取威虎山》中的“迎来春色换人间”：

【二黄导板】 穿林海跨雪原气冲霄汉！

【回龙】 抒豪情寄壮志面对群山。

【原板】 愿红旗五洲四海齐招展，哪怕是火海刀山也扑上前。

我恨不得急令飞雪化春水，

【散板】 迎来春色换人间！

【西皮快板】 党给我智慧给我胆，千难万险只等闲。

为剿匪先把土匪扮，似尖刀插进威虎山。

誓把座山雕，埋葬在山涧，壮志撼山岳，雄心震深渊。

待等到与战友会师百鸡宴，捣匪巢定叫它地覆天翻！

二是诗歌的要素。诗歌讲究音韵、节奏、格律，这些要素体现在京剧声的训练上。发声分辨字头、字腹、字尾，开口音、闭口音，尤其是韵白，更以音韵美取胜。

三是诗的审美原则。著名戏剧理论家张庚指出，戏曲是诗剧。从美学思想的高度看，京剧贯穿着诗剧的审美原则，重视营造诗的意境，诗的氛围，从剧本文学到表演、唱腔、舞蹈都富有诗意。

2. 音乐价值

角色：戏曲不同于说唱艺术的一个显著特点，就是戏曲有角色的分工，像早期的宋杂剧，就有末泥、引戏、副净、副末、装孤五种角色的分工，到元杂剧时期已经发展成

为几十种角色。角色种类的增加，也为戏曲的发展带来了一定的副作用，即过于细致的角色分工使人物显得零乱，这种现象一直延续到明清时期的地方戏中。直到京剧形成以后，才对此进行了重大的改革，最后形成了四大行当，即生、旦、净、丑。

乐队：打击乐是中国戏曲独有的、富于中国民族传统韵味的乐器演奏形式。京剧的打击乐是从早期的徽戏和汉戏中承袭下来，同时也借鉴、吸收了其他剧种的音乐成分，加上自身多年的创造、发展，已经形成了自己的体系。打击乐的节奏感非常突出，能完满地配合演出并调节表演的节奏，带动唱念的韵律，渲染环境气氛，烘托人物的思想感情，所以，京剧演出的每一个环节，都离不开打击乐的配合，打击乐在京剧的演出过程中始终起着主导和指挥作用。

念白：“自报家门”是京剧中的一种特殊的语言表现形式，属于念白的范畴。在宋、元南戏和明、清传奇时代，在戏曲演出之前，有专门的人向观众介绍剧情和剧中人物，到了京剧的时代，已发展成由戏中的人物自己向观众作介绍。比如，引子，是一种向观众自我介绍的方式。最初是宋、金、元时代的说唱艺术，如诸宫调演唱时的第一支曲子就叫引子，到了明、清传奇时代，凡是重要角色在重点场次中所用的第一支曲子也叫引子。到了京剧时期，逐渐成熟、定型，成为角色首次登场时半唱半念一些韵文的词句（一般是长短句结合）的形式。

3. 舞蹈价值

舞蹈是京剧基本的表现手段之一。京剧的一大特征是“歌舞演故事”，载歌载舞。京剧表演从舞蹈艺术中吸取了许多养分，具体体现在以下三方面：

一是京剧中的许多身段动作，都是在生活的基础上提炼加工，舞蹈化了的，富有节奏感，讲究形式美。如梅兰芳的《贵妃醉酒》中“赏花”、“掐花”、“闻花”的表演，都是优美的舞蹈。

二是一些京戏中，有相对独立的舞蹈片段，起着烘托气氛、抒发感情、刻画人物心理活动的作用，如梅兰芳在《霸王别姬》中的“剑舞”。

三是京剧中有大量武打戏，如《三岔口》和《白蛇传》的“水斗”，实际上都是出色的舞蹈。

4. 美术价值

京剧舞台上，一切都是美化的，因此京剧表演过程中，吸收了很多美术方面的东西。京剧的服装，色彩、式样、图案，有很强的装饰性；京剧的脸谱，把人物的性格、身份、化为直观形象，加以夸张，是种特殊的美术作品；京剧的砌末（道具），桌围椅

帔、堂幔，都有装饰美；京剧的人物造型，从古典绘画中吸取了很多营养，如梅兰芳演古装新戏，就从古代的仕女画中借鉴人物的造型。许多演员都善于作画，这不仅是一种艺术修养，更重要的是他们懂得在美学思想上戏、画同源的道理，写意、虚拟的戏曲能从写意的中国绘画中获得宝贵启示。

（二） 京剧的审美价值

京剧的审美系统是一个复杂的信息世界，流动着千变万化的信息，这就使京剧的表演呈现动态的不确定性。脸谱、服装、色彩和图案等方面都给人美的享受和精神的净化。在京剧表演过程中，欣赏者能够充分享受着虚拟化和程式化的神韵，领略其中美的蕴含而获得审美愉悦。

1. 京剧脸谱

脸谱是京剧中净行人物化妆的重要手段。京剧脸谱，吸收了徽戏、汉戏、昆曲等各个剧种的精华，根据脸谱表现人物的要求，用写实和象征相互结合的夸张手法，鲜明地表现某些人物的面貌特点，然后通过图案化的面貌特征来显示人物的类型、性格、品质、年龄等综合特征。脸谱以红、白、黄、蓝、绿、黑、金、银色勾脸，一般不超过四种颜色，在男演员脸上绘出各种富于夸张性、图案性、象征性的谱式。京剧脸谱增强了观众对人物的兴趣及剧情的理解，同时因其鲜明的艺术特征渲染了舞台效果，备受人们的喜爱。

2. 京剧服装

京剧服装融汇了宋、元、明、清各个朝代的服装特色，体现了中华民族的审美情趣和文化意识，形成了京剧服装夸张的审美特点。

京剧是一门夸张的艺术，京剧服装也是夸张的服装。它不受现实生活中一般逻辑的规范和限制，而是大胆运用了象征、变形等夸张手段，来设计各类人物的服装，服务于舞台美学和人物的身份、性格，使服装有了鲜明的美学特征。靠旗和水袖都是京剧服装最显著的特点之一。演员可以借此表现复杂的心理活动和优美的舞蹈动作。

3. 色彩和图案

京剧服装继承了中华民族服饰艺术的色彩传统，在用色上非常大胆，色彩搭配非常鲜明，富于浓郁的民族风格。京剧服装的服色主要有十种颜色组成，又分为上五色和下五色。上五色包括：红、绿、黄、白、黑，用于社会地位较高者；下五色包括：粉、蓝、紫、香、湖，用于社会地位较低者。

色彩和图案对人物性格的刻画是无声的，但却比语言更传神、更简练，不仅对演员

的潜在表演素质是一个调动，而且直接作用于观众的视觉，使观众直接感受人物性格所具有美学特征。这种特征用写意的手法绘制出来，使京剧具有了典雅，高深的气质，这在世界戏曲史上也堪称典范。

爱因斯坦曾说过：“物理给我知识，艺术给我想象力，知识是有限的，而艺术所开拓的想象力是无限”，京剧作为一种艺术形式的存在，具有很高的欣赏价值。京剧美，无论是唱腔、身段、舞姿，还是服饰、脸谱、舞美，演员在台上举手投足或雍容大度，或气宇轩昂，或慈祥可亲、动作矫健、节奏轻快等等，都能给学生们感官上的刺激与享受。京剧集中体现了中华民族传统文化与审美情趣的精髓，能够提高大学生的审美能力。演员的精湛演技和舞台道具都是美的体现，它有益于引导学生去发现美、鉴赏美，从而提高他们的感受美和理解美的能力，培养他们对高雅艺术的审美情趣。

（三） 京剧的社会价值

回顾京剧艺术漫长的发展历程，很多欣赏者，尤其是农村人，便是从戏文中学到中国的传统道德伦理观念的；当今，人们看戏的直接目的是为了欣赏艺术，那么，在欣赏京剧的过程中，对于欣赏者的教化作用仍然是潜移默化的。京剧博大精深，普及京剧文化能进一步陶冶大学生的情操，培养他们的艺术情结，提高大学生的文化修养以及增强他们的道德观念。在高校里开展形式多样的京剧教学活动，具有及其突出的教育意义。

1. 京剧中有历史

京剧剧目中有大量的历史故事。历史一直是京剧创作的重要题材，学习欣赏和发扬京剧的过程，本身就是一个回顾历史、重现历史和普及历史教育的过程。中国的传统文化中有很强历史观念，而百姓平民正是通过“看戏”、“听书”得到了这种历史观念的熏陶。

从严格意义上说，京剧和历史本身无论从内容还是到形式，都存在紧密的联系。因此，京剧的产生、发展以及变革，都包含着特定的历史背景，所以它本身就是一部以艺术为载体的历史教科书，以生动鲜活的艺术形式去反映、宣传和普及历史，是京剧艺术的突出优势和重大时代使命。京剧艺术在高校的推广传播，无疑将在很大程度上起到辅助历史教育的重要作用。

2. 京剧中有传统美德

中国传统文化源远流长、博大精深，在安邦治国、修身养性等方面，给我们留下了大量可以借鉴的宝贵遗产。以京剧艺术为代表的我国传统戏曲，经过几百年的社会实践，表演艺术已经相当成熟完善，有一整套复杂完美的表演体系和程式，举世公认是人类精

神文明的宝贵财富。京剧的故事情节大多包含着强烈的伦理道德观念，忠奸善恶，爱憎分明。歌颂真、善、美，批判假、恶、丑，让观众在看戏的时候，潜移默化地“净化”心灵。要改变以往传统道德教育的说教面孔，就应当以人们喜闻乐见的艺术形式为依托，才能真正发挥教育本身具有的潜移默化的作用，达到“润物细无声”的教育效果。向青年大学生介绍京剧艺术，可以激发起他们对祖国艺术的兴趣与爱好，增强民族的自尊心和自信心。

