

学号：2007020130

姓名：马杰

电话：13793179107

邮箱：magemage@163.com

所在学院：教育学院

中文论文题目：京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究

英文论文题目：The influence of enlightenment education of Beijing opera
to the children's aesthetic ability

单位代码	10445
学 号	200702013 0
分 类 号	G613.5

山东师范大学

硕士学位论文

论 文 题 目 京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力
 影响的研究

学科专业名称	学前教育学
申请人姓名	马 杰
指 导 教 师	王 冰 教授
论文提交时间	2010 年 6 月 3 日

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得_____（注：如果没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

导师签字：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权学校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、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

目 录

中 文 摘 要	I
Abstract	III
引 言	1
一、选题背景	1
二、研究意义	3
三、研究方法	3
四、研究现状综述.....	4
五、创新点	8
第一部分 京剧艺术及幼儿审美能力概述.....	9
一、京剧艺术概述	9
（一）京剧渊源	9
（二）京剧特征	10
二、审美能力概述	12
（一）审美能力	12
（二）幼儿审美能力	15
第二部分 京剧艺术启蒙教育能够提升幼儿的审美感知能力	17
一、京剧音乐启蒙教育能够提升幼儿的音乐感知能力	17
（一）京剧唱腔对幼儿音乐感知能力的影响	18
（二）京剧念白对幼儿音乐感知能力的影响	20
（三）京剧打击乐对幼儿音乐感知能力的影响	21
二、京剧舞美启蒙教育能够提升幼儿的美术感知能力	23
（一）京剧服装对幼儿美术感知能力的影响	23
（二）京剧脸谱对幼儿美术感知能力的影响	25
三、京剧表演启蒙教育能够提升幼儿对形体美的感知能力	26
（一）京剧做功对幼儿感知形体美的影响	27
（二）京剧武打对幼儿感知形体美的影响	28
四、京剧艺术的整体美能够提升幼儿多通道感知美的能力	29
（一）京剧整体美的广度对幼儿审美感知能力的影响	30

(二) 京剧整体美的深度对幼儿审美感知能力的影响	31
第三部分 京剧艺术启蒙教育能够发展幼儿的审美理解能力	32
一、京剧的形式特征能够发展幼儿对形式美的理解能力	32
(一) 京剧舞美的写意性对幼儿审美理解能力的影响	32
(二) 京剧表演的虚拟性对幼儿审美理解能力的影响	37
二、京剧剧目的内容美能够促进幼儿对作品的理解	40
(一) 京剧的民族传统美对幼儿审美理解能力的影响	40
(二) 京剧的民族精神美对幼儿审美理解能力的影响	41
第四部分 京剧艺术启蒙教育能够培养幼儿的审美创造能力	43
一、京剧音乐启蒙教育能够培养幼儿的音乐创造能力	43
(一) 京剧唱腔启蒙教育对幼儿音乐创造能力的影响	44
(二) 京剧打击乐活动对幼儿音乐创造能力的影响	44
二、京剧舞美启蒙教育能够培养幼儿的美术创造能力	45
(一) 京剧绘画活动对幼儿美术创造能力的影响	45
(二) 京剧手工活动对幼儿美术创造能力的影响	46
三、京剧表演启蒙教育能够培养幼儿的形体表达能力	46
(一) 京剧律动活动对幼儿形体表达能力的影响	47
(二) 京剧表演游戏对幼儿形体表达能力的影响	47
第五部分 京剧艺术启蒙教育开展过程中应注意的问题	49
一、京剧艺术启蒙教育目标的定位	49
(一) 强调以欣赏为主体	49
(二) 注重以审美为核心	49
二、京剧艺术启蒙教育内容的选择	50
(一) 体现以兴趣为出发点	50
(二) 追求传统与现代的结合	50
三、京剧艺术启蒙教育的组织与实施	50
(一) 通过多通道感知理解	51
(二) 尝试多形式表现表达	51
结语	52

注 释 53

参 考 文 献 55

致 谢 61

攻读硕士学位期间发表的学术论文..... 62

京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究

中 文 摘 要

京剧作为一种古老的戏曲形态，是由中国传统的民间文学、音乐、舞蹈、美术等综合而成的舞台表演艺术。它具有整体性、程式性、虚拟性等艺术特征，这些特征具体体现在唱、念、做、打的表演程式和表演手段上，体现在根据人物的性别、年龄、身份等特征所形成的京剧行当上。这些使京剧具有了与任何戏剧不同的美学品格。

京剧以中国的传统文化为土壤，在孕育、成长及发展过程中广泛吸纳我国传统文化的精华，最终成为我国传统戏曲的杰出代表。对京剧艺术的传承和保护受到越来越多的人关注，京剧艺术也进入了学校教育的殿堂，这有利于激发孩子对京剧的兴趣，有利于弘扬、传承优秀的民族文化。幼儿园也纷纷开展了丰富多彩的京剧艺术活动，但有的幼儿园把大部分时间和精力都花在对幼儿知识技能的培养上，把京剧启蒙教育的效果定位在一些大家都看得见的“成果”上，忽视幼儿对京剧艺术的审美情趣、审美情感，对如何提高幼儿对京剧艺术美的感受力和欣赏力等方面也缺乏关注。对于京剧艺术的传承和弘扬固然值得我们关注，但也不能忽视京剧艺术本身的审美价值。

本研究将视角选定在京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力的影响上，以幼儿为本，依据幼儿审美心理过程的发展，着重从幼儿的审美感知能力、幼儿的审美理解能力、幼儿的审美创造能力三个方面，探索京剧艺术的审美价值对幼儿审美能力产生的影响。通过让幼儿感知京剧中的艺术元素，发展和提高幼儿感知美和创造美的能力，最大限度地发挥京剧艺术对幼儿审美教育的作用，使京剧艺术服务于幼儿的审美教育。本论文共分为五个部分：

第一部分：京剧艺术及幼儿审美能力概述，首先是对京剧的一些基本概念的定位与说明，包括京剧渊源、京剧特征、京剧的形式美、京剧的内容美等方面；其次是对审美能力的相关阐述，包括审美感知能力、审美理解能力、审美创造能力及幼儿审美能力的基本特点。通过对概念的阐释，引入本文的研究视角，这一部分是文章得以开展的基础。

第二部分：京剧艺术启蒙教育对幼儿审美感知能力影响的分析，主要从四个方面着手：京剧音乐启蒙教育对幼儿音乐感知能力的影响；京剧舞美启蒙教育对

幼儿美术感知能力的影响；京剧表演启蒙对幼儿形体美感知能力的影响；最后综合分析京剧艺术的整体美对幼儿审美感知能力的影响。

第三部分：分析了京剧艺术启蒙教育对幼儿审美理解能力的影响，本部分为两个层次：一是京剧的形式特征对幼儿理解艺术作品形式美产生的影响，主要侧重于京剧舞美的写意性与京剧表演的虚拟性对幼儿审美理解能力产生的影响；二是京剧剧目的内容美对幼儿理解艺术作品内容产生的影响。

第四部分：本部分论述了京剧艺术启蒙教育对幼儿审美创造能力的影响，幼儿对京剧艺术的审美创造可以表现在：音乐活动中，幼儿通过欣赏京剧音乐自由的表现表达，并且创编京剧音乐；美术活动中，幼儿学习绘画京剧脸谱，学习制作京剧服装，手工课上学习制作各种装饰品，以及简单的京剧中的道具；表演活动中，幼儿进行韵律活动，表演游戏等。通过不同的京剧艺术活动途径，提高幼儿的审美创造能力。

第五部分：本部分就京剧艺术启蒙教育开展中应注意的问题进行了探讨，主要从京剧艺术启蒙教育目标的定位、京剧艺术启蒙教育内容的选择、京剧艺术启蒙教育的组织与实施三个方面提出了几点建设性建议。

关键词：京剧艺术启蒙教育；幼儿；审美能力

分类号：G613.5

The influence of enlightenment education of Beijing opera to the children's aesthetic ability

Abstract

Beijing opera as a form of opera is a performing art which synthesized by Chinese folk literature, music, dance, art. It has characteristics of programmed, virtual, hypothetical. This features embodied in the performance programs and performing vehicle that including singing, studying, doing, playing, and also reflected in roles of Beijing opera which based on gender, identity, age and other characteristics. These elements make Peking Opera have the unique aesthetic character different from any drama.

Beijing opera is rooted in Chinese Traditional Culture, she absorbs the essence of the culture in her growth process, and eventually she becomes an outstanding representative of Chinese traditional opera. People are increasingly concerned about the transmission and protection of the Beijing Opera, she has also entered the school education. This will help to cultivate the children's interest in opera, and then to promote and heritage the traditional culture. Some kindergartens have also conducted Beijing opera activities. However, they put most of the time and most of the energy on the skills and techniques, excessively focus on the performance skills, and ignore the children's aesthetic taste, aesthetic emotion. They are not concerned about the children's feelings and appreciations of Beijing opera. And positioned the effects on a number of visible "results". It is certainly important to transmit and promote Peking Opera, but we also can't ignore the opera's own aesthetic value.

In this study, I put the enlightenment view on the influence of enlightenment education of Beijing Opera to the children's esthetic ability. Put the children as a fundamental, based on the psychological process of the children's aesthetic development, I analysis the aesthetic value of Beijing Opera according the child's esthetic sensation ability, esthetic understanding ability and esthetic creation ability. And explore impact of the Beijing opera's aesthetic value to the child's aesthetic. Let

children experience in the Beijing Opera, develop and improve the children's ability of feelings of beauty and the creation of beauty. Maximize the role of opera in the aesthetic education, and make Beijing Opera serves aesthetic education. This paper is divided into five parts:

Part I Overview, which is to define and describe some of the basic concepts of the Beijing Opera's history, Beijing Opera's features, the Beijing Opera's form beauty, the content of the United States and others; the followed is the description of aesthetic ability, included the aesthetic sensation ability, the aesthetic understanding ability, the aesthetic creation ability and the features of the children's aesthetic ability. And introduce this article's research perspective. This is the basis for the article to be carried out.

Part II Anglicizing the influence of enlightenment education of Beijing Opera to the children's aesthetic sensation ability. To proceed mainly from four areas: the influence of enlightenment education of Beijing Opera music to the children's music sensing ability; the influence of enlightenment education of Beijing Opera choreography to the children's visual perception ability; the influence of enlightenment education of Beijing Opera performance to the children's body sensing ability; Finally, the influence of Beijing Opera that as a whole to the children's aesthetic sensation ability.