京剧继承了古典戏曲“悬明镜，优孟衣冠启后人”的传统，主要是为了达到宣传道德、高台教化的作用。这种教化，是通过舞台、通过形象的艺术来实现的，观众在陶醉于艺术美感的同时，得到道德上的升华。北京的一座古典戏台两侧挂着这样一副对联：“学君臣，学父子，学夫妻，学朋友，汇千古忠孝节义，重重演出，漫道逢场作戏；或富贵，或贫贱，或喜怒，或衰荣，将一时离合悲欢，细细看来，管教拍案称奇”^④。这副对联揭示出京剧展示的美是和真善道德联系在一起的。京剧在漫长的发展道路上，有宣扬爱国主义的《四郎探母》、《穆桂英挂帅》；有宣扬舍生取义的《武家坡》、《赵氏孤儿》、《锁麟囊》；也有宣扬为民伸张正义的《铡美案》、《赤桑镇》；还有反映先烈们坚贞气节的《江姐》和宣传社会新风尚的《李二嫂改嫁》等。这些优秀的京剧作品集思想性与艺术性之大成，在很大程度上涵盖爱国主义、集体主义的思想内容，对于青年大学生们具有极其突出的教育意义。

二、京剧艺术的传承

京剧是集中国传统文化于一身的表演艺术，虚拟的舞台道具，夸张的表演动作，抽象的人物脸谱，总给人无限遐想。戏剧舞台凝聚了中国几千年的文化，见证了中国古代文明的存在和发展，虽然京剧已经不再是我国社会主流文化的代表，但是作为人类的一种非物质文化遗产，作为中华民族历史文化的标志，京剧艺术是需要我们花大力气去保护与传承。

笔者通过实地访谈、网上查询、电话访谈等形式进行了调查与了解，得知有些高校已经开展了丰富多彩的京剧教学活动。总结归纳起来，有以下几种形式：第一，成立戏曲社团，组织京剧爱好者，在校内举办定期演出。比如，在绪论中提到的首都师范大学的“书林雅韵”京剧社团。第二，聘请专家进行讲座，普及京剧知识。比如，在绪论中提到的华中理工大学京剧社。第三，在高校开展京剧艺术欣赏公共课或选修课。这方面

^④ 吴江. 中国京剧文化 (M). 北京: 56

做的比较成功的是绪论中提到清华大学的戏曲教学。无论是通过哪种形式，其最终目的只有一个，即：普及京剧艺术教育，弘扬民族传统文化。

当代大学生对于京剧事业的继承、振兴和发展起着不可忽视的作用。这是由于，京剧本身作为舞台艺术，在市场经济的正常运作下，要想生存和发展就必须有广泛坚实的观众群体作为市场基础。另一方面，大学生作为时代的骄子，社会新一代的中坚力量，无论从其素质修养上还是社会影响力上都有着得天独厚的优势。他们是京剧艺术的潜在的受众群体。大学生需要京剧，他们需要这样一个途径来了解中国优秀的传统文化艺术；京剧同样需要大学生的积极参与，需要这些有文化的青年人的传承。因此，大力开展“京剧进校园活动”，是京剧振兴的可行之路^④。

^④ <http://lianghui2009.people.com.cn> 孙萍. 关于在全国高校中深入开展“京剧艺术百校行”活动的提案[EB/OL]. 北京: 人民网, 2009年.

第二章 在高等院校开展京剧教学活动的可行性

第一节 在高等院校开展京剧教学活动的意义

京剧是一门高度综合的艺术形式。作为我国的传统文化艺术之一，它蕴含人物性格美、戏剧意境美、舞蹈美、音乐美、美术美、语言美以及气韵美等，系统全面地体现了人们的审美观念和审美心理，有着独特的艺术魅力。中国京剧艺术的推广，是培养民族观念、增强民族自豪感和凝聚力的重要途径。

京剧博大精深，是彰显民族风貌的重要方式。京剧进高校，走校园文化的路线，能够成为高校思想政治教育工作的组成部分。京剧中有美育、有德育；有历史，有现实；有文学，有艺术；有传统美德，有时代风尚，完全能够做到与时俱进，胜任艺术传播和思想教育结合的重任。

一、京剧艺术进入高校校园是大势所趋

2008年2月，教育部办公厅下发了《关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》，决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程，确定了15首京剧经典唱段为教学内容。教育部对“京剧进课堂”的意义简要地概括为：“贯彻党的十七大精神，传承中华民族优秀文化，建设中华民族共有精神家园。唱京剧、赏京剧、学习京剧文化，在中小校园已蔚然成风。在京剧进中小学课堂推广的今天，很多人对“京剧进入高校课堂”满怀期待。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出^①，当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素。鉴于此，对于优秀的传统文化，我们不仅应始终保持一种崇敬感、自豪感，还要主动地去承担传承、传播、弘扬的义务。当代大学生肩负民族复兴的重大历史使命，他们不仅需要提高科学文化素质，同时也需要培养自己的艺术修养，增进自身的审美能力，“京剧进高校”正是基于这样的考虑，旨在弘扬国粹艺术，引导青年大学生走近京剧、了解京剧。

在西方歌剧、流行歌曲、美国大片面前，京剧的唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）可以给高校学生带来新奇感，但要培养懂得欣赏、爱好京剧的稳定受众群体还需时日。

在高校戏曲社团举办的几次活动现场，笔者也发现，对于演唱、勾脸、表演讲解、

^① <http://lianghui2009.people.com.cn> 孙萍. 关于在全国高校中深入开展“京剧艺术百校行”活动的提案[EB/OL], 2009-3.

后台展示等，学生们都睁大了好奇的双眼，非常专注。而对于流派的介绍、表演艺术家的特点解析，不少学生就开始趴在桌上睡觉或看课外书，不那么感兴趣。

在对高校大学生普及京剧教育中遇到很多困难。首先是面对日益加重的学业和就业压力，大学生能够有时间和精力考虑自己兴趣的可能性越来越小，而兴趣恰恰是欣赏京剧的前提；其次，京剧是一套完整的表演体系，四大行当，每个行当都要专学专练，唱、念、做、打，每种功夫都需要几年的功夫，即使是欣赏，也不是一朝一夕能够领进京剧艺术殿堂的；此外，京剧传播面临的对手是流行音乐等多种文化元素。流行音乐的内容和旋律更贴近大学生的生活与体验，表达方式更易被模仿，因而占据了很大一部分大学生的欣赏空间，导致他们无暇体味和欣赏京剧背后所涵盖的传统文化所特有的巨大文化美感。

京剧似乎离大学生很远。京剧的发展还是要从大学生中挖掘。让他们接触京剧、了解京剧，无疑会对京剧的发展事半功倍。在这样的背景下，“在高校开展京剧教学活动”这一建议的提出，的确有着多重意义。它不仅是为了京剧的振兴，而更像一个信号，传递出教育决策者对艺术教育的重视，其着眼点也不仅在于传统艺术对人的教化与熏陶，而是借助这样一个载体，回归育人的本原。

二、普及京剧艺术教育，弘扬民族传统文化

艺术源于生活，高于生活，本应以生活为本，为社会服务。作为历史悠久的综合艺术门类，京剧同样可以在学校特别是高等教育环境中寻找到新的生长根基。高等学校校园文化是社会主义先进文化的重要组成部分，尤其在实现高等教育大众化、构建学习型社会的过程中，高校校园文化对社会文化的影响日益凸显。京剧不仅仅是简单的娱乐形式，也是传统文化的载体。

（一） 继承与弘扬民族文化

高校艺术教育的任务之一就是体现对中国民族文化的传承。而京剧在中国文化史乃至世界文化史上都占有重要地位，是内涵丰富的民族文化宝藏。二十一世纪是世界经济与文化飞速发展的世纪，由于知识经济、信息时代的来临，使得全球一体化的同时也带来文化领域的冲击。了解世界的多元文化、了解各自的文化精华也成为近年来学校艺术教育中所大力提倡的教育理念。而无论在哪个领域内要了解世界就要首先立足于本民族。未来的国民应具有强烈的民族文化自信心。“民族的就是世界的”这一被大家所公认的观点在高校公共艺术课中也应得到足够的重视。我们要了解世界各国的艺术与文化，要广博自己的知识面，就要从了解自己民族的优秀艺术与文化做起，首先做好本民

族艺术与文化的传承者才有可能进而了解世界多元的文化,才能在接受世界多元文化的同时也向世界来介绍和弘扬本国的文化。在众多的文化种类中,作为中华民族灿烂文化艺术代表之一的京剧艺术更是绚丽多姿。中国地方京剧剧种丰富多彩,古今名人、名段、名剧在中国文化史乃至世界文化史上都占有重要地位。所以我们不能忽略对传统京剧艺术的传承。

(二) 提高大学生的艺术修养

从音乐方面来说,音乐在京剧中占有重要地位。京剧音乐的主要特色在于唱腔的丰富性与独特性,这样丰富的唱腔体系是国外戏剧所不能匹敌的。有不少优秀唱段和优秀剧目得到全国人民与世界人民的喜爱。更重要的是京剧音乐不仅用得多,风格多样,曲调的创造与发展上特别在唱法艺术上都达到了很高的成就。它有完整的唱、念、做、打综合音乐体制,它有独特的唱腔方法,它的唱法有专门的训练方式和要求,形成独特的技术与美感。京剧唱腔的独特音色和技巧使其具有表现情感的准确和生动的特点。通过对京剧音乐的学习使大学生学习到民族音乐知识并领悟到民族文化精粹的艺术魅力。

同时,京剧作为一种综合艺术与中华文化的很多方面都有紧密联系。它与歌剧、话剧、舞剧等戏剧形式有若干共同性,同时它又兼有高度的艺术综合性,除了运用音乐、舞蹈、舞台美术等艺术形式之外,还运用了极具特点的武打、念白、做功等形式。京剧的历史、表演特征、舞台特征等多方面都包含了丰富的民族美学思想、哲学思想、中华文学特征等多方面的知识。京剧艺术的高度综合特征与其所包含的历史文化、语言文化等特点,有利于大学生在学习中获得音乐知识的同时也获得各个艺术领域的知识。对在产生审美体验的同时开拓大学生的知识面有着积极的意义。

(三) 有利于对母语音乐文化、历史文化的传承与发扬

对母语音乐文化、历史文化的传承在音乐教育界已经越来越普遍的被提出。从世界范畴来看,许多国家都在大力提倡“母语音乐教育”,如匈牙利的著名音乐教育家柯达伊认为音乐教育应建立在本民族的传统音乐的基础上。日本的著名音乐教育家铃木镇一也是母语音乐教育的大力倡导者。1995年12月召开了“以中华文化为母语,充分发挥音乐教育在国民素质教育中的积极作用”为主题的第六届国民音乐教育研讨会,各界音乐教育工作者达成共识:面向二十一世纪,贯彻素质教育的目标,弘扬民族文化。这次盛会为我国音乐教育价值观念和体系的建立以及中华民族传统音乐教育在二十一世纪

的发展指明了方向。世界同一性发展越强烈,民族艺术表现的特异性越为人们所注视^①。一份有影响力的国外华文媒体,法国《欧洲时报》也发表评论说,学生学唱一两段京剧貌似“儿戏”,却提出了一个中国崛起之路上不可忽视的重大课题,就是缺失传统文化的崛起,不是真正的崛起,而文化的复兴才是崛起之路上最本质的力量。而能够与这一观点相印证的,还有这样一种现象,近年来许多在国外深造的留学生,每到假期回国,都四处求教,急切地想要学习京剧或者中国乐器,其中不乏考入哈佛、剑桥等名校的学生因为当他们身处异国,才陡然发现,只有民族的,才是世界的。中国京剧院院长吴江如说,“一位海外华人告诉我,京剧的音乐旋律是世界华人的国际歌,听着这首歌,可以找到回家的路。”

(四) 在京剧艺术美的享受中接受传统美德熏陶

京剧艺术文化之所以在中国国土上、在中国民众中有具有那样广泛深远的影响,除了它那具有高度娱乐功能的艺术魅力外,很重要的一条就是它对中国优秀文化传统的凝聚与中华民族传统美德的综合体现。在中国的京剧艺术中,其剧目特征是弘扬真、善、美,鞭策假、恶、丑。在京剧教学中选择具有代表性的剧目让学生们了解,不仅可以从充实知识的层面上使学生了解到关于文学、历史等方面的知识,也可以使学生在京剧艺术美的享受中接受传统美德熏陶。

当今,社会的稳定,教育的发展,使得我们有条件去赢得更多的京剧知音。从高校大学生抓起,在青年学生中普及京剧艺术,使其作为一种优秀的民族文化来学习与传承。

第二节 对几所高等院校开展京剧教学活动的调查与分析

一、对问卷的调查与分析

(一) 调查

为了论证在高等院校开展京剧教学活动的可行性,笔者以访谈和问卷调查的形式对座落在省会石家庄市的高校:河北经贸大学、河北师范大学、河北科技大学、石家庄学院的大学生进行了调研。这几所高校具有客观性、普遍性与代表性,包括综合类院校、师范类院校两种类型。笔者在不同的院系随机抽取了总计五百名大学生进行了问卷调查。

此次调查问卷共包含 29 个问题,分别从五个不同的方面了解大学生对京剧艺术的认识、看法与兴趣以及对在高校开展京剧教学活动的态度与要求。笔者实发调查问卷共

^① 唐晓静.高校公共艺术课中开展地方京剧教学的可行性与教学方法研究——以山东梆子教学为例(D).北京:首都师范大学.2006: 12-13

500 份，收回问卷 480 份，其中有效问卷为 465 份。河北经贸大学 60 人，约占总调查人数的 13%；河北师范大学 213 人，约占总调查人数的 46%；河北科技大学 102 人，约占总调查人数的 22%；石家庄学院 90 人，约占总调查人数的 19%。通过数据统计所得到的结果如下：

1. 大学生的个人基本情况

第一个调查方面包括 5 个问题，分别是：大学生的性别、专业、年级、血型以及体液类型，从生理、心理及年龄这三个角度对学生进行初步的了解。具体数据如下：

表 2.1 大学生性别、专业及年级的调查统计

选 项 题	性 别		学 科			年 级			
	男 生	女 生	理 科	文 科	艺 术	一 年 级	二 年 级	三 年 级	四 年 级
人数(人)	132	333	181	182	102	256	157	29	23

上述表格所示，被调查的四所高校中，男生约占被调查总人数的 28%，女生约占被调查总人数的 72%；理科学生约占被调查总人数的 39%，文科学生约占被调查总人数的 39%，艺术类学生约占被调查总人数的 22%；一年级学生约占被调查总人数的 55%，二年级学生约占被调查总人数的 34%，三年级学生约占被调查总人数的 6%，四年级学生约占被调查总人数的 5%。

表 2.2 四所大学调查对象性别、专业、年级的综合统计

学 校 选 项		河北经贸大学 (人次)	河北师范大学 (人次)	河北科技大学 (人次)	石家庄学院 (人次)
性 别	男	13	76	43	--
	女	47	137	59	90
专 业	理科	--	181	--	--
	文科	60	32	--	90
	艺术	--	--	102	--
年 级	一年级	60	163	33	--
	二年级	--	31	36	90
	三年级	--	2	27	--
	四年级	--	17	6	--

上述表格显示了，四所被调查高校各校大学生的人数、性别、专业、年级等基本情况。

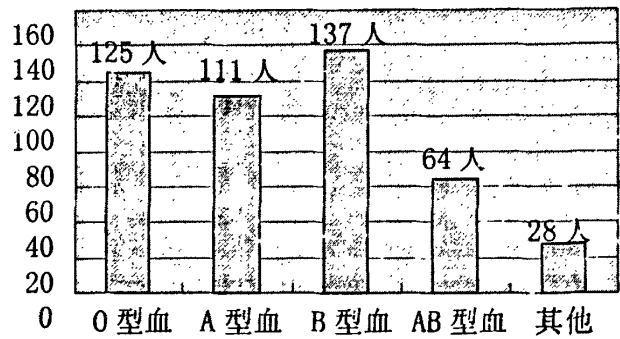

图 2.1 大学生的血型状况调查统计

如上图所显示，被调查的大学生中，具有 O 型血 125 人，约占被调查总人数的 27%；具有 A 型血约占被调查总人数的 24%；具有 B 型血约占被调查总人数的 29%，是所占比例最多的血型；具有 AB 型血约占被调查总人数的 14%；其他选择约占被调查总人数的 6%。

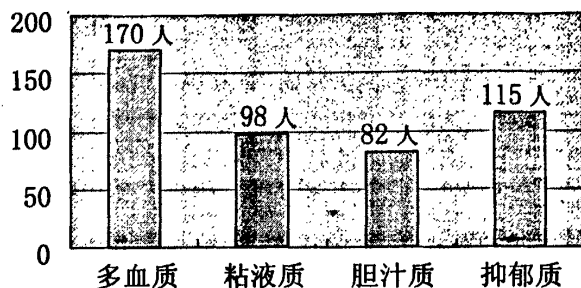

图 2.2 大学生的体液类型调查统计

如上图所显示,“多血质”,属“温润”性,具有春天般的音乐气质 170 人,约占被调查总人数的 37%;“粘液质”,多“冷湿”,具有冬天的冷静、严肃的音乐气质 98 人,约占被调查总人数的 21%;“胆汁质”,多“热燥”,有夏天一般燥热的音乐气质 82 人,约占被调查总人数的 18%;“抑郁质”,多“冷郁”,有秋天一样的音乐气质 115 人约占被调查总人数的 24%。

2. 大学生的家庭基本情况

第二个调查方面包括 4 个问题,分别是:父母亲对于京剧的喜好程度,直系亲属对于京剧的喜好程度,父母亲是否从事与京剧相关的事业,以及直系亲属中是否有人从事与京剧相关的事业。通过这些调查,其目的是了解大学生家庭教育背景。

表 2.3 关于大学生父母亲及直系亲属对京剧喜好程度的调查统计

选 题 \ 选 项	很喜欢	喜欢	不喜欢	不知道
父母亲 (人次)	65	205	107	88
直系亲属 (人次)	125	220	48	72

如上表格所示,在被调查的大学生中,其父母亲对于京剧的喜好程度,选择“很喜欢”约占被调查总人数的 14%;“喜欢”约占被调查总人数的 44%;“不喜欢”约占被调查总人数的 23%;“不知道”约占被调查总人数的 19%。在此选项中,持积极态度的约占被调查总人数的 58%。在其直系亲属中对于京剧的喜好程度,选择“很喜欢”约占被调查总人数的 27%;“喜欢”约占被调查总人数的 47%;“不喜欢”约占被调查总人数的 11%，“不知道”约占被调查总人数的 15%。在此选项中,持积极态度的约占被调查总人数的 74%。由此看来,大学生对于京剧艺术的喜好,在一定程度上受到了家庭因素的影响,然而,学校艺术教学活动的开展,无外乎对于大学生树立正确的艺术价值观也起到了关键的作用。

表 2.4 关于大学生父母亲及直系亲属是否从事京剧事业的调查统计

选 题 \ 选 项	是	否
父母亲 (人次)	30	435
直系亲属 (人次)	34	431

如上表格所显示, 在被调查的大学生中, 其父母亲中, 选择从事京剧事业的约占被调查总人数的 6%, 未从事京剧事业的约占被调查总人数的 94%; 其直系亲属中, 选择从事京剧事业的约占被调查总人数的 7%, 未从事京剧事业的约占被调查总人数的 93%。由此看来, 大学生对于京剧的接触和了解受家庭熏陶的条件十分有限, 因此, 也加重了在学校进行京剧艺术普及的重任。

3. 大学生对京剧的爱好与兴趣

第三个调查方面包括 7 个问题, 分别是: 大学生对京剧的喜欢程度, 大学生对于京剧具有较高艺术价值的认可度, 大学生演唱京剧经典唱段的技能, 大学生对于京剧艺术属于优秀戏曲文化中一个重要组成方面的认可度, 大学生接触京剧艺术的主要途径, 大学生对本校戏曲社团的了解情况以及大学生对于参加戏曲社团的兴趣程度。