Part III Anglicizing the influence of enlightenment education of Beijing Opera to the children's aesthetic understanding ability. This section discusses from two main aspects: The first is the influence that the Beijing Opera's form characteristic to the children's understanding of the autistic's form, mainly stressed in the virtual of Beijing Opera choreography and Beijing Opera performance to the children's aesthetic understanding ability; the second is the influence the of connotations of Beijing Opera to the understanding of the autistic's content.

Part IV This part angles the influence of enlightenment education of Beijing Opera to the children's aesthetic creation ability. The children's aesthetic creation of Beijing opera can be expressed in the following aspects: In music activities, the children can enjoy the freedom of expression and compose opera music; In art activities, the

children can draw Beijing Opera mask, decorative Beijing Opera clothing, Produce accessories and some simple props in Beijing Opera; in performing activities, the children can do rhythmic activity, performance games, etc.

Part V This section discussed the issue in the course of the enlightenment education of Beijing Opera; I make some suggestions from three aspects: the location of the aims of enlightenment education of Beijing Opera, the choice of the content of enlightenment education of Beijing Opera, the organization and implementation of enlightenment education of Beijing Opera.

Keyword: enlightenment education of Beijing opera; child; aesthetic ability

Category number: G613.5

引言

目前在我国各地的300多个戏曲剧种中，京剧是最具代表性的剧种之一，它集我国传统戏曲艺术之大成，经过长期的锤炼与磨合，逐渐形成了一个与世界各种戏剧截然不同的、具有我国传统戏曲典型特色的艺术表演体系。概言之，京剧艺术从视觉形象和听觉感知方面给人以整体的形式美感，京剧艺术的虚拟写意性正是体现了中国传统美学历来主张寓神于形、以形传神的美学原则，京剧表演的程式特性是高度集中了的艺术美，它来源于生活又高于生活，比分散的现实美更具感染力，所以人们在欣赏京剧时往往能够获得更多的审美教育。如果我们能够充分挖掘京剧艺术的这些特征，开展符合幼儿审美心理特点的京剧艺术启蒙教育，则能够对幼儿审美能力的发展产生深远影响。

一、选题背景

（一）弘扬京剧艺术的社会背景

1. 国家对京剧艺术的重视

京剧是我国的三大国粹之一，党中央历来都对其十分重视，早在1994年的时候，江泽民同志在纪念京剧大师梅兰芳、周信芳百年诞辰的座谈会上指出：“弘扬民族艺术、振奋民族精神”。在纪念徽班进京200周年振兴京剧学术研讨会上，李瑞环同志指出：“京剧是中华民族文化的瑰宝，它植根于民族文化的沃土之中，集我国戏曲之大成，源远流长。……京剧以其丰厚的内容、完美的形式、精湛的技艺，达到了我国戏曲艺术发展的高峰。它具有鲜明的民族特色和浓郁的艺术魅力，不愧为中华民族优秀的文化代表之一。……京剧不但是中华民族文化的瑰宝，而且是人类文化宝库中的精品，在我国对外文化交流中发挥着重要的作用。……我们的目标应该是，使爱好欣赏京剧成为一种文化素养，参与演唱和观赏京剧成为精神文化生活的重要内容之一。”广大京剧艺术家和民族艺术工作者也以饱满的热情、团结一致相互协作的精神，积极探索我国京剧艺术的继承、创新与发展之路，并且取得了显著的成绩。此外，中华人民共和国文化部创办了中国京剧艺术节，作为国家级重要艺术节，京剧艺术节每三年一次，迄今已成功举办了五届。

2. 国家提倡京剧艺术进入教育领域

随着国家和社会对京剧艺术的弘扬及传承，京剧艺术自然逐渐渗入到了教育

领域之中。在 1991 年，文化部高占祥同志指出：“要充分认识培养京剧新观众的重要性，要从小抓起。”近年来，在普通中小学的音乐教学改革中已注意到了对民族音乐教育采取强化措施，教育部办公厅于 2008 年 2 月下旬下发《开展京剧进中小学课堂试点工作通知》，决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程中。为推进京剧进中小学课堂工作，教育部于 2008 年 3 月到 2009 年 7 月在北京、天津、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖北、广东、甘肃 10 省市开展试点工作，并在试点的基础上逐步向全国推广。

（二）京剧艺术研究方兴未艾

在文化领域中，对非物质文化遗产的抢救与保护运动逐渐成为一个热点事件，作为我国的非物质文化遗产的代表之一，关于京剧艺术的研究也是较为丰富的，笔者经查阅相关文献资料发现，当前众多学者对京剧艺术的研究多为宏观和整体上的研究，比如京剧艺术的传承和保护问题，京剧艺术的变迁与发展等。教育部将京剧纳入中小学课堂，主要目的之一也是弘扬京剧艺术，传承我国戏曲经典。其代表性的文章有，白宏太的《“京剧进课堂”的文化意义》、章诒和的《京剧进校的真正意义》、李素霞的《为京剧进课堂叫好》、钟京的《教育部部长周济表示京剧进校园是为加强传统文化教育》、梁红玉的《小议京剧进课堂》等，文章中详细论述了京剧艺术凝聚了中国几千年传统文化的审美意蕴，是民族永恒而无价的精神财富，是世界杰出艺术财富中绚丽多彩的瑰宝，通过京剧进中小学课堂来传承我国的传统文化，建设中华民族共有精神家园。总结如上所述，笔者发现，鲜有京剧艺术教育与审美能力的相关研究。

（三）幼儿园开展京剧艺术启蒙教育存在的问题

1. 强调京剧知识、技能的学习，忽视京剧本身的审美教育价值

随着京剧进课堂的深入开展，很多幼儿园相继开展了京剧艺术启蒙教育，设置了京剧活动课，让孩子们从小就接受京剧艺术。但是经笔者研究发现，大部分幼儿园开展京剧艺术启蒙教育以认知为主要内容，像了解京剧的内容、了解京剧的历史、掌握京剧基本类型、了解京剧的道具、正确使用京剧道具、认识各种京剧服装，以及学习京剧的基本动作，练习台步、唱腔等技能。强调了京剧艺术的“工具化”倾向，忽视了京剧艺术本身的审美价值。其实绚丽多彩的京剧艺术，

它具有许多独特的创作规律和艺术表现形式。它的血脉中蕴含着我国民族文化的精髓,折射着中华民族数千年的文明,囊括了中国传统的一系列美学概念,如“神”、“气”、“虚实”、“写意”等,体现着中国人民对审美的独到见解。因此,对于幼儿来说,不应该一味的让其学习京剧知识,更重要的是让幼儿感受京剧艺术的这些审美特性,接受京剧艺术的熏陶,从而培养幼儿感知美、体验美、表现美、表达美的能力。

2. 京剧艺术启蒙教育的开展比较零散, 缺乏系统的理论指导

经笔者研究发现当前幼儿园教材中京剧艺术启蒙教育内容较少, 而且比较零散。比如让幼儿画脸谱、制作脸谱; 欣赏京剧名段、学唱京剧; 观看京剧表演, 学习表演动作等。并且这些活动往往偏重于单个教育活动的展开, 没有全面而系统的教育活动。京剧作为一种综合性的艺术, 它对幼儿审美能力的影响也是多方面的、综合性的, 而当前幼儿园对京剧艺术缺乏全面而深刻的研究, 因此开展的京剧活动也是片面的、零散的, 缺乏系统理论的支撑。

二、研究意义

(一) 理论意义

本研究在阐释京剧艺术的渊源、特征的过程中, 对京剧艺术的审美要素做了深入研究和探索, 同时对幼儿的审美心理特点进行详细的分析, 探索京剧艺术与幼儿审美心理的相通之处, 为幼儿园开展京剧艺术启蒙教育, 提高幼儿审美能力找到合理的理论支撑, 填补当前理论方面不系统的状态。

(二) 实践意义

帮助幼儿教师深入了解京剧艺术对幼儿的审美价值所在, 从而为幼儿园能够开展京剧艺术启蒙教育奠定基础。此外, 笔者就京剧艺术启蒙教育开展中目标的定位、内容的选择及组织与实施等方面提出了几点建议, 以促进京剧艺术启蒙教育在幼儿园的顺利开展。

三、研究方法

(一) 文献法

搜集京剧艺术、幼儿审美心理等方面的书籍、报刊文章、硕博论文及网络资

料,了解研究现状并在此基础上提出自己的观点。

（二）分析法

分析京剧艺术的审美特性及幼儿审美心理的特点,深入探究京剧艺术与幼儿审美心理的相通之处。

（三）访谈法

通过到参与导师课题,到幼儿园里与园长、教师进行交流访谈,观察部分幼儿园的京剧艺术活动,了解幼儿园开展京剧艺术启蒙教育的实际现状,并对其进行深入研究。

四、研究现状综述

（一）京剧艺术的相关研究

关于京剧艺术的系统专著主要有以下几本:陈培仲的《国剧风采——中国京剧艺术》,书中论述了古老而年轻的“国剧”,独树一帜的表演体系,群星灿烂的艺术王国及丰富多彩的人物画廊等内容。石呈祥著的《京剧艺术——中国文化的一朵奇葩》,书中从中国文化的高度介绍了京剧艺术悠久的历史,丰富多彩的剧目,独特的艺术形式,优美的唱腔和音乐化的念白,精彩的表演和奇特的武打,分工精细的京剧行当,异彩纷呈的京剧流派等。此外,还有刘琦著的《京剧形式特征》,本书分为综合篇、程式篇、技巧篇、虚拟篇、韵律篇五个部分,对京剧艺术的形式美进行了探究。

京剧艺术作为一种戏曲形态,是由中国民族民间文学、音乐、舞蹈、美术综合而成的舞台表演艺术。研究京剧艺术的相关学术论文有:高新的《京剧服装的审美特征与民族风格》(1995)、姚民治的《古典美:京剧美学的核心特征》(2003)、朱文相的《怎样欣赏京剧的意象美》(2003)、董力勇的《京剧舞美写意性概说》(2004)、洪阜的《浅谈京剧唱念的韵味美》(2004)、程宇宁的《从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义》(2004)、孙焕英的《程派京剧艺术的美学原则》(2005)、马芳的《浅谈京剧化妆艺术风格》(2005)、马立伟的《论京剧“精髓”》(2006)、刘席珍的《论京剧的审美特质——从休闲性与娱乐性说开去》(2006)、胡丽心的《谈京剧服装的色彩个性》(2006)、蔡培忠的《简析京剧“四大件”演奏的艺术特征》(2006)、苏娜,杨广莉的《京剧唱腔的审美特征》(2007)、王