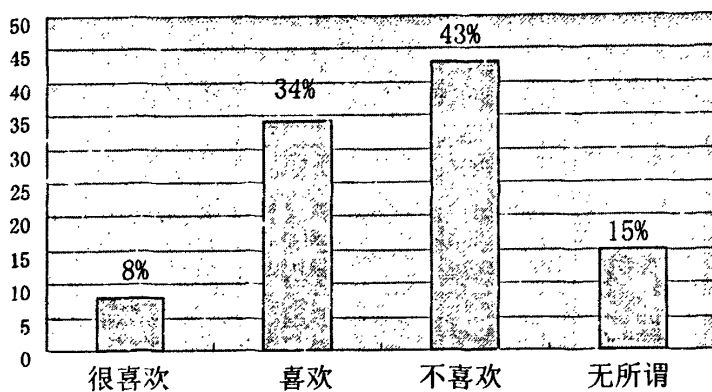

图 2.3 大学生对京剧艺术喜欢程度的调查统计

上面的图示显示了大学生对京剧艺术喜欢程度: 选择“很喜欢”的有 37 人, 约占被调查总人数的 8%; 选择“喜欢”的有 158 人, 约占被调查总人数的 34%; 选择“不喜欢”的有 202 人, 约占被调查总人数的 43%; 选择“无所谓”的有 68 人, 约占被调查总人数的 15%。总的看来, 选择“很喜欢”或“喜欢”的约占被调查总人数的 42%, 约有 43% 的大学生不喜欢京剧艺术, 由此看来, 京剧艺术在大学生中间持积极或消极态度的各约占一半。

表 2.5 大学生对京剧艺术价值认可度的调查统计

选 项	是	否
京剧具有较高的艺术价值 (人次)	435	30

如上表格显示,在所调查的大学生中,作肯定回答的约占被调查总人数的 92%;另有 8%的人作了否定回答。说明绝大部分大学生认可京剧具有较高的艺术价值,作出否定回答的为数不多的大学有待于通过高校的京剧教学活动,普及京剧知识,加深对京剧艺术的了解,从而重新认识京剧的艺术价值。

表 2.6 大学生能够演唱京剧唱段的调查统计

选 项	是	否
唱一段京剧的经典唱段 (人次)	148	317

如上表格显示,在所调查的大学生中,能够唱出一段京剧的经典唱段的大学生只约占被调查总人数的 32%;不能唱的约占被调查总人数的 68%。

表 2.7 大学生对京剧艺术认可程度的调查统计

选 项	是	否
京剧是优秀戏曲文化中的一部分 (人次)	448	17

如上表格显示,认为京剧是优秀戏曲文化的约占 96%,认为不是的约占 4%。说明绝大多数的大学生对京剧艺术的地位和价值能够作出正确的评价,而只有为数不多的大学对京剧艺术作出了不正确的评价。其主要原因是对我国传统戏曲文化不够了解。

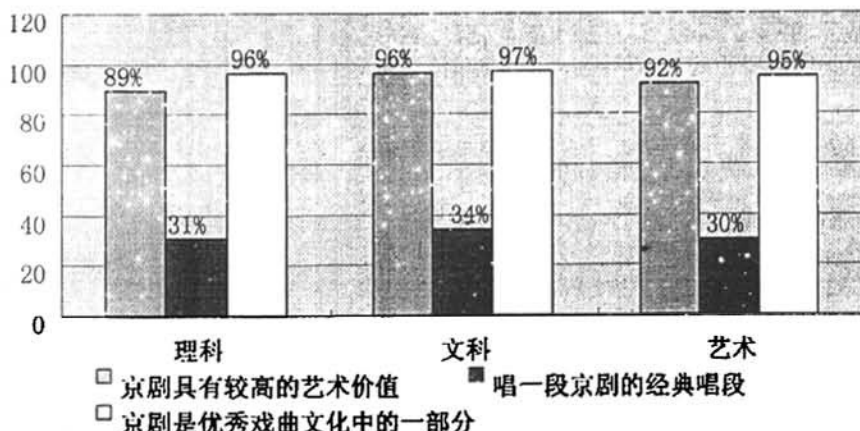

图 2.4 大学生对京剧艺术持肯定回答的调查统计

上述图示将被调查四所大学的大学生,按理科、文科和艺术这三种专业分类,就大

学生对于京剧艺术的认可度进行综合统计:

大学生对京剧持肯定回答的调查显示,对于“京剧是优秀戏曲文化中的一部分”的肯定回答在这三者中所占比重最多,“京剧具有较高的艺术价值”所占的比重次之,最后是对“唱一段京剧的经典唱段”的选择。

从另一个角度来看,关于“京剧具有较高的艺术价值”的调查,文科生的肯定回答所占比重最多,约占被调查文科生总数的 96%;其次是艺术生的回答,约占被调查艺术生总数的 92%;最后是理科生的回答,约占被调查理科生总数的 89%。关于“唱一段京剧的经典唱段”的调查,同样是文科生的肯定回答所占比重最多,约占被调查文科生总数的 34%;其次是理科生的回答,约占被调查理科生总数的 31%;最后是艺术生的回答,约占被调查艺术生总数的 30%。关于“京剧是优秀戏曲文化中的一部分”的调查,仍然是文科生的肯定回答所占比重最多,约占被调查文科生总数的 97%;其次是理科生的回答,约占被调查理科生总数的 96%;最后是艺术生的回答,约占被调查艺术生总数的 95%。

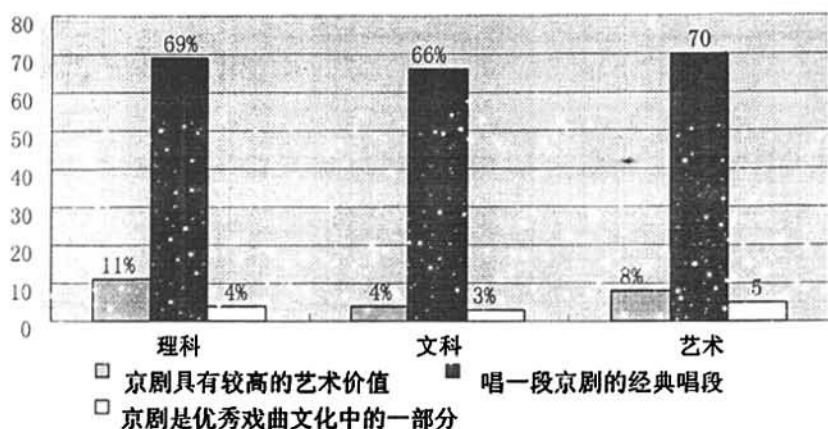

图 2.5 大学生对京剧持否定回答的调查统计

大学生对京剧持否定回答的调查显示,对于“唱一段京剧的经典唱段”的否定回答在这三者中所约占比最多,“京剧具有较高的艺术价值”所占的比重次之,最后是对“京剧是优秀戏曲文化中的一部分”的选择。

从另一个角度来看,关于“京剧具有较高的艺术价值”的调查,理科生的否定回答所占占比最多,约占被调查理科生总数的 11%;其次是艺术生的回答,约占 8 被调查艺术生总数的%;最后是文科生的回答,约占被调查文科生总数的 4%。关于“唱一段京剧的经典唱段”的调查,艺术生的否定回答所占占比最多,约占被调查艺术生总数

的 70%；其次是理科生的回答，约占被调查理科生总数的 69%；最后是文科生的回答，约占被调查文科生总数的 66%。关于“京剧是优秀戏曲文化中的一部分”的调查，艺术生的否定回答所占比重最多，约占被调查艺术生总数的 5%；其次是理科生的回答，约占被调查理科生总数的 4%；最后是艺术生的回答，约占被调查艺术生总数的 3%。

由此看来，对于“京剧是优秀戏曲文化中的一部分”的回答，在所调查的各类专业大学生中有最高的认可度，对于“京剧具有较高的艺术价值”的回答，也占有很高的比重，而对于“唱一段京剧的经典唱段”大学生多数是否定的回答，其中文科生的掌握程度略高一些。

大学生接触京剧艺术主要途径的调查统计显示，选择“影视广播”，约占被调查选项总数的 4/5，是大学生选择最多的接触京剧的途径；选择“互联网”的约占被调查选项总数的 1/4；选择“其他”途径的选项约占被调查选项总数的 1/5，而对于“剧场看戏”、“学校学习”和“书籍”这些途径的选择所差无几，所占的比重较小。

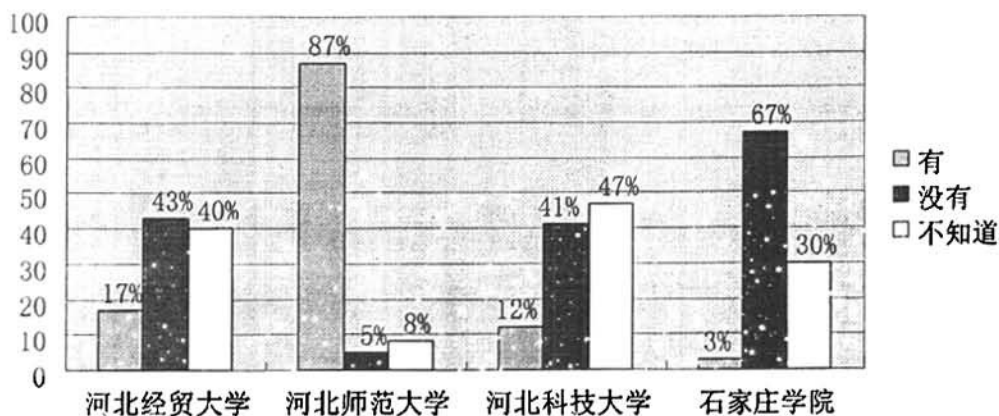

图 2.6 大学生对本校戏曲社团了解情况的调查统计

经笔者调查，被调查的四所大学成立的戏曲社团情况是：河北经贸大学有梨园剧社，河北师范大学有扶梅京剧社，河北科技大学有秋水剧社，石家庄学院暂时没有成立戏曲社团。这些高校的戏曲社团对京剧知识的普及，对京剧艺术在大学校园的传播，做了很多实际工作。上述综合调查的图示显示，知道本校有戏曲社团的大学生，河北师范大学的学生们以 87% 的比率位居榜首，河北经贸大学的学生们以 17% 的比率位居第二，河北科技大学的学生们以 12% 的比率位居第三，最后是石家庄学院的大学生们，其比率是 3%。

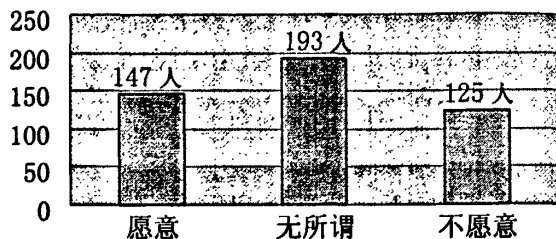

图 2.7 大学生对戏曲社团兴趣程度的调查图示

如上图所示，在被调查的大学生中，对“愿意”参加本校戏曲社团的约占被调查总人数的 32%，表示“无所谓”的约占被调查总人数的 42%，表示“不愿意”参加的约占被调查总人数的 26%。