绪硕的《京剧服装夸张艺术的审美属性》（2007）、侯鹏鸣的《论京剧的道具、舞台装置的艺术特色》（2007）、李玉声的《论京剧艺术的核心》（2007）、韩俊亮的《京剧舞台美术概说》（2007）、刘明宇的《京剧服装的审美特征》（2008）等。从上面所列文章中我们可以看出，京剧艺术蕴含的审美元素是多姿多彩的。

（二）京剧艺术教育的相关研究

1. 京剧艺术进大学校园

京剧艺术是寓道德、情操、审美、教育于娱乐的综合艺术形式，它是形象的传统文化，它有着独具特色、博大精深的美学体系，它是现代年轻人感受传统文化最便捷的方式之一。大学校园也掀起了“京剧热”，京剧艺术与大学生的相关研究也增多，有见地的学术性文章主要有：黄昕在《论京剧艺术教育与学生素质拓展》（2006）中指出：京剧艺术教育可以引导学生从美学角度去认识京剧，从京剧中发现美、欣赏美，从而增强他们的审美意识，提高他们的审美能力。马雅丽在《传统文化、京剧文化与大学生教育》（2006）中阐述到京剧艺术的发生和发展恰恰处于古代与现代的连接部分，它收集了传统文化中的精华，包括戏曲的、书画的、诗词的、小说的、舞蹈的等等，滋养着京剧艺术，形成京剧艺术极其丰满的特质。在高校开设京剧艺术课程，培养学生学会欣赏京剧艺术，建立起审美的基础，通过京剧这“点”，展开传统文化的“面”，好像是文化家园路径上的一个个路标，指示跋涉者寻找自己精神的来路。袁野在《高校弘扬京剧艺术的思考》（2002）中指出：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，是大学生素质教育的重要组成部分。于明晖在《悦志怡情 情有所寄——谈“京剧进校园”对中等师范艺术教育的启示》（2008）中提到：京剧以歌舞演故事的形式展现出了中国传统文化的精粹。京剧在校园内推广，首先在于对学生的吸引，学生们能从演员们精湛的表演中，得到美的享受，拓宽视野，陶冶情操。慢慢欣赏，耳濡目染，或许还会发现另一片更广阔的天地，激起对历史、国画、舞蹈、演唱、民乐的兴趣进而深造下去。这对于学生自身的艺术修养和整体素质的提高是大有裨益的。

2. 京剧艺术进中小学课堂

党中央、国务院早就提出了：“振兴京剧要从娃娃抓起。” 在 1991 年文化部

高占祥同志就已指出：“要充分认识培养京剧新观众的重要性，要从小抓起。”十几年后的今天，教育部把京剧唱段列入中小学音乐课，这正是教育系统在落实“重视对少年儿童进行民族文化艺术的教育和熏陶”方面的具体行动。教育部办公厅于2008年2月下旬下发《开展京剧进中小学课堂试点工作通知》，将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程中，并在已修订的《义务教育音乐课程标准》中增加了有关京剧教学的内容，确定了《穷人的孩子早当家》、《要学那泰山顶上一青松》、《智斗》、《甘洒热血写春秋》、《包龙图打坐在开封府》、《儿行千里母担忧》等15首京剧经典唱段作为中小学音乐课的教学内容。根据不同学段学生的具体情况，新的《义务教育音乐课程标准》将15首京剧唱段安排在一至九年级。京剧进课堂在江苏、北京等地已经进入启动阶段。2008年3月17日，江苏大儒蓁蓁中心小学举行了京剧进课堂启动仪式。2008年3月19日，北京市教委开展京剧进课堂试点工作启动大会，北京市第二实验小学，109中学等22所中小学校成为首批试点学校。京剧进中小学课堂的相关理论研究有：郁文武的《京剧唱段走进上海中小学音乐课堂》（2008）、张滢的《经典京剧选段“试唱”中小学课堂》（2008）、张旭东的《传统与现代携手 建构京剧新课堂——关于“京剧进课堂”的尝试与思考》（2008）、朱婕的《京剧艺术进入小学课堂探析》（2002）、德永清的《浅谈中学京剧艺术教学》、王莉雯的《京剧进初中音乐课堂之实践探索》（2008）、胡亚天的《小学美术课的研究性学习实践与研究——“京剧脸谱的绘制与欣赏”研究性学习示例》（2003）、李晓群的《浅议京剧进课堂与学生创新思维的培养》（2008）、华华的《中学阶段如何渗透民族戏曲音乐教育》（2008）等。综合而言，这些研究主要来自实践层面的探索。

3. 幼儿园的京剧艺术启蒙教育

随着京剧进课堂热潮的兴起，幼儿园也纷纷开展京剧艺术活动。为弘扬国粹，杭州新华实验幼托园仙林幼儿部大班的老师请来京剧专业演员，教小朋友们学唱京剧；作为把传统文化引入幼儿教育的有益尝试，南京市北京东路幼儿园开设了第一堂京剧课；山东济南市天桥区实验幼儿园京剧联唱《唱脸谱》在市区庆祝“六一”儿童节文艺汇演中进行表演；山东大学幼儿园大一班的小朋友们多了一项新课程：学京剧，老师们引进了主题教学模式，将幼儿学习京剧表演为教学试点；作为上海京剧院启蒙教育实验基地的嘉定丰庄幼儿园在将京剧启蒙教育引入课堂

的一年里，不但把自编自演的幼儿京剧课本剧《赞虬江》搬上了舞台，还与上海京剧院艺校的教师们一起首创幼儿京剧课本剧《狼和小羊》，将京剧艺术启蒙教学推进了一大步；上海市徐汇区五原路幼儿园将京剧启蒙教育与幼儿教育相结合，努力营造充满民族精神的校园文化；宁波市第一幼儿园就幼儿京剧启蒙教育课题展开了深入的研讨，同时，教师们在研讨课中，努力将京剧艺术中能为幼儿所接受的元素引入幼儿园的教育活动之中，增进幼儿对京剧艺术的了解，让幼儿充分体验审美所带来的愉悦并走近京剧。由此可见，京剧艺术也受到幼儿园的关注。但是也可以看出，幼儿园开展的京剧艺术启蒙教育是幼儿园开展的一个课题或幼儿园的特色教学，关于京剧艺术启蒙教育的理论层面的论述还是欠缺的。

（三）京剧艺术教育 with 审美能力的相关研究

1. 京剧艺术教育 with 中小学生审美能力的相关研究

笔者查阅文献资料发现，涉及到京剧艺术与中小学生审美能力的研究大都一语带过，没有进行系统的论述：比如研究京剧的历史、现状与未来暨京剧学学科建设学术研讨会论文集（下册）中的《重视青少年京剧审美教育问题》（2005）指出让青少年首先接受系统的京剧的知识，在对京剧优秀传统剧目的欣赏中逐步把握戏曲艺术的特点，熟悉戏曲艺术的特殊语汇，增强他们对戏曲艺术的感知能力、想象力和理解能力，并逐步养成欣赏戏曲的习惯，养成健康的戏曲审美理想和审美趣味，这对于京剧艺术的发展及中华民族文化精神的传承是十分有益的。杨晓红在《戏曲艺术教育对中小学素质教育的促进作用》（2005）中提出在中小学开设音乐戏曲欣赏课，对培养、提高学生的艺术鉴赏能力具有重要的作用。中小学生学习通过初学可置身于戏曲艺术熏陶之中，使他们的艺术鉴赏力不断提高。那些脍炙人口、久唱不衰的著名曲目和唱段，如“花木兰”、“表花名”等，把学生带入了优美的境界，学生的艺术鉴赏力也得以丰富和提高。陈俊霞在《中国戏曲是培养高中生审美能力的重要途径》（2007）中指出中国戏曲艺术对于培养高中生的审美能力来讲，不仅是很重要的资源，也是一个很重要的途径。通过认知中国戏曲的审美特征，视听、感知经典曲目，唤起审美渴望，品味、咀嚼戏曲名段，提高审美感悟能力，表演实践、比较分析，形成审美认识和审美创造。李方琴的《让戏曲走进中小学的几点思考》（2007）谈到新一代的后生们一旦接触京剧，他们就会以这个高度为切入点来认知京剧，并以此与其他艺术形式相比较，从而感受到京

剧有着任何外来艺术无法替代的魅力，所以很多学生第一次接触京剧就会被深深地吸引。

2. 京剧艺术教育对幼儿审美能力的相关研究

京剧与幼儿审美能力的相关理论研究仅有几篇文章，且也只是泛泛而谈。周威的《让京剧艺术之花在幼儿心田绽放》（2008）谈到京剧集舞台表演、故事、舞蹈、歌唱、说白、音乐、武术、杂技等百家艺术于一体，以独特的魅力享誉全世界，深受国内外广大观众的喜爱。在幼儿园进行京剧艺术教育能使幼儿了解并喜欢祖国的民族文化。笄敏的《如何通过戏曲在幼儿教育中弘扬传统文化》（2005）谈到京剧等戏曲音乐也是具有音乐的美学共性，如旋律美、节奏美、音韵美等等。这对于具有听觉感受力的生命体来说完全可以感受，其美感功能也是不同程度的存在于审美主体的。通过多种渠道体验和感受京剧的音乐美，以促使审美功能潜移默化。黄晓莉在《幼儿园京剧欣赏活动探析》（2005）中论述了京剧作为我国的国粹，在国内外都享有极高的声誉，但幼儿园的教育教学，却较少触及这方面的内容。幼儿园京剧教学的重要目的之一在于培养幼儿的音乐素养，激发他们对音乐的兴趣，培养感受美、表现美、创造美的能力。京剧艺术教育对幼儿审美能力的相关研究停留在实践层面的探索，缺乏理论层面的研究，它们关于京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力的影响即使有所涉及也是一句话带过，没有详尽的论述。

五、创新点

本研究将视角选定在京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力的影响上，希望能深刻的挖掘京剧艺术的审美价值，深入的分析幼儿的审美心理特点，探索京剧艺术对幼儿审美能力培养的价值，以期为幼儿园通过开展京剧艺术启蒙教育来发展幼儿审美能力提供理论支撑和实践指导，这也是本研究的创新点所在。