4. 大学生对京剧常识的掌握程度

第四个调查方面包含 7 个问题，分别是：大学生对京剧艺术中感兴趣的方面，京剧的行当以及与图片的对照，梅兰芳是否是京剧表演艺术的代表人物，常香玉是否是豫剧表演艺术的代表人物，外国人把京剧比作中国的歌剧是否合理，京剧是否是我国众多戏曲艺术中的“国剧”等。

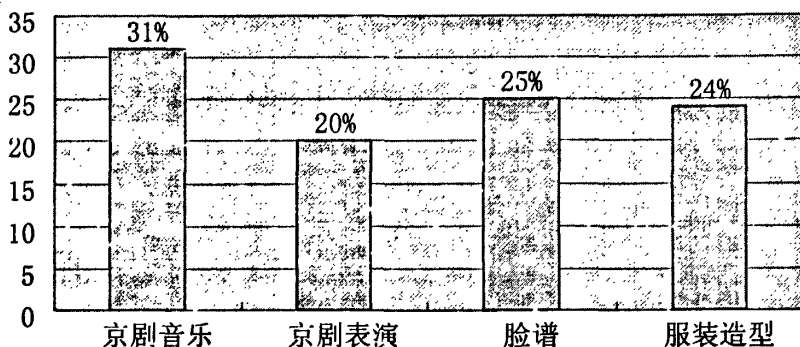

图 2.8 大学生对京剧感兴趣内容的调查图示

因为是多项选择，为了更准确地反应出各选项的比例关系，四个选项共有 927 份选择，在此基础上我们计算出各项约占的百分比。如上图所示，在综合艺术形式较强的京剧中，大学生对“京剧音乐”有最浓厚的兴趣，有 291 人选择，约占被调查总选项的 31%；其次是对京剧“脸谱”和“服装造型”的浓厚兴趣，分别有 232 人和 223 人作了选择，分别占被调查总选项的 25% 和 24%；最后对“京剧表演”的感兴趣程度最低，有 181 人选择，约占被调查总选项的 20%。其中在河北科技大学的调查问卷中，有近 90% 的人选择了“脸谱”、“服装造型”这类选项，因为这些大学生都是美术专业的学生，对于视觉感很强的“脸谱”、“服装造型”的偏好跟他们学习的专业有很大的关系。

关于“京剧舞台上的角色可划分为生、旦、净、丑四种类型”这一问题，回答正确的有 382 人，约占被调查总人数的 85%，回答错误的有 69 人，约占被调查总人数的 15%。

大学生对于京剧行当“生、旦、净、丑”图片对照的选择，选择正确的有 307 人，约占被调查总人数的 66%，选择错误的有 158 人，约占被调查总人数的 34%。

图 2.9 “生、旦、净、丑”京剧行当

表 2.8 大学生对京剧常识的调查统计 (1)

选 题 \ 选 项	是	否
梅兰芳是否是京剧艺术的代表人物 (人次)	436	29

如上表格显示，对于“梅兰芳是否是京剧艺术的代表人物”的回答，约有 94% 的大学生选择了正确的答案，约有 4% 的大学生作出了错误的回答。

表 2.9 大学生对京剧常识的调查统计 (2)

选 题 \ 选 项	是	否
常香玉是否是豫剧艺术的代表人物 (人次)	295	170

如上述表格显示，对于“常香玉是否是豫剧的著名代表人物”的回答，约有 37% 的大学生选择了正确的答案，约有 63% 的大学生作出了错误的回答。通过此题看出大学生对京剧、豫剧两个剧种代表人物的了解情况。

表 2.10 大学生对京剧常识的调查统计 (3)

选 题 \ 选 项	是	否
京剧是中国的歌剧 (人次)	295	170

如上述表格显示，外国人常把京剧比作中国的歌剧，对于这种观点有 295 人认为是正确的，约占被调查总人数的 63%，认为这种观点是不正确的大学生有 170 人，约占被调查总人数的 37%。

表 2.11 大学生对京剧常识的调查统计 (4)

选 题 \ 选 项	是	否
京剧被看作是我国的“国剧”(人次)	431	34

如上述表格显示,有 431 名大学生认为京剧是我国的“国剧”,约占被调查总人数的 93%,另有 34 名大学生认为这种观点不正确,约占被调查总人数的 7%。

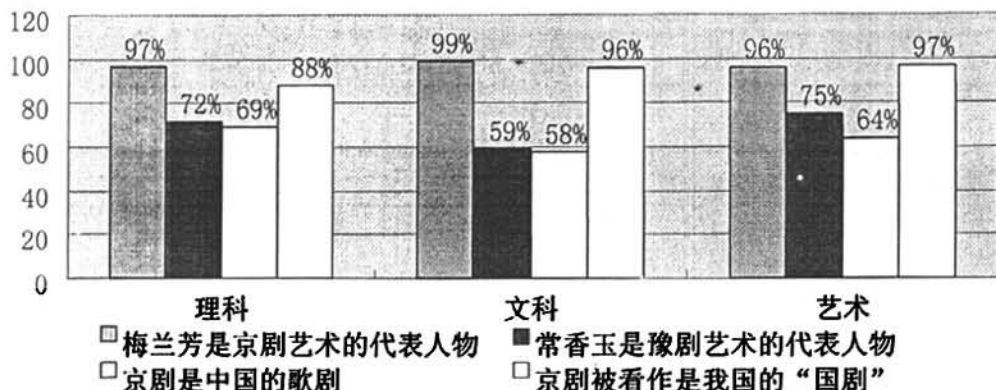

图 2.10 大学生对京剧常识回答“是”的百分比统计

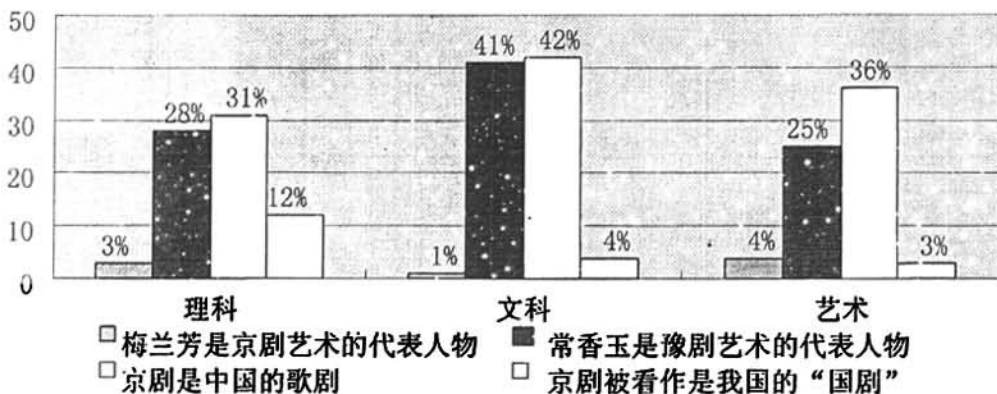

图 2.11 大学生对京剧常识回答“否”的百分比统计

上面两个图示,将四所学校被调查的大学生,按理科、文科和艺术三种专业分类,进行综合调查统计。调查结果显示,关于“梅兰芳是京剧艺术的代表人物”、“常香玉是豫剧艺术的代表人物”和“京剧是中国的歌剧”这三个问题的回答,文科生回答的准确率最高,其次是理科生的回答,最后是艺术生的回答;关于“京剧被看作是我国‘国剧’”问题的回答,还是文科生回答的准确率最高,其次是艺术生的回答,最后是理科生的回答。

5. 在高校开展京剧教学活动的可行性

第五个调查方面包含 6 个问题，分别是：大学生接触京剧艺术的途径是否足够？，在高校公共艺术教育中是否应给京剧艺术展示的空间，在高校开展京剧教学活动的最佳形式，在高校开展京剧教学活动是否会影响学习，开展京剧教学活动是否对学习有帮助，大学生是否应该传承京剧艺术等问题。

大学生对京剧艺术接触途径的满意程度：认为接触途径“足够” ？ 的有 52 人，约占被调查总人数的 11%；认为接触京剧途径“不足够” 的有 413 人，约占被调查总人数的 89%。

大学生对于在高校公共艺术教育中展示京剧艺术的态度：认为在高校公共艺术教育中应该给京剧艺术一定的展示空间的有 383 人，约占被调查总人数的 82%；认为不需要的大学生有 50 人，约占被调查总人数的 11%；认为“无所谓” 的有 32 人，约占被调查总人数的 7%。

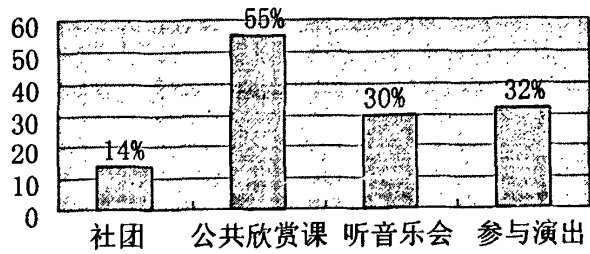

图 2.12 高校开展京剧教学活动的最佳形式

大学生认为在高校开展京剧教学活动的最佳形式的调查，因为是多项选择，为了更准确地反应出各选项的比例关系，四项选项共有 635 份选择，在此基础上我们计算出各项约占的百分比。如图所示，大学生们首选是“公共欣赏课”有 256 人，约占被调查总选项的 55%；其次是“参与演出”有 148 人，约占被调查总人数的 32%；再次是选择“听音乐会”有 141 人，约占被调查总人数的 30%；选择比重最少的形式是“社团”90 人，约占被调查总人数的 14%。

表 2.12 大学生对于在高校开展京剧教学活动态度的调查统计

选 题 \ 选 项	是	否
影响专业课的学习（人次）	118	347
开展京剧教学活动对学习有帮助（人次）	385	80

大学生对于在高校开展京剧教学活动的态度，认为会影响专业课学习的大学生有

118人, 约占被调查总人数的25%, 认为不会影响学习的大学生有347人, 约占被调查总人数的75%。在高校开展京剧教学活动, 认为对学习有帮助的大学生有385人, 约占被调查总人数的83%, 认为对学习没有帮助的大学生有80人, 约占被调查总人数的17%。

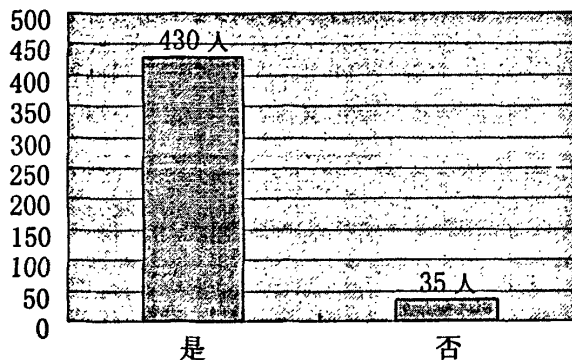

图 2.13 大学生对京剧艺术传承的态度

大学生对京剧艺术传承的态度, 认为要努力做好对京剧艺术的传承工作的有430人, 约占被调查总人数的92%, 对于京剧艺术的传承持否定态度大学生有35人, 约占被调查总人数的8%。

(二) 分析

通过对调查问卷的分析, 我们得出以下的结论:

1. 大学生普遍对京剧缺乏了解

通过对调查问卷的分析, 可以看出大学生对京剧艺术的了解非常少, 有三分之一同学解释不了“生、旦、净、丑”到底是什么角色。在被调查的总人数中, 大约有4%的大学生不知道梅兰芳是京剧表演艺术的杰出代表人物; 有一半以上(63%)的同学对于常香玉是豫剧表演艺术的杰出代表人物回答错误, 说明他们对京剧、豫剧这两个剧种常识性问题缺乏了解。外国人把京剧比作中国的歌剧, 这种观点是不合理的, 对此, 在被调查的总人数中, 大约有37%的大学生回答正确。不难看出大学生们对于京剧与歌剧这两种表演体系下的表现形式不够了解。

此外, 笔者通过访谈发现, 对于京剧艺术的综合化、程式化与虚拟化的特征几乎没有同学了解。对于京剧的起源与发展史仅有几个别的同学可以说出一些端倪。由此看来, 京剧艺术在大学校园里被了解和认知的程度是远远不够的。作为新一代的年轻人对于我国优秀传统文化遗产的了解几乎到了无知的地步。这种现象的出现不能不说是令人遗憾与担忧的。

2. 大学生接触京剧的途径十分有限

通过对调查问卷的分析,可以看出我国当代大学生对于京剧接触的途径十分有限。调查结果显示,在被调查的总人数中,大约有 11% 的大学生认为接触京剧的途径不足够,在与大学生的访谈过程中,有很多人还表示如果能够通过更多的途径接触京剧、了解京剧,他们对京剧“漠视”的态度会有所转变。河北师范大学的一位同学说:“有很多同学和我的情况一样,也明白京剧是我国优秀的传统文化,具有很高艺术价值的,但由于接触京剧的途径远不如流行乐那么多。自己不了解京剧所以也无从谈喜欢或不喜欢。”调查显示,大学生接触京剧最主要的途径是“影视广播”和“互联网”,对于“剧场看戏”、“学校学习”和“书籍”这些途径的选择所差无几,所占的比重较小。由此看出,大学生接触京剧主要是靠自身的主动性而得到的,学校的京剧教学活动对于大学生接触京剧、了解京剧方面并没有起到太大作用。

调查还显示,大学生认为在高校开展京剧教学活动的最佳形式依次是:公共欣赏课、参与演出、听音乐会,最后是社团活动。大约有一半以上的大学生愿意在学校开设的公共欣赏课中了解和学习京剧艺术。被调查的四所大学中,除了河北师范大学的大学生,多数大学生不了解本校的戏曲社团,甚至不知道本校成立了戏曲社团。在被调查的总人数中,大约只有 32% 的大学生表示愿意参与社团活动,他们对社团活动的认可寥寥无几,其原因在于他们不太了解社团在高校大学生文化生活中的作用,这也说明我们社团工作不到位,社团活动开展不够全面,没有吸引更多大学生的参与。

通过对以上问题的分析,我们认识到大学生对我们的“国粹”——京剧了解程度十分有限。在高度发达的信息时代、网络时代,大学生对于接触京剧的途径要比以往任何时候的人们有了更多的选择。但是,京剧艺术博大精深,蕴含了中华民族几千年的文化历史,其演出形式较为繁复,这就需要培养出一批具有较高欣赏水平的观众。而我们的大学生仅仅通过影视广播、互联网等途径获得的有关京剧的知识,仍然是缺乏明确的目的性、知识的系统性,这些都将阻碍他们的京剧欣赏水平的提高。即便是学校的公共欣赏课,也经常以枯燥的知识介绍为主,这样,在很大程度上磨灭了大学生对于京剧的兴趣。

3. 大学生对京剧有一定欣赏分析的能力

通过对调查问卷的分析,可以看出我国当代大学生对京剧有一定欣赏分析的能力。首先,体现在大学生接受家庭熏陶方面。据调查显示,在被调查的大学生中,约有 58% 或 74% 的父母亲或直系亲属喜欢京剧,喜欢京剧的程度明显要高于不喜欢京剧的程度。

换句话说,有一半以上的大学生在家庭中是可以接触到京剧,或是受到家庭成员的影响,喜欢京剧。其次,在被调查的总人数中,大约有近一半的大学生表示喜欢京剧艺术,其中大约有 8%的大学生是非常喜爱京剧艺术的,这说明在大学的校园里开展京剧教学活动还是有广泛的根基。在被调查的总人数中,大约有 32%的大学生能够唱出一段京剧的经典唱段,说明他们对京剧的了解和认识是有相当的程度。

通过对以上问题的分析,我们应该感到欣慰,在大学的校园里,京剧艺术的发展还是有广泛的群众基础,在此基础上,我们可以通过京剧教学活动,使我们对京剧有更深入的了解,从而培养出具有较高欣赏水平的京剧爱好者。虽然目前的发展状况不如人愿,但是通过高校艺术教育工作者的努力,通过在高校开展形式多样的京剧教学活动,普及京剧知识,京剧艺术定能走入校园,走近大学生。京剧文化定能在高校的校园里盛开一朵朵绚丽的花!

4. 大学生对京剧艺术价值持肯定的态度

通过对调查问卷的分析,可以看出我国当代大学生对京剧的艺术价值持肯定态度。几乎所有被调查的学生都承认京剧是中华民族的艺术瑰宝,京剧艺术本身是具有学习与传承的价值的。在调查的总人数中,大约有 83%的大学生不仅认为在高校开展京剧教学活动不会影响学习,而且认为这些丰富的京剧教学活动对学习会有所帮助,开阔视野,增加审美情趣。

在涉及大学生想要从教学活动中得到什么的问题,大部分学生表示最在乎的是从京剧中得到有关中国传统文化的熏陶,大学生对京剧中一些独特的艺术特点也非常感兴趣,比如说京剧中的脸谱、服装造型、动作表演、音乐等各方面的有别与其他剧种的特点。

5. 大学生可以做好对京剧艺术的传承

通过对调查问卷的分析,可以看出绝大部分的大学生认为在高校公共艺术教育中应该给京剧艺术一定的展示空间,同时,他们也认为要努力做好对京剧艺术的传承。

由于调查问卷的形式对一些问题不能做出更加深入与细致的反映,为了进一步了解大学生对京剧教学活动的看法与要求,除问卷调查以外笔者还在这四所学校与一些同学就在高校开展京剧教学活动展开了交流与探讨。

笔者把自己所设想的京剧教学活动简要的介绍给大学生。设想一:在高校的公共艺术课中增加京剧教学内容,组织社团活动;设想二:外聘艺术团的专业演员为大学生介绍和演绎京剧,普及京剧知识;设想三:聘请京剧团为大学生进行演出;设想四:组织

大学生外出观看演出；设想五：本校戏曲社团组织喜欢京剧的同学们进行定期的校内演出，丰富大学生的校园文化；设想六：高校的任课教师要增加京剧专业知识，提高其授课的综合能力。采取丰富多彩的京剧教学活动方式，以激发兴趣为出发点，逐渐进入探究阶段，在理论探究的基础上进入体会与实践学习演唱的阶段。在学习过程中探究京剧与历史、文学、美术等相关学科的联系，从多方面感受京剧艺术的民族式的美感。最重要的目的是在了解京剧知识的基础上，为学生培养良好的对中国传统文化的审美意识，使其真正的领悟到京剧艺术之美。同学们对这些京剧教学活动的设想都表现出了一定的兴趣。

通过以上的调查与访谈，笔者认为目前河北省各高校在开展京剧教学活动方面存在着缺失，教学活动形式较为单调枯燥，大学生对京剧艺术了解甚少，在学校教育与社会生活中缺乏了解京剧的机会与途径。但大学生普遍认可京剧高度的艺术价值，也认为具有学习与传承的意义。所以，高校的艺术教育工作者们如果能注重从激发学生兴趣出发，运用新颖的教学活动形式，在京剧教学活动中适当融合诗、乐、舞、美术、哲学等多方面知识，满足大学生在大学阶段了解多方面知识、开阔知识面的需求，那么在高校开展京剧教学活动是一件非常有价值的事情。

二、 对社团的调查与分析

（一） 扶梅戏曲社团的简介

河北师范大学的扶梅戏曲社成立于 1983 年，它是河北师大社团联合会成员之一，是一个有着二十几年历史的优秀京剧社团，同时，它也是河北师大的唯一一个京剧艺术团。建团初期，是许多戏曲拥护者由于共同的爱好，在一起组建成了“扶梅剧社”。后来，由于组织的不断完善，人数不断增多，剧种由单一的京剧发展到以京剧为主要剧种，包含了河北梆子、黄梅戏、评剧、豫剧等。在这种情况下，于 2005 年更名为“扶梅戏曲社”。扶梅戏曲社以弘扬民族文化，振兴戏曲艺术为宗旨。扶梅人在河北师范大学校领导的指导教育下，一直以推广校园京剧艺术为己任而不懈地努力着！