京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究

第一部分 京剧艺术及幼儿审美能力概述

一、京剧艺术概述

要探讨京剧艺术对幼儿审美能力的影响，必须首先对京剧及其艺术特点有一个详细的了解。下面本文将从两个方面进行阐述，一是京剧渊源，包含京剧历史、京剧要素、京剧传承；二是京剧特征，包含京剧的形式美和京剧的内容美。

（一）京剧渊源

1. 京剧历史

京剧又称平剧、京戏，是中国影响最大的戏曲剧种，分布地以北京为中心，遍及全国。清代乾隆五十五年，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽班陆续进入北京，道光二十年至咸丰十年(1840年-1860年)间，经徽戏、秦腔、汉调的合流，并借鉴吸收昆曲、京腔之长而形成了京剧。其标志之一：曲调板式完备丰富，超越了徽、秦、汉三剧中的任何一种。唱腔是由板腔体和曲牌体混合组成。声腔主要以二簧、西皮为主；标志之二：行当大体完备；标志之三：形成了一批京剧剧目；标志之四，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”即：“状元”张二奎、“榜眼”程长庚、“探花”余三胜。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、二簧上和京剧戏曲形式上，以及具有北京语言特点的说白、字音上，做出了卓越贡献。自此，京剧艺术不断发展完善，进入繁荣、鼎盛时期。在20世纪初，京剧被介绍到了国外，并产生了广泛的影响，从那时起，京剧便被称为是我国民族戏剧的代表，被尊称为我国的“国剧”。京剧集我国戏曲艺术之大成，积淀了丰厚的文化底蕴，凝聚着我国的民族审美心理，在艺术上发展到美轮美奂的境界，成为我国民族艺术的瑰宝。

2. 京剧要素

“以歌舞演故事是王国维为戏曲艺术下的定义。”^[1]作为传统戏曲的典型代表的京剧也是如此。构成京剧艺术的两大要素是歌与舞，歌包括“唱”和“念”两部分，即唱腔及具有音乐性的念白；舞包括“做”和“打”两部分，即舞蹈化的动作及武术和翻扑技巧组成的武打，这就是人们常说的唱、念、做、打，是京剧

表演的四种艺术手段。

根据人物的性别、年龄、身份、职业、性格等方面，京剧分为生、旦、净、丑四大行当，不同行当的演唱方法和表演技艺各自不同，以此来生动形象的表现各种人物，反映丰富多彩的大千世界。随着京剧艺术的繁荣，京剧又出现了很多艺术流派，其中，最著名的有“谭派”（谭鑫培）、“麒派”（周信芳）、“盖派”（盖叫天）以及“四大名旦”（梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云）和“四大须生”（马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯）等，每个流派都有鲜明的个性特征和艺术特色，风格迥异，各有千秋。

3. 京剧传承

京剧虽然形成于清代，但它的根源却可以追溯到中国古代。它以中国的传统文化为土壤，在成长完善的过程中广泛吸纳传统文化的精华，最终成为我国传统戏曲的杰出代表。京剧在 2006 年被纳入世界非物质文化遗产之中，对京剧艺术的传承和保护受到越来越多的人关注。不单社会上广泛掀起了传承京剧的热潮，京剧还进入了学校教育的殿堂，我国教育部于 2008 年 2 月下发了《开展京剧进中小学课堂试点工作通知》，将京剧纳入了九年义务教育阶段音乐课程中，教育部门从政策上推动京剧进入中小学课堂，有利于培养孩子对京剧的兴趣，有利于弘扬、传承优秀的民族文化。

（二）京剧特征

京剧作为目前在我国各地的 300 多个戏曲剧种中最具代表性的剧种之一，具有我国传统戏曲典型特色的表演体系。京剧艺术与其他艺术究竟有哪些不同呢？笔者认为这些不同主要表现在京剧的形式美和内容美两个方面：

1. 京剧的形式美

京剧艺术的形式美可以表现在三个方面：即整体美、程式美、虚拟美。

（1）整体美

京剧是一门群体的艺术。从表现手段来看，京剧的表演要综合运用唱、念、做、打四种艺术手段。话剧用对话的艺术语言表现生活，歌剧用音乐的艺术语言表现生活，舞剧用舞蹈的艺术语言表现生活，虽然各有所长，却不如京剧拥有的表现手段之多。京剧又是多种艺术形式的综合产物，京剧在继承中国戏曲传统的条件下，经过长期的探索，逐渐建立了一种融合歌唱、音乐、舞蹈、美术、文学、

雕塑和武打技艺等多种因素为一体的艺术形式体制，是“逢动必舞，有声必歌”的综合艺术。每一个演员都精通唱、念、做、打等各种表演技巧，通过空间的造型（如布景、道具、动作等），时间的唱念、音乐，以及服装和化妆部分等，表现人物微妙的心理活动，塑造出各种类型和各种性格的艺术形象，创造出喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊等各种情感的意境。各种表现方法和各种艺术形式都被巧妙地化入京剧之中，与京剧融为一体，这种整体性的特点使京剧艺术绚丽多彩，久演而不衰。

（2）程式美

所谓程式，就是舞台动作的规范化。在我国戏曲和京剧自身长期艺术实践中，京剧艺术逐渐形成了自己的一套完整而繁密的程式体系。京剧表演按照美的法则，将自然形态的生活加以提炼、概括、夸张、装饰，使之成为具有一定规律可遵循的表现形式。它把最普通的动作基本固定为一种格式，在以后的表演中都采用这个固定的格式，从而形成了这一动作的舞台程式。如京剧中的每个行当，生、旦、净、丑各有自己严谨规范的表演程式，像小生温文尔雅；花旦天真活泼；青衣端庄凝重；闺门旦娇柔婀娜；丑角滑稽搞笑；武生刚健有力；花脸刚劲、奸诈等。这些程式不仅体现了各个行当的差异性和个性特征，也体现了艺术动作美感、韵律、方位的统一性。再如京剧表演中的嬉笑与哭怒、开门与关门、骑马、登舟、乘车、坐轿、上山、下楼等无不用程式加以美化，我们把这些程式根据剧情巧妙地连缀起来就是一出完整的戏。程式的广泛运用，使京剧源于生活，又不照搬生活，富于夸张色彩，使生活万象舞蹈化，音乐化，节奏化。同时随着京剧艺术的发展，旧有的表演程式也将会不断的改革和创新。

（3）虚拟美

生活是丰富多彩、内容无限的，用有限的艺术手段去表现无限的生活现象，就需要调动多种形式的艺术手法，才能使真实的生活艺术地再现于舞台。京剧艺术作为我国最具有代表性的戏曲剧种，具有鲜明的虚拟化的艺术特征。它以虚代实，以简代繁，以点代面，以局部表现整体。在京剧演出时，大幕拉开，舞台上除一张桌子和两把椅子外，就什么都没有了，只有等演员出场，你通过演员的表演才能知道这舞台上表现什么地点，什么时间的故事。划船、骑马、上山下山、上楼下楼、上轿下轿、开门关门、开窗关窗等，舞台上没有一点实物，而是通过

演员各种外形动作表现出来,这就给我们在表现时间和空间上造成了很大的自由。此外,还有“哑语”动作,它通过演员的身段、动作、手势和面部表情等代替了语言,加上音乐的配合,充分体现了表演意图。这种虚拟的表现手法比过于写实的表演更形象、更逼真,给观众留下了充分的想象空间。

2. 京剧的内容美

中华民族是一个拥有悠久历史传统的民族,她具有高尚的精神品质和优良的道德传统。京剧的剧目以历史题材居多,其内容与中国传统文化有着千丝万缕的联系,中华民族悠久的历史文化在京剧中得到生动的反映。

(1) 民族传统美

许多京剧剧目表现了中华民族勤劳、智慧、爱憎分明、舍己为人的高贵品质。像京剧中的《赵氏孤儿》,剧中程婴为救被诬陷赵盾的孤儿和全国与其同岁的婴儿,忍痛以自己的儿子替换,最后惩诛奸贼,正义得到伸张,这恰恰表现了赞美舍己为人、惩恶扬善的中华民族的高贵品质。

(2) 民族精神美

京剧中还有许多剧目弘扬爱国主义精神,颂扬民族大义,赞美以国家兴亡为己任的英雄人物。从上古时的神话传说尧舜故事,到春秋战国,秦汉,一直到唐宋元明清,无一中断。解放后,现代戏中从红军时期到抗日战争、解放战争、抗美援朝乃至体现当代现实生活的无所不有,中国历史的壮丽画卷、惊天动地的历史事件、金戈铁马的战争场面、叱咤风云的历史人物无所不包。如:“杨家将”一门忠烈,写了佘太君百岁挂帅、穆桂英不顾年老披挂上阵,驰骋疆场一代巾帼,为国家民族献身的可歌可泣的事迹,歌颂了中国人民反抗侵略、保家卫国、英勇不屈的战斗精神。

二、审美能力概述

“人是一种富有诗意的动物。在人类实践活动中,须臾不能离开审美活动,她既包括美的鉴赏,也存在美的创造。”^[2]可见,鉴赏美、创造美的活动时刻伴随着我们,为我们的生活增添色彩。审美能力是人们所普遍具有的一种能力,但由于幼儿与成人的身心发展水平不同,审美能力在幼儿阶段也表现出其独有的特点。

(一) 审美能力

关于审美能力界定,具体说法不一。笔者查阅相关的文献后,得出幼儿审美

能力的表述主要有以下几种：“审美能力是审美个性心理特征，直接影响审美活动的效率，保证顺利实现审美目标，是一种特殊的、情感性的认知能力，包括审美感受力、审美鉴赏力、审美创造能力等。就整个人类而言，它是人类长期审美实践积淀的结果；就个人而言，它是在一定先天素质基础上，通过后天的生活实践、审美教育和审美实践而获得的。”^[3]；“审美能力一般是指人们感受美、欣赏美和创造美的能力，是指对美的鉴赏能力。它是在审美实践活动中，经过审美对象反复作用于审美主体而逐渐获得并不断丰富和发展的一种‘特殊本领’。”^[4]；“审美能力是指审美活动中发现、感受、判断、评价和欣赏美的能力。它包括在审美过程中主体应具备的各种能力：审美感受能力、审美欣赏能力、审美想象能力、审美理解能力等。”^[5]对以上几种表述方式进行简单的概括，我们可以借用美育词典中对审美能力的总结：“审美能力是一种高度综合的心理能力。是在审美活动过程中认识和体验、感受或创作审美对象或审美意象的一种能力。它是感性与理性、认识与体验、再现与表现、接受与创造、意识与无意识统一融会贯通的复杂的心理过程”^[6]。虽然对审美能力的具体表述方式迥异，但其内涵是一致的，它是一种心理能力，包含一系列的心理过程。审美能力可以按照发展层次分为审美感知能力、审美理解能力及审美创造能力。

1. 审美感知能力

美国当代美学家帕克曾说过：“感觉是我们进入审美经验的门户；而且，它又是整个结构所依靠的基础。”^[7]可见，感觉在审美过程中的重要性。审美能力首先表现为审美感知能力，“它不是纯感性的、单一的感知能力，而是一种审美器官即‘感受形式美的眼睛’和‘有音乐感的耳朵’对审美对象的形状、色彩、光线、空间、声音、张力等要素的完整形象的整体性的把握，是一种区别于日常感知能力的，能够揭示事物的表现性（或审美属性）的特殊的感知能力。”^[8]如果没有审美感知能力的存在，《蒙娜丽莎的微笑》是废纸一张，美丽的《维纳斯》雕像只不过是块石头，《月光曲》只是一些莫名其妙的声符，更不会有《琵琶行》、《红楼梦》这样的旷世作品产生。审美感知是审美活动产生的基础，有了审美感知，才能产生审美体验，才能进行审美创造。

2. 审美理解能力

审美理解力是指“在对美的事物的表面感受的基础上，凭借自己的生活经验

和艺术修养，对美的事物有意识地进行联想、品味、领会从而获得有关事物的内容美的能力”^[9]。审美理解是在审美感知之后对审美对象的进一步审视，包含着三个层次，最基本的是把真实生活中的事件同艺术中的事件区别开来；其次是对审美对象的题材、主题、典故、情节等内容因素和节奏、韵律、色彩、线条、构图以及技法、技巧程式等形式语言与表现手法的理解；最高级的理解是渗透在感知、想象、情感等因素中并与他们融为一体的，对融合在形式中的意味即“象外之旨”的领悟。总之，审美理解是在感知的基础上，把握自然事物的意味或艺术作品的意义内容，从认识过程来说，虽是从感性认识上升到理性认识，但形成审美理解力是认识过程的飞跃，仍然需要伴随着形象。它使人们能够敏锐的发现现实中和艺术作品中的审美结构，内化为心理图式，引起审美心理结构的变化和重组，促进主客体审美心理关系的建立。

3. 审美创造能力

“审美创造能力是指创造者在一定的创造欲望的推动下，运用线条、色彩和形体、声音等艺术语言，加工、创造出可感的形象，以表达其审美感受的过程。”^[10]可见，审美心理过程不同于我们生活中的简单的接受心理，而是以创造性为特征的能动的心理过程，它在对审美对象进行初步感知后，对审美对象有了一定的理解，在审美情感的伴随下，根据审美主体心中的审美理想进行创造或再创造活动，创造出具有个性特色的、传情达意的审美对象。审美创造的实现主要依靠想象，“审美想象是审美活动中的一种创造性的思维活动，是通过对审美表象的分析综合在头脑中创造新形象的心理过程，实际上是对于客观世界的主观的形象思维过程。”^[11]想象作为审美创造中的关键，正是它使感知超出自身，正是它使理解不走向概念，正是它使情感能构造一个多样化的幻想世界。“因为凡是我们在艺术作品里发现为美的东西，并不是直接由眼睛，而是想象力通过眼睛去发现其美的。”^[12]没有想象，就不可能有真正的审美感受和审美创造。

在审美过程中还有一个不可或缺的因素就是审美情感，即审美对象所具有的情感表现性。所以如果没有情感因素，思想就抽象的在概念中游弋，使审美的直观性和无意识的理解变成了有意识的逻辑推理。在审美过程中，人们运用自己的审美感知能力对审美对象的不同特征形成感性认识，审美理解为它指明方向，审美情感是它的动力，审美想象为它添加翅膀，在这几种要素的推动下，审美主体

通过某种形式的语言将其对审美对象的知觉和体验表达出来。

（二）幼儿审美能力

幼儿阶段是审美能力形成的关键时期，在幼儿阶段进行艺术启蒙教育，对幼儿审美能力的培养具有深远的影响。在19世纪末的时候，欧洲已经开始了对幼儿审美能力培养的相关研究，主要是从幼儿的绘画能力和音乐能力两个方面进行研究。在我国，南京师范大学的屠美如和许卓娅等也对幼儿审美能力培养进行了相关的研究，她们认为，幼儿审美能力的培养对幼儿身心的健康发展具有重要作用。此外，我国陈鹤琴先生的幼儿美育思想中也阐述了培养幼儿审美能力的重要性，他认为幼儿美育的一个重要目的就是培养幼儿的审美能力。

幼儿是一个特殊群体，要培养幼儿的审美能力必须要考虑其审美心理的发展状况，因此，笔者认为有必要对幼儿的审美心理的特点进行探讨。总结前人对幼儿审美心理的研究，可将幼儿审美心理的特点概括为以下几个方面：

1. 直觉性

幼儿不论是身体器官还是神经系统都处在生长发育阶段，他们的生理、心理机能也处在成长阶段，还没有完全成熟，审美心理不能够从一般的心理机能中独立开来。因此幼儿感知美、理解美，表现美的过程不同于成人的审美过程，因为审美是在人的生理、心理机能都完全成熟的情况下而产生的一种智能活动，它也是一种高级的思维活动，对于幼儿来说，这些都是他们的身心发展水平所达不到的。“幼儿对美的感知、理解和表达，只是停留在表象阶段的初级的情绪情感体验，是审美心理因素发展的量的积累阶段。”^[13]因此，幼儿在审美的初始阶段，绝大部分依赖于其直觉的经验。他们心目中的事物就是幼儿所看到的、听到的、触到的那个样子。

2. 情感性

幼儿在审美过程中充满了情感色彩。几个月的婴儿就开始喜爱色彩鲜艳、能活动、有声响的玩具，一两岁的婴儿就开始会倾听悦耳的音乐、生动的儿歌、故事，并引起他们情感的共鸣。在日常生活中，幼儿常常以自己的情感为导向，将自己的情感融入到各种物体上，赋予他们以情感和活力。在审美活动中，“幼儿的情感倾向所携带的能量得到缓解和舒泄，体验到一种轻松愉快的感觉，使他们获得美感体验”^[14]。

3. 行动性

“幼儿的审美感知还带有行动性，常常直接以动作、表情、语言和活动等方式表现对美的感受、理解和态度，如对美的东西总喜欢动手摸一摸，看一看，听一听，闻一闻。”^[15]受幼儿身心发展水平的影响，当幼儿被艺术作品所吸引时，有时候并不能用语言来表述，但他会用自己的外显性行为来表达，如肢体的舞动，表情的变化等。

概括说来，幼儿正处于成长发育时期，知识积累不够丰富，逻辑和抽象思维能力不强，他们往往是以形象思维的方式来认识客观世界，处于审美心理的萌芽阶段，同时幼儿审美能力又具有极强的可塑性、发展性。随着对幼儿审美心理的不断深入研究，《幼儿园教育指导纲要（试行）》中对艺术教育的目标定位较以往有了很大的改变，提出让幼儿“能初步感受并喜欢环境、生活和艺术中的美，喜欢参加艺术活动，并大胆地表现自己的情感和体验，能用自己喜欢的方式进行表现活动”。纲要还特别指出“要避免仅仅重视表现技能或艺术活动的结果，而忽视幼儿在活动过程中的情感体验和态度的倾向。”在艺术活动中注重幼儿审美体验的积累，突出地体现了以审美为核心的艺术教育新理念。因此我们也必须以审美性原则为宗旨，在艺术活动设计过程中要把握好幼儿的审美心理特点，以审美感知的培养、审美情感的激发为出发点，将审美的特殊性贯穿于感知、理解、想象、表现和创造等活动形式之中。

第二部分 京剧艺术启蒙教育能够提升幼儿的审美感知能力

形象是艺术反映现实生活的一种特殊手段，京剧作为内容和形式有机统一的艺术美的样式，其内容总是通过一定的色、声、形等物质材料构成的外在的、感性的具体形式表现出来，使欣赏者通过感官直接地感受到。

许多研究表明，“幼儿从一出生便已经有了对形式审美要素的敏感性和注意的选择性，他们通过视觉、听觉、动觉的协调活动进行信息的传递和交流。”^[16]北京师范大学的张奇教授在其《儿童审美心理发展与教育》一书中总结了国内外有关幼儿审美感知能力的相关研究。其中瓦伦丁的试验指出，婴儿出生不久便对黄色、白色和红色注视的时间较长。布里杰对50名出生近五天的婴儿弹奏不同频率的乐声，观察婴儿身体的运动和心跳频率的变化，结果发现，“大多数婴儿具有微弱地辨别不同频率声音的能力。这两项试验证明，儿童具有审美感知能力的生物学潜质。”^[17]

京剧艺术包括唱、念、做、打四种表演手段，每一种表演手段都具有各自独特的形式美，“幼儿的审美感知具有表面性，如他们容易接受表面的简单的形式美，喜爱鲜明、艳丽的颜色，喜欢听欢快、变化明显的曲调等。”^[18]京剧艺术启蒙教育与幼儿园的美术教学、音乐教学要求是相通的，从听觉和视觉上都给幼儿带来愉悦的审美体验。同时京剧又是一种高度综合性的艺术，它是唱、念、做、打为一体，这种整体美能够调动幼儿的多种感官共同促进幼儿审美感知能力的发展。本部分主要从四个方面着手：一是京剧音乐启蒙教育能够提升幼儿的音乐感知能力；二是京剧舞美启蒙教育能够提升幼儿的视觉感知能力；三京剧表演启蒙教育能够提升幼儿对形体美的感知能力；四是京剧艺术的整体美能够提升幼儿多通道感知美的能力。

一、京剧音乐启蒙教育能够提升幼儿的音乐感知能力

京剧音乐在长期的发展过程中，形成了自己独特的表现手段体系，它与剧本、表演、舞美等艺术手段结合在一起，以揭示故事的内容，推动剧情的发展。京剧音乐可以分为声乐和器乐两部分，声乐包括唱腔和念白，器乐包括伴奏、开场和过场音乐。