据现任社团团长王晶晶介绍，诸位社团团长都是在社团内部公开选举产生的，其在任期间，主要负责组织社团在校内的各种活动以及联系、协调社团的校外活动，此外，还要在每次新学年的开始时组织进行新学员的选拔，不断发展社团的后备力量。王晶晶另介绍说：“社团团长王方旭，其自身非常热爱京剧艺术，擅长扮演青衣，曾在省内大学生艺术节上多次获奖。在其任职期间，是扶梅戏曲社团发展最辉煌的时期。”

图 3.1 这是扶梅戏曲社曾经的团长王方旭饰演的青衣，你能看出这是一位男同学吗？

（二）扶梅戏曲社的社团活动

扶梅戏曲社以艺术实践为主活跃在校内外，将京剧艺术带到校内外舞台上，为传承京剧艺术做出自己的努力。社团在每次新学年的开始都进行新学员的选拔，爱好京剧艺术的大学生都可以加入到剧社中，每周利用课外时间学习京剧表演，排练京剧经典唱段与剧目。

图 3.2 扶梅戏曲社社团成员王方旭和石维鑫在演出中的剧照

他们不仅在学校内经常组织京剧演出活动，不定期的在学校内开展有关京剧艺术的各种讲座，而且还在校外的一些活动中进行精彩的演出。比如，组织社团成员进入社区演出，或者去敬老院义务演出，为广大社会群众送上一道文化大餐。

图 3.3 这是扶梅戏曲社的社团成员在社区进行演出的剧照

社团成员还利用假期时间跟随省会一些京剧票友联谊演出，切磋技艺。通过这些丰富多彩的校内外的活动，展现了大学生热爱中国传统文化、弘扬传承京剧艺术的良好精神面

貌。

图 3.4 2003 年 11 月 15 日，“中华神韵”戏曲专场晚会社团成员穆丽娟和侯艳青演出后的合影

2008 年 11 月 14 日晚在河北师范大学中文系 105 室，笔者参加了扶梅戏曲社团举办的京剧推广系列活动之一，京剧知识讲座：走近京剧，聆听国粹。由我校扶梅戏曲社团主办，邀请到河北省京剧团专业演员雷彦兴老师主讲。整个讲座中，雷老师采用“示范解说”、“引导体验”及“座谈互动”等三种形式与大学生们交互进行。讲座的开场，雷老师通过清华大学教授对古诗词《寸寸河山寸寸金》的错读，这样一件学术界漠视传统文化的典型例子，引导大家要重视传统文化；通过播放《唱脸谱》动漫音乐，带领大家走进京剧艺术。此次讲座，主要是通过欣赏京剧片段《贵妃醉酒》，使大家了解到京剧艺术在程式化的表演下，如何体会到剧中人物的心内世界。比如，通过欣赏杨贵妃的醉态、醉步、醉姿这些经典美丽的影像，如“赏花”、“掐花”、“闻花”等，细心体会杨贵妃内心的失落、郁闷、寂寥等情态。整个讲座雷老师激情洋溢地为大家讲解、示范，而台下的同学们也表现出对京剧艺术的浓厚兴趣。此次社团活动的特点，是聘用有实践经验的演员行家上课，能做会唱，能导演、能示范，使课程不停留在平面化或理论化的层位，深深吸引了大学生。

讲座结束时，笔者针对此次讲座，随机采访了河北师范大学中文系的一名学生。她说到：“走进大学校门之前，对京剧的了解只限于知道有这么一种艺术而已，分不清生旦净丑，也听不懂他们唱的是什么。自从参加了扶梅京剧社举办的多次京剧知识普及活动和演出活动以来，对京剧有了另一种看法。京剧表演全在情境二字，而情境这个东西，看不见摸不着，却又让你觉得无所不在，这才是中国戏曲表演艺术所独有的魅力。”

笔者在与扶梅戏曲社团团长的交谈中，得知在今后的京剧校园推广系列活动中，还将定期地聘请京剧团的专业老师为大学生们普及京剧知识。就“京剧舞台的想象空间”、“京剧角色人物的形象分类”、“京剧表演的肢体语言”、“京剧的唱腔”、“京剧的装扮与表演”、“京剧的脸谱艺术”、“京剧艺术赏析（传统篇）”、“京剧艺术赏析（现代篇）”这些内容做专题讲座。

扶梅戏曲社团组织的京剧推广的系列活动，正是对在高校开展京剧教学活动的有益的尝试。通过社团在校内外进行的京剧演出和各种与京剧有关的艺术活动，让大学生近距离的感受到京剧的艺术魅力。通过学生之间的交流与传播使越来越多的大学生开始了解并热爱京剧艺术。

第三章 在高等院校开展京剧教学活动的设想

笔者通过对四所高校的调查与走访,针对目前河北省高校开展京剧教学活动的实际情况,依照“请进来,走出去”的原则,提出在高等院校开展京剧教学活动的多种可行性设想。

一、开设公共欣赏课

大学校园是一个社会思想与文化最激越的地方,引导着年轻一代的思想潮流。大学生作为社会特殊的知识群体,有着属于我们自己的世界观、人生观和价值观。引领京剧艺术走入大学生的视野,对提高新时代大学生的人文素养有着重大意义。在高校中开展京剧教学活动,无形中给大学生创造了更多接触京剧艺术的机会。从知识积累看,非中文系或艺术表演专业的大学生在接受传统戏曲特别是京剧,有一定的困难。

将京剧作为一门公共欣赏课纳入到学校教学中,通过课堂向大学生传授京剧的历史、京剧的表演、京剧的欣赏等相关知识,是进行京剧教学活动的主要途径。因为只有京剧艺术被纳入到大学的课程,才能有师资、课时、经费上的保障,才能对大学生进行系统的讲授和实践,才能使这项工作真正落到实处。

开设京剧公共欣赏课,首先要选编一套适合当代大学生的京剧欣赏课教材,授课中要明确该门课程的教学目的、教学内容与教学要求,使京剧欣赏课既达到普及京剧艺术的目的,又达到传承国粹、促进大学生全面发展的目的。此外,还要精心挑选出传统京剧的剧目选段,对唱词、唱腔做简单的介绍,对剧目的时代背景和教育意义做简要说明。其次,在教学过程中,教师要注意由浅入深,将京剧艺术与现代流行音乐、舞台剧、服装设计、色彩艺术、现代戏等艺术结合起来讲授,丰富京剧课的内容。最后,京剧是一门表演性、观赏性很强的艺术,它的教学过程需要大量地借用影像设备,教学中尽量利用多媒体进行课堂教学,边欣赏边讲授,学习效果会更直观。

二、开展社团活动

目前高校中校园文化的人气是足够的,大学生面对如雨后春笋般层出不穷的各种文化社团持积极主动的态度。通过这些社团,在高校展开京剧教学活动是一条极为有效的途径。大学生京剧社团,可以发挥其在大学生中自我宣传、自我教育作用。社团可以定期组织新会员入社,将京剧爱好者吸引到京剧社团中来。他们可以在社团活动中交流心得,学唱腔、学表演、学伴奏,从而进一步增强他们对京剧的兴趣,增加他们的京剧知识,同时又为他们提供了展示自我的舞台,要经常组织京剧社团的同学排演剧目,举办

京剧专场演出,使他们获得更多的实践机会,从而使京剧教学活动取得更加有形的效果。

由于大学生京剧社团受到活动经费和人数的限制,因此,需要通过举办丰富多彩的京剧欣赏活动和京剧知识普及活动,来推动京剧艺术在高校中的传播。我们要积极地举办一系列的京剧活动,例如利用多媒体播放京剧演出、名家名段,让大学生在轻松、愉悦的氛围中欣赏京剧,感受京剧,使大学生在观看、欣赏的过程中逐步提高欣赏水平。

在高校,要建设好大学生京剧社团,不能忽视学校领导的支持。学校应给予必要的政策支持,下拨一定的活动经费,配备专门的指导教师,提供必要的排练场地和演出场地,购置京剧服装、道具和乐器。总之,通过大学生的社团活动,在高校的校园里努力地营造出看京剧、爱京剧、学京剧、赏京剧的浓厚文化氛围,极大地调动学生的热情,使得京剧这门国粹在高校校园文化中发扬光大。

三、请进来,走出去

所谓“请进来”,就是聘请具有专业水准的老师举办讲座,普及京剧知识;聘请著名演员作报告,介绍表演经验和体会;聘请高水平的专业剧团为大学生演出。聘请专业水平较高的老师或著名的演员为大学生讲座,因为他们多半具有丰富的表演经验,对京剧艺术有较为深刻地理解,通过示范、演唱和讲解,让大学生可以从另一个角度更直观地了解京剧艺术。聘请高水平的专业剧团为大学生演出,是在经济条件有限的情况下,让大学生接受京剧艺术的熏陶,身临其境地感受京剧表演艺术的魅力。

所谓“走出去”,就是组织大学生外出观看演出,或访问专业演出团体;组织大学生进行校外演出,增加他们的实践演出经验。除了在校内举办的京剧教学活动,还应该经常组织大学生外出参观、学习和交流,组织他们排演剧目,定期举办京剧的专场演出。比如,可以组织大学生到社区、厂矿、敬老院去演出,弘扬京剧艺术,丰富社区、厂矿的文化生活。与此同时,还要积极组织京剧社团的大学生参加京剧比赛,使他们通过比赛,看到自己的不足和自己的优势,并利用比赛的机会加强与其他京剧票友的交流。

四、提高教师专业水平

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教育的师资。目前,多数高校的京剧欣赏课教师都是兼职教师,他们大多没有经过专门的京剧唱、念、做、打的训练,他们对京剧的认识和表演京剧的水平都还停留在一个较低的层面。教师知识水平的高低,直接影响教学的效果。因此,建立一支热爱京剧、了解京剧、能表演京剧的教师队伍,势在必行。这也关系到京剧教学活动在高校开展是否顺利。

任课教师京剧艺术水平的提高，不能仅仅依靠书本或媒体来实现，更重要的是应该集中时间进修学习或者给任课老师提供到专业剧团短期培训的机会，向京剧名家求教。如果条件允许，任课教师还应该多参与京剧艺术实践活动，只有通过舞台实践，才能全方位地了解京剧，才能更好地成为京剧艺术在大学校园的传播者。

“京剧也许并不时尚，但对于时尚的青年大学生，京剧是一笔格外宝贵的财富。早就听人说过：京剧有一扇奇特的门，进去很难，但只要进去了就出不来。确实，京剧的古老和精深令很多人望而却步，但她的美丽和神奇对于接触过她的人来说又是不可抗拒的。尽管要经历一个从懵懂到自觉的过程，但京剧并不是冷冰冰的化石，而大学生也不是京剧的绝缘体，古老的艺术与时尚的心灵依然能够碰撞出温暖的火花。”^④

^④ 刘佳.京剧，青春因你而精彩（J）.北京：中国京剧，2008：48.