“音乐的美体现在音区、力度、节奏、旋律、音色、曲式、和声等音乐要素上，与幼儿音乐审美特征联系最为紧密的音乐的形式美主要体现在音色、节奏、

旋律等几个方面。”^[19]幼儿的年龄越小越注重音乐性，他们感知艺术作品总是借助于听觉，因为听觉的感知较视觉感知更直接、更迅速、更强烈。丰富多彩的京剧唱腔、音乐化的念白及气势恢宏的打击乐使京剧音乐具有独特的艺术效果，对正处在审美萌芽阶段的幼儿来说，京剧唱腔不失为发展其审美感知能力的一个重要途径。

（一）京剧唱腔对幼儿音乐感知能力的影响

京剧首先是一种唱腔艺术，这也是京剧区别于其它剧种的标志。而区别于内部各个流派的，也是京剧的唱腔。京剧独特的“京腔京韵”，旋律优美，节奏鲜明，能够给幼儿新异的审美体验。京剧唱腔又具有很强的程式性，每个行当都有自己独特的唱腔风格，使京剧唱腔具有鲜明的形象性，便于幼儿欣赏。

1. 唱腔的旋律美能够促进幼儿对音乐旋律的感知

京剧的唱腔是以一种有别于其他戏曲的声腔旋律构成的，有着一一种特定的独具的声腔韵味，通称为“京腔京韵”。它的声腔旋律要受汉语语音的制约，根据汉语语音发声旋律，创造声腔。即以“字”为根本，使音乐语言化。京剧的韵味，是通过发声吐字这个飞跃来完成的，以文字的音乐性来加强声腔的音乐性。京剧的唱腔属板式变化体，以西皮、二簧为主要声腔。西皮旋律起伏较大，节奏紧凑，唱腔明快流畅；二簧旋律平稳，节奏舒缓，唱腔浑厚凝重，旋律、节奏不同的音乐作品会带给欣赏者不同的感受，使其沉浸于不同的意境之中。

国内外许多研究表明，即使是婴儿对声音和音乐也有一种天生的敏感与反应，随着年龄的增长，婴儿对外界环境中的各种声音和音乐的反应、听辨和分化能力会进一步发展。“4岁儿童对旋律的识别很明显，表现出对音乐和声及旋律的兴趣。5岁儿童对和声、音调、节奏表现出明显的爱好。6岁—7岁儿童能够理解音乐、找出节拍、旋律和节奏……”^[20]由此可见，随着幼儿年龄的增长，他们对旋律、对音调和节奏的变化等感知能力在不断发展和提高，可以为幼儿提供旋律优美的音乐作品让其感受。但是由于受到幼儿本身知识经验和心理发展水平的制约，幼儿对于复杂的音乐作品还不能很好的感知和理解，因此应该为幼儿选择旋律优美、富于个性、节奏变化明显的音乐作品。

如在京剧艺术启蒙教育中，让幼儿欣赏京剧样板戏《红灯记》，幼儿就会感知到这种唱腔不同于平时所听到的歌曲，让幼儿体会京剧的这种独特的京腔韵味。

《红灯记》中包含了西皮和二簧两种不同的唱腔，其中李铁梅唱的一段“我家的表叔数不清……”是西皮唱腔，通过这段唱腔能够让幼儿感知起伏的旋律，轻快、紧凑的音乐节奏。到了“通说革命家史”一场，李奶奶追忆往事，向铁梅讲述三姓三代家人为革命前仆后继、同生共死、结为一家的血泪史，悲壮感人，幼儿通过对这段二簧唱腔的欣赏，能够感知平稳的旋律和舒缓的节奏。启发引导幼儿通过听觉去感受这样的京剧唱段，让幼儿感知西皮、二簧唱腔的不同，去辨认不同旋律、节奏的音乐作品，这对培养和发展幼儿的音乐听觉能力、审美感受能力有明显的促进作用。作为审美的主体，当幼儿被音乐审美意境感染时，就会获得一定的审美感受，从而激发他审美情趣，以此来提升其审美能力。

2. 唱腔的形象性能够促进幼儿对音乐形象的感知

京剧音乐具有鲜明的形象性，为了能够更好的表现不同的人物形象，经过艺术的夸张，不同的行当形成了风格迥异的唱腔。生行唱腔中，老生唱腔挺拔潇洒；小生唱腔文雅清脆。旦行唱腔中，青衣唱腔含蓄端庄；花旦唱腔明艳俏丽、活泼清朗。

幼儿的思维主要是依赖于事物的具体形象、表象以及对表象的联想而进行的，幼儿对音乐的感知也不可能摆脱其自身认知、思维发展的水平，幼儿对音乐的感知体现出形象性。俄国著名的教育家乌申斯基曾说过，儿童的天性明显地要求直观性，对幼儿来说，形象性、直观性可以更好的调动幼儿的审美感官，使其领略到音乐的美。因此，应该为幼儿选择音乐形象生动鲜明的音乐作品。

例如，京剧《秦香莲》中王延龄年约六十（如图一），戴着白色胡须，幼儿一看便知是老生的打扮，老生演唱时用真声，唱腔刚劲、醇厚，幼儿通过视觉的刺激，加上听觉的感知，就能够比较容易辨别不同的旋律和音色。京剧《白蛇传》中的许仙是“小生”（如图二），他没有带髯口，衣着比较鲜亮，在演唱上采用真假声结合的唱法，演唱风格华美和明亮。京剧《窦娥冤》中的女主角窦娥是典型的青衣角色（如图三），青衣庄重娴静，她的唱腔旋律优美，细腻婉转。“老旦”是在剧中扮演老年妇女的角色行当（如图四），服装色调为色彩偏暗的秋香色、墨绿色，手中持拐杖，演唱用真声表现。通过引导幼儿感知不同人物的装扮，来感知不同的唱腔，如有的激昂高亢，有的嘹亮柔美，有的清脆悦耳等，便于幼儿结合直观的人物形象，感知音的高低及音色等。

(图一)

(图二)

(图三)

(图四)

(二) 京剧念白对幼儿音乐感知能力的影响

念白是京剧表演的重要手段，它语言简洁、韵律性和节奏感很强，近乎朗诵体，有很强的音乐性。念白完全要靠演员运用咬字、发音、声调以及语气的急缓、高低和音节、音律的规范等来表达人物的情绪和感情。并且要求和唱一样富有节奏感和音乐美，达到悦耳动听的目的。京剧的念白主要包括韵白和京白两部分，行当不同采用的念白也不同，给幼儿带来的审美体验也不同。

1. 音乐化的念白能够发展幼儿的音乐节奏感

京剧中的念白不同于生活中自然形态的说话，而是在声调和韵律方面有一定的规范和要求。念白音乐性是京剧艺术的一大特色。它比用其它的语言方式，如普通话的语言方式，所产生的节奏韵律，更耐人寻味。马连良先生有一句名言：“唱要像念那样清楚晓畅，念要像唱那样婉转悦耳。”

“音乐的节奏与语言的节奏有着密切的关系，因此，将字、词、短语、简单的句子或儿歌配上节奏进行朗诵，是培养幼儿节奏感的好方法。”^[21]这种节奏朗诵在幼儿园已经得到广泛的运用，而幼儿也喜欢这种朗诵的方式。

像以念为主的京剧唱段《四进士》中，宋士杰头次上公堂，与顾读见面时，替义女杨素贞申辩的一段念白，京剧大师马连良先生在这一段念白中，抑扬顿挫，错落有致，使人听起来音节铿锵，节奏有力，结合马连良先生的表演，加上京剧锣鼓的烘托，能够给人以美感。幼儿在欣赏这段念白时，也如同听到一曲感情充沛、悦耳动听的美妙唱腔，同时这种音乐化的念白与幼儿平时所学习的节奏朗诵有相通之处，所以，京剧的念白也不失为培养幼儿节奏感的一种好的方法。

2. 京白和韵白能够促进幼儿对音韵的感知

京剧的念白可以分为京白和韵白两种形式，京白是一种韵律化、节奏化、朗诵化的北京口音的舞台念白。京剧的韵白是包含韵律和语音双重特征的一种念白

形式，是京剧主要的念白方式。京剧讲究中州音、湖广韵，韵白是根据徽剧、汉剧、昆曲三个地方剧种的语言声调，参照北京语音的特点，使之更加韵律化和富有音乐性而形成的一种特殊的舞台语言，给人以端庄稳重的感觉。不同的行当运用不同的念白方式，念京白的大多数是花旦和丑角，京白给人的感觉是轻松、活泼、亲切、自然。京剧的老生、小生、武生、青衣、花衫、老旦、铜锤花脸、部分架子花脸等行当基本上都念韵白。幼儿根据人物所属的行当，倾听其所运用的念白，感受京白和韵白的差异性。京剧念白又是具有方言特色的念白，特别是韵白，我们通过让幼儿倾听、学念，体味不同方言产生的音韵是不同的，能够丰富激发幼儿的学习兴趣，提升幼儿的音乐感知能力。

例如：幼儿学习数板《什么花儿香》，感受体验其韵味。

1. 老师介绍，京剧念白中的数板。
2. 让欣赏录音：数板《什么花儿香》。
3. 教师边念边用圆舞板打节奏，帮助幼儿体验到它是一板两字的特点。

附：（一）绍兴方言-清早起来

清早起来冷飕飕，吃过泡饭热乎乎，
睡觉不盖肚子，冻得我伤风又咳嗽。（咳嗽两声）

（二）数板

清早起来什么镜子照？	清早起来菱花镜子照。
梳一个油头什么花儿香？	梳一个油头桂花儿香。
脸上擦得什么花儿粉？	脸上擦得桃花儿粉。
口点着胭脂什么花儿红？	口点着胭脂杏花儿红。

由于韵白和平时说话不同，具有新颖性，满足了幼儿追求新奇的心理。幼儿学得特别积极主动。可以让幼儿一起来交流方言，并可用一种方言替换原来的绍兴方言，让幼儿体会不同方言产生的音韵是不同的，感受到我国方言的丰富性和差异性。

（三）京剧打击乐对幼儿音乐感知能力的影响

京剧的乐队分“文场”和“武场”，“文场”是指管弦乐，“武场”指打击乐。节奏感强烈的打击乐对京剧风格的形成起着相当重要的作用。幼儿阶段正是能够感知音高，节奏的关键期，打击乐能够更多的吸引幼儿的注意力，能够使幼儿产

生兴奋、欢乐、活泼的情绪，符合幼儿的生活经验和情绪情感体验，使他们对音乐的体验更加投入，对于幼儿节奏感受力的发展具有重要的作用。

1. 打击乐的节奏性能够促进幼儿节奏感的发展

打击乐的音响宏亮大气，气势磅礴，演奏起来令人精神振奋、情绪激昂。它是京剧音乐的灵魂，对其起着主导作用，并以其节奏音响带动全剧、贯穿全剧。在京剧舞台上，人物的一切行动，包括内心的变化，都是通过舞蹈化的身段动作、音乐化的念白和演唱，并在音乐的伴奏中进行的，由各种打击乐器的音响组成的“锣鼓经”，起着极其重要的作用。

感受需要通过操作才能透彻，打击乐就是直接的操作。“德国音乐教育家卡尔·奥尔夫认为，打击乐器是最早为人类所掌握的乐器种类之一，也是现代社会儿童最容易掌握的乐器。”^[22]它是幼儿表达音乐的一种最自然最直接的工具。幼儿在生活中经常会自发的去敲击能够发出声响的物品，如锅碗瓢盆等，以此来探索声音的长短，高低等。

京剧的节奏依靠打击乐的抑、扬、顿、挫与演员的表演结合起来，通过声音的快慢、轻重来烘托人物的性格特征和场景气氛，许多音乐形象都是要先通过打击乐来烘托。无论唱念做打、演员的上下场，无不在一定的锣鼓点子中紧密配合来完成。它通过音色、音量、节奏、锣鼓点子的变化来表现戏剧矛盾冲突，刻画人物性格、渲染舞台气氛，配合舞蹈、武打等舞台表演，并且这种对表演的烘托，是非常细致的，甚至细致到鼓点子打出演员眼珠的转动，眼皮的开阖，手指的颤抖。例如让幼儿欣赏《群英会》“打黄盖”一场，周瑜原以为孔明三日内无论如何也不能制造出十万只箭，现在期限到了，要立斩孔明。周瑜上场前起锣鼓，所以周瑜还没上场，场上就有一种杀气腾腾的气氛，接着军士、差役、黄盖、周瑜等在锣鼓声中先后登场，台上的气氛令人心惊。这种变化的节奏能够一下子抓住幼儿的注意力，让幼儿感受锣鼓点子带来的节奏的变化。

2. 打击乐器的音色美能够促进幼儿对音色的感知

京剧打击乐基本上由四种乐器组成：大锣、小锣、铙钹、鼓板等，在不同的环境也使用堂鼓、鑼锅等乐器。不过在一般情况下还是以前四种乐器为主，后者只是在特定的场合下使用，以烘托气氛，加强戏剧冲突。

在幼儿园打击乐教学中，教师经常鼓励幼儿操作环境中的物体、打击乐器和

自制打击乐，如：铃鼓、碰钟、木鱼、大鼓等，让幼儿探索使各种材料发出声音，分辨各种声音的音色差异，从而积累有关音色的经验，为以后运用乐器进行演奏奠定基础。

京剧中的打击乐器各具特色，大鼓音乐雄厚有力；小堂鼓音色干脆肯定；大锣音响宏亮，音色苍劲；铙钹发音激昂雄奇，因常用于填补后半拍，并打出各种细碎花俏的音符而引人瞩目；小锣音调婉转上挑，音色娟秀，单击时具有阴柔之美。大锣演奏出各种音量或绝音，配合演员的造型或亮相，把开打的气氛造上去。大锣还有代替音响效果的功能，如鸣金收兵、斩杀锣、升堂退堂、水声等亦是由大锣代替完成的。小锣多用于小生、小旦、褶子老生戏，轻松活泼的喜剧场面和唱腔入头，多用小锣。不同的乐器有不同的音色，幼儿在欣赏京剧的打击乐时，不仅能够促进幼儿对乐器音色的辨别能力，而且让幼儿感知不同乐器表现的人物及场景。

二、京剧舞美启蒙教育能够提升幼儿的美术感知能力

京剧舞美是京剧艺术的重要组成部分，包括人物造型和景物造型两个部分。其中，人物造型包括服装、化妆、脸谱；景物造型包括道具、布景等。京剧的人物造型（服装、脸谱）在色彩、构图等方面具有独特的形式美，能够发展幼儿的美术感知能力。

“视觉审美能力的培育，要从发展色彩感、形体感、线条韵律感、质感、构图感等等直接感性方面的敏感性入手。”^[23]特别是幼儿的认知发展处于前运算阶段，他们的思维受到直觉表象的束缚，难以从知觉中解放出来，他们对审美对象的形式感知比较突出，审美对象的外在形式成为儿童感知的首要刺激。

（一）京剧服装对幼儿美术感知能力的影响

京剧称之为国粹艺术，京剧的服装是由历代美术家、刺绣工匠设计，其服装的色彩、图案、刺绣等工艺都堪称经典，从视觉上给人以美感。我国学者张奇对幼儿的绘画能力进行研究后，总结出一条幼儿对美术作品的色彩偏爱律，即幼儿偏爱鲜艳明亮的颜色和色彩鲜艳的作品。京剧服装大都色彩明亮的，容易激发幼儿欣赏的兴趣。

1. 服装的色彩美能够促进幼儿对色彩的感知

从幼儿心理特征和审美能力来看，幼儿对色彩的认识具有抽象性。婴儿大概

在2个月时就已经能被五颜六色、色彩斑斓的事物所吸引。他们特别喜欢鲜艳、夸张的色彩，因为这些色彩具有产生强大的视觉冲击力。比如红黄绿三色就会很容易让他们联想到色彩斑斓、生机盎然的大自然，对这些色彩的偏爱是与幼儿精力旺盛、热爱自然的心理特性相一致的。色彩对比适度，能产生良好的视觉刺激，有助于培养幼儿敏锐的色彩感知能力。

京剧服装鲜艳的色彩是它的特征之一，京剧服装通常较普遍地使用一些色彩饱和度很高的原色对比。例如：《锁麟囊》里赵守贞一家的服装色彩搭配均为纯度很高的群青服装，整齐、干净又气派，很好地表达了剧中情感和审美要求。另一例就是“《群英会》场面里的人物服装色彩安排，群英会是一部反映三国时期的大戏，场面宏大、人物众多。每位主要人物的服装色彩都不相同，红黄蓝，金银紫汇聚一堂，姹紫嫣红。”^[24]给幼儿欣赏这些京剧服装时，幼儿的注意力会被这些缤纷的色彩所深深地吸引，刺激了他们的视觉感官，激起他们的探索兴趣，为审美活动的开展打下了基础。

京剧服装中运用了刺绣工艺，并且刺绣中大量运用金线、银线，在京剧中它们成为一种重要的表现手段，如：《将相和》中的廉颇，《探阴山》中的包拯，《逍遥津》中的曹操，《雁荡山》中的贺天龙等的服装都大量地使用金线刺绣；而《战宛城》中的张绣，《雁荡山》中的孟海公，《长坂坡》中的赵云，《群英会》中的诸葛亮、周瑜等的服装则是大量地使用银线进行刺绣，金银线刺绣的服装在舞台上的穿插使用，在由舞台灯光的照射下光彩夺目，美轮美奂。这种色彩所带来的舞台效果满足了幼儿视觉上的需求，对提升幼儿对色彩的感知能力具有重要的作用。

2. 服装的装饰美能够促进幼儿对图案的感知

京剧服装质料考究，多使用绸缎精美制作，图案纹饰华丽多彩，具有独特的艺术风格和鲜明的民族特色，京剧服装的设计符合中国传统美学原则，注重形式美，让人不胜喜爱。

“学前儿童对美术作品的审美偏爱是一种视知觉上的优先注意或优先审视的倾向。”^[25]幼儿受到其心理发展的制约，更加容易被作品的形式美吸引。因此，艺术作品的外在的装饰美对幼儿的吸引力是不可忽视的。

京剧服装的图案主要源于历代服饰上的花样，同时，也吸收了建筑和器物造型中的某些图案。这些图案在民间广泛流传，已成为广大人民群众美化生活的组

成部分，对其所进行的提炼和再现，使京剧服装更具有鲜明的民族特征。京剧的服装就样式而言可分为蟒、靠、褶、帔、衣五种。“蟒”服前后襟下面绣着海水江牙图案，男蟒服身上绣着团龙或行龙；女蟒服身上绣着丹凤朝阳等图案。靠分男靠、女靠两种，男靠绣着鱼鳞花纹。“褶”服上绣有飞鸟、蝴蝶、花卉等图案。“帔”，黄帔上绣有团龙团凤图案；还有绣有鹤、鹿、牡丹、花卉等图案的帔。这些浪漫主义的艺术处理使京剧服装花纹及色彩更加丰富，产生了特殊的效果。幼儿在生活中经常可以见到龙凤、花鸟等图案，在家庭和幼儿园都可以为幼儿提供这种京剧服装及图片，让幼儿感知这些图案装饰所带来的美感，丰富幼儿的审美体验。

（二）京剧脸谱对幼儿美术感知能力的影响

京剧脸谱，是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。它在吸收徽剧和汉剧的基础上，吸收了昆、梆等剧种脸谱的长处，色彩丰富，勾画细腻，经过几代艺术家的不断加工改革，色彩和图案越来越丰富，人物性格愈加鲜明。京剧脸谱，是学习京剧艺术由浅到深的第一步，对于幼儿来说，要欣赏京剧艺术的美，可以从脸谱着手，京剧脸谱的色彩和构图都能够引起幼儿视觉上的关注。

1. 脸谱的色彩美能够促进幼儿对色彩的感知

京剧脸谱是以人的面部为载体的图案艺术，运用写实和象征相结合的夸张手法，使用浓重、强烈的色彩，用各色油彩在“净”、“丑”两个行当演员的脸上勾画出种种图案，刻画人物的面部形象，揭示人物类型、性格、品质、年龄等特征。

“儿童对色彩的喜爱是儿童的天性。色彩的刺激能够使幼儿产生色彩感情心理共振，使情绪亢奋，激发出幼儿追求美的欲望。”^[26]运用纯色、对比色表现是儿童在绘画用色的显著特征，有一位小朋友他在大红的脸上画蓝色的鼻子，脸色下巴上用黄色画嘴，又用蓝色背景来衬托红色面部，这些绘画色彩布局是幼儿心灵的自由展现，给人带来强烈的视觉刺激。