结 论

目前在河北省各高等院校中,广泛开展京剧教学活动的院校为数不多。本文以京剧教学活动作为在高校进行弘扬民族传统文化的起点,笔者通过对河北省四所高校开展京剧教学活动的探索与研究,总结出自己对在高等院校广泛开展京剧教学活动设想。

但是,由于各方面条件的限制,在高等院校还不能广泛地开展京剧教学活动。比如,京剧艺术自身的发展也需要跟上时代的步伐。传统京剧,虽然旋律优美,唱腔丰富,但是由于唱词难以听清、听懂,导致大学生对京剧无法产生兴趣,因此,制约了京剧在大学校园里的广泛传播。

由于笔者的研究水平有限,论文中难免出现不足之处。文中提出的有些设想,还缺少理论的充实,需要进一步商榷、改进与完善,希望本文可以得到高校艺术教育事业工作者的关注。衷心希望各位老师、同学能够提出宝贵意见和建议,并给予批评指正。

参考文献

- [1] 马少波等. 中国京剧史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 2005: 3-4.
- [2] <http://edu.sslibrary.com> 骆正. 大专院校京剧讲座[EB/OL], 1995.
- [3] 施旭升. 中国京剧审美文化论 (M). 北京: 北京广播学院出版社, 2003: 6.
- [4] 吴江. 中国京剧文化 (M). 北京: 中国音乐研究所, 2005: 56.
- [5] [6] <http://lianghui2009.people.com.cn> 孙萍. 关于在全国高校中深入开展“京剧艺术百校行”活动的提案[EB/OL], 2009-3.
- [7] 唐晓静. 高校公共艺术课中开展地方戏曲教学的可行性与教学方法研究——以山东梆子教学为例 (D). 北京: 首都师范大学. 2006: 30.
- [8] 刘佳. 京剧, 青春因你而精彩 (J). 北京: 中国京剧, 2008: 48.
- [9] 侯佩峰. 浅谈京剧之特点. 江苏: 大众文艺, 2008: 33-35.
- [10] <http://www.ihchina.cn> 袁学骏. 关于非物质文化遗产进校园的思考[EB/OL], 2008.
- [11] 樊祖荫. 对保护非物质文化遗产若干问题的思考 (J). 音乐研究, 2006.
- [12] 王鍾陵. 中国京剧史略论 (J). 清华大学学报(哲学社会科学版), 2008.
- [13] 白宏太. “京剧进课堂”的文化意义 (J). 人民教育, 2008..
- [14] 李强. 高等学校普及戏曲艺术教育的意义和方式 (J). 工会论坛, 2008.
- [15] 傅谨. 中国戏剧艺术论[M]. 山西: 山西教育出版社, 2003.
- [16] 余从、周育德, 金水. 中国戏曲史略 [M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [17] 熊露霞. 传统京剧音乐的审美 (D). 北京: 中央音乐学院, 2002.
- [18] 高新. 中国京剧述要 (M). 济南: 山东大学出版社, 2001.
- [19] 熊伟. 谈高校校园戏曲艺术欣赏与德育渗透[J]. 湖北: 社会科学, 2004.
- [20] 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.
- [21] 袁野. 高校弘扬京剧艺术的思考[J]. 江苏: 扬州大学学报(高教研究版), 2004.
- [22] 曹亚新. 弘扬京剧艺术是学校音乐教育的职责[J]. 北京: 中国音乐教育, 1999.
- [23] 黄昕. 论京剧艺术教育与大学生素质拓展[J]. 湖南: 南华大学学报, 2006.
- [24] 李小林. 美, 遮不住视线——关于京剧艺术在大学校园传播的断想[J]. 北京: 中国京剧, 2008.
- [25] 曹理. 普通学校音乐教育学[M]. 上海: 上海教育出版社, 1993.
- [26] 成露霞. 音乐教育研究[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 2003.

- [27] 郑莉. 现代音乐教学理论与方法研究[M]. 北京: 中国文联出版社, 2004.
- [28] 曹理, 何工. 音乐学习与教学心理[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2000.
- [29] 曹理. 音乐学科教育学[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 2002.
- [30] 郭声健. 音乐教育论[M]. 湖南: 湖南文艺出版社, 2006.
- [31] 郭声健. 艺术教育论[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1999.

附 录

《河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究》调查问卷

大家好!

为了弘扬民族传统文化,使大家更好地了解京剧艺术,我们需要对河北省几所高校的大学生关于京剧教学状况进行了解和调查。我们河北师范大学音乐学院《河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究》课题组设计了这份调查问卷,希望得到您的支持,为研究工作提供宝贵的资料。

答题很简单,请在所选答案后面的括号中打勾如“是(√)”。您的选择或回答没有正确与错误之分,由于是不记名调查,因此您的回答不会对您产生任何不良的影响,请按照您自己的真实想法填写,谢谢。

一、个人基本情况调查

- 1、您的性别选择: 男()、女()
- 2、您的专业是: 理科()、文科()、艺术()
- 3、您现在是本科几年级的学生?
一年级()、二年级()、三年级()、四年级()
- 4、您的血型选择:
O型()、A型()、B型()、AB型()、其他()
- 5、您属于下列哪种体液类型:
“多血质”:属“温润”性,具有春天般的音乐气质();
“粘液质”:多“冷湿”,具有冬天冷静、严肃的音乐气质();
“胆汁质”:多“热燥”,有夏天一般燥热的音乐气质();
“抑郁质”:多“冷郁”,有秋天一样的音乐气质()

二、家庭基本情况调查:

- 6、您的父母亲是否喜欢京剧艺术?
很喜欢()、喜欢()、不喜欢()、不知道()
- 7、您的直系亲属中是否喜欢京剧艺术?
很喜欢()、喜欢()、不喜欢()、不知道()、
- 8、您的父母亲是否从事与京剧相关的事业? 是()、否()
- 9、您的直系亲属中是否从事与京剧相关的事业? 是()、否()

三、对京剧爱好与兴趣的调查:

10、您对京剧艺术的喜好程度?

很喜欢 ()、喜欢 ()、无所谓 ()、不喜欢 ()

11、您认为京剧具有较高的艺术价值吗? 是 ()、否 ()

12、您能唱出一段京剧的经典唱段吗? 是 ()、否 ()

13、您认为京剧艺术是优秀戏曲文化中的一个重要组成方面吗? 是 ()、否 ()

14、平时您接触京剧艺术主要通过什么途径? (可多选)

剧场看戏 ()、影视广播 ()、学校学习 ()、

书籍 ()、互联网 ()、其他 ()

15、您所就读的大学有戏曲社团吗? 有 ()、没有 ()、不知道 ()

16、您是否愿意参加学校的戏曲社团? 愿意 ()、无所谓 ()、不愿意 ()

四、对京剧知识了解程度的调查:

17、在京剧艺术中您对哪些方面比较感兴趣? (可多选)

京剧音乐 ()、京剧表演 ()、脸谱 ()、服装造型 ()

18、您是否知道京剧舞台上的角色可划分为生、旦、净、丑四种类型?

是 ()、否 ()

19、请您选择正确的角色名称:

生 ()、旦 ()

净 ()、丑 ()

生 ()、旦 ()

净 ()、丑 ()

生 ()、旦 ()

净 ()、丑 ()

生 ()、旦 ()

净 ()、丑 ()

20、您认为梅兰芳是京剧表演艺术的杰出代表人物吗? 是 ()、否 ()

- 21、您认为常香玉是京剧表演艺术的杰出代表人物吗？ 是（ ）、否（ ）
- 22、外国人常把京剧比作中国的歌剧，您认为这种观点是否合理？ 是（ ）、否（ ）
- 23、在众多的戏曲艺术中，您是否认为京剧是我国的“国剧”？ 是（ ）、否（ ）

五、开展京剧教学活动的可行性调查：

- 24、您认为现阶段大学生接触京剧的途径足够吗？ 足够（ ）、不够（ ）
- 25、您认为高校公共艺术教育中应给京剧艺术一定的展示空间吗？
是（ ）、否（ ）、无所谓（ ）
- 26、您认为在高校开展京剧教学活动的最佳形式是（可多选）
社团（ ）、公共欣赏课（ ）、听演唱会（ ）、参与演出（ ）
- 27、您认为在高校开展京剧教学活动是否会影响专业课的学习？ 是（ ）、否（ ）
- 28、您认为在高校开展京剧教学活动是否对学习有帮助？ 是（ ）、否（ ）
- 29、您认为作为大学生是否应努力做好对京剧这一传统艺术的传承？
是（ ）；否（ ）

后 记

首先感谢我的导师成露霞教授，正是在她悉心、不厌其烦地指导下，才使我一步步走进了音乐教育学研究的殿堂。在研究过程中，她以严谨的治学态度、精益求精的工作作风，自立自强的个人品格，时刻鞭策和激励着我不断努力前行，在与成露霞教授相处的这段时间里，我不仅学到了许多知识，更重要的是培养了我独立科研的能力和自强不息的精神。

在调查过程中，得到了河北经贸大学周园老师、河北师范大学权莉老师、河北科技大学詹旺和高羽老师、石家庄学院王雪迪老师的大力支持；在访谈过程中，得到了河北师范大学扶梅社团长王晶晶同学的热情帮助。此外，还得到了许多音乐教师的帮助。感谢我的同学于宙对我论文采样和整理过程中的无私帮助。最后，由衷地感谢我的父母，他们的关爱、支持和鼓励给我许多力量、智慧和爱。

再次对在我学习和生活中一直默默关心、支持和帮助我的所有领导、老师、同学及家人表示由衷地感谢！