京剧脸谱分为各种脸色，所谓脸色是指脸膛主色而言，有红、紫、白、黄、黑、蓝、绿、粉红、灰、淡青、赭、褐、金、银等色，脸谱上的面纹常衬以他色，有渲染烘托主色的作用，红、黑、黄常用油料调和，效果倍增。京剧脸谱色彩的表现十分丰富，可谓赤橙黄绿青蓝紫，这些色彩绚丽、图案鲜活的脸谱，与幼儿在绘画中对色彩的运用是具有相通之处的，因此，我们为幼儿提供各样的脸谱，可以一下抓住幼儿的注意，引起兴趣，满足幼儿的视觉需求。

2. 脸谱的造型美能够促进幼儿对造型的感知

造型是一种艺术性活动，一种表达主题内容的形式语言，是艺术家主动的、富有创造性的活动。5岁以后，“幼儿能够辨别多种颜色和形状，他们喜欢欣赏单线、平涂、结构清楚、形象逼真的图画，特别是与他们生活经验有关的事物和形象。”^[27]幼儿的构图能力也处于发展变化的敏感期。

脸谱是中国传统戏曲中用各种颜色在演员面部所勾画成的特殊谱式图案。脸谱是经过艺术加工的人的脸部，幼儿在生活中经常会接触到不同人的面部，因此可以说京剧脸谱与幼儿的生活息息相关，为幼儿所熟悉。脸谱主要分为以三个种类，整脸、三块瓦脸、破脸。整脸（如图一）：一种颜色为主色，只把眉毛部分勾画清楚，红色、白色脸谱花黑眉，黑色脸谱画白眉。三块瓦脸（如图二）：又称“三块窝脸”，是在整脸的基础上进一步夸张眉、眼、鼻的画片，用线条勾出两块眉，一块鼻窝，所以称“三块瓦脸”。其中又再分“正三块瓦”、“尖三块瓦”、“花三块瓦”、“老三块瓦”等。歪脸（如图三）：主要用来夸张帮凶打手们的五官不正，相貌丑陋，特点是勾法不对称，给人以歪斜之感。

（图一） （图二） （图三）

不同的脸谱的造型各不相同，每种脸谱都有独特的勾画手法，在对称、线条布局、色彩明暗等方面略不相同。幼儿通过对这些不同的脸谱的观察，感知图案对称、明暗色彩的呼应，线条的疏密等，对发展幼儿的造型感知能力能够起到良好的作用。进而启发幼儿充分发挥想象力，积极动手动脑，通过绘画或者手工制作出一幅幅富有个性、属于自己的脸谱。

三、京剧表演启蒙教育能够提升幼儿对形体美的感知能力

我国一位学者齐如山曾将京剧的表现形式概括为“无动不舞，有声必歌”，无动不舞即是说，在京剧表演中，所有的动作都是舞蹈化的。京剧是一种综合性的表演艺术，它将多种艺术形式巧妙地组合在一起，表现出丰富的生活内容，展现曲折的故事情节。做是京剧表演的重要组成部分，是京剧创造动态美的根本条件

和依据，京剧的人物性格也主要是依靠演员的形体动态表演展示出来的。此外，京剧中的武打，也可谓举手投足，如行云流水，不论一举一动都得讲究美。

形体语言是人际交往的一种工具。形体语言也叫肢体语言，是人类通过身体或身体的某个局部与外界交流感情与信息的一种反射性或非反射性的活动，是人的大脑活动的外部显现，是人的内心深处真实性情感的自然流露。形体语言具有很强的直观性、可视性。在学前儿童的音乐活动中，音乐与身体动作常常是不能分开的。达尔克洛兹曾说过，“人类的情感是音乐的来源，而情感通常是由人的身体动作表现出来。”^[28]

（一）京剧做功对幼儿感知形体美的影响

京剧的做是表情和身段动作的总称，京剧中人物的神态、情感和行为都是通过舞蹈化的形体动作表现的。具体包括台步、圆场、走边、起霸、亮相、云手、趟马……等舞蹈化的身段、动作。京剧做功中还有许多表演特技，都是加强舞台艺术效果的特殊艺术手段。

1. 优美的身段表演能够促进幼儿对形体美的感知

京剧中不同的行当有不同的表演方式，比如：京剧演员手的姿势各行当有不同的要求，武生五指并拢；花脸五指分开；老生五指分开而略弯曲；小生将大指按在掌心，其余四指只伸并拢。演员在台上所走的“台步”如小生抬腿、跷脚，迈方步；旦角走路脚跟着地，花旦走碎步；年纪苍老的角色台步要缓慢等。京剧身段、表情都不是照搬自然形态的东西，而是经过一套经过高度艺术提炼的程式，节奏鲜明，具有韵律感。

形体动作是学前儿童表达和再现艺术活动的一种最直接最自然的手段，3岁以后幼儿的动作逐步进入了初步分化的阶段，能够自如的运用手、臂，躯干做各种动作，随着年龄的增长，幼儿动作的协调程度和对动作的速度、幅度的表现能力逐步发展起来，并显示出一定的可塑性。中班以后，幼儿开始对动作的形式美产生兴趣。

通过欣赏京剧的身段表演，幼儿能够根据音乐的节奏，用动作来反应音乐的速度、力度的变化等，这对于发展幼儿动作的协调性具有重要的作用。同时，幼儿不仅通过听、看等途径感知京剧艺术，而且通过身体的动作来表达他们的情感体验。京剧舞蹈化的形体动作，能训练幼儿形体美态、肢体动作的协调性、节奏

感和表现力，让幼儿感知到人的形体展示出来的美。

2. 京剧的技巧性动作能够吸引幼儿对形体美的关注

京剧表演还是艺与技的结合，京剧做功的难度非常大，带有极强的技巧性，用于一些特定的情境，能够刻画人物性格，揭示人物心理活动，烘托舞台气氛，并增加装饰的观赏美。这些表演特技有的借助于服饰装扮，如耍帽翅、耍翎子、耍水袖、耍大带、耍髯口、耍甩发、矫功等。有的利用道具砌末，如扇子功、手帕功、椅子功、要素珠、耍旗、耍盘子等。有的夸张表情、动作，如变脸、喷火、吃火、耍牙等。在水袖的运用方面，程砚秋先生更是达到了炉火纯青的境界，根据自身表演的经验，他把它们归纳为“勾、挑、撑、冲、拨、扬、掸、甩、打、抖”十字诀，并巧妙地在表演中将它们融合起来。

例如，让幼儿欣赏《打金砖》“太庙”一场，为了表现东汉皇帝刘秀错杀了功臣以后，精神受到刺激，用了“甩发”、“吊毛”、“僵尸”、“倒扎虎”、“台蛮”等一系列程式。“僵尸”要求直身后仰，梗头，整个身体向后，背部朝下，有时在倒地之前还要突然转体360或540，然后脊背着地。“倒扎虎”和“台蛮”表示人从高处摔下来，翻“倒扎虎”时，演员双手上扬，高跳起，身体随之向后翻，落地时，双手先着地。“台蛮”是在两张桌子搞的高台上，身体向前上方腾空团身翻转，翻下时双脚同时落地。演员的这些表演难度都是非常大的，正是因为这种技巧性，才吸引了众多的观众为之喝彩。这些高难度的动作同样让幼儿大开眼界，特别为幼儿所喜欢。

（二）京剧武打对幼儿感知形体美的影响

“京剧中的武打，是指翻、扑、跌、转等剧烈的大幅度动作，表现惊险复杂的战斗情景，形成新奇精彩、眼花缭乱的舞蹈性场面的等。”^[29]在有限的舞台空间，演员们有声有色的表演宏大的战争场面或一场猛烈的格斗场面，反映了我国人民高度的艺术智慧。

1. 武打的表现力能够吸引幼儿对形体美的欣赏

京剧的武打范围广，难度大，是经过精心设计的舞台动作，有节奏、有层次，稳、准、美的体现着剧情。京剧武打通过各种技艺，如耍刀舞枪、翻跟头、扑、跌等来表现各种不同的战斗场面。

例如，让幼儿欣赏京剧《白蛇传》中的《金山司》一场，白娘子、小青和众

水族与天兵天将在水中激战，众水族抖动着巨幅的水旗，交战双方翻着各种花样的筋斗，让幼儿感受到激战的场面。还有各种传统戏、新编历史戏、现代戏、将军义士、神女豪侠、解放军、游击队、匪首顽敌各种人物角色，像古战场激烈鏖战追杀阻截的《长坂坡》、天神降妖之《锯大缸》，以至现代戏《红灯记》的“伏击歼敌”、《白虎团》的“奇袭伪团部”等，都是既紧张炽烈扣人心弦，又高度艺术化。京剧舞打中猴戏的舞打更是别具特色，比如用筋斗，旋子表现孙悟空腾云驾雾，一个筋斗十万八千里。《芭蕉扇》中孙悟空一借芭蕉扇被铁扇公主扇的无影无踪，孙悟空再度返回借扇时，翻筋斗上场，用又高又飘的筋斗上场，表现孙悟空的本领高超。孙悟空的打一招一式都要求轻巧、灵敏，以显示出他的猴儿气，有时还要玩闹一番。京剧中的猴戏有几十种，孙悟空与天兵天将对打、与妖魔鬼怪对打，一出戏都有一个打法。这些武打动作具有强烈的舞台艺术效果，深深的吸引幼儿去感知欣赏。

2. 武打的节奏美能够促进幼儿对动作节奏的感知

任何舞蹈动作都是有节奏的，任何舞蹈的构成都离不开节奏性这个主要特征。“打”是京剧艺术的重要表现手段，是京剧艺术形体动作的重要组成部分。“京剧里的武打实际上是‘舞打’，是把武术动作加以提炼，化为节奏感很强的舞蹈动作，是传统武术的舞蹈化，是对生活高度的概括、提炼、扩张和美化。”^[30]不仅角色的行动完全舞蹈化了，情感也转化为武功技艺的形式而存在，一切都在注重人物内心世界刻画和思想感情真实的前提下，统一到了服从形式美的总体要求上。使它作为视觉形象比现实生活中的武打动作更具有形式美和节奏美。

京剧武打虽然是表现紧张的搏斗，但是台上却毫无恐惧和恐怖感，无论是舞刀弄枪还是翻打扑跌，一动一静都给人以美感，具有韵律美、舞蹈美。欣赏表现两军混战的厮杀场面，幼儿会感受到有一种动态的美，一个锣鼓点把混战状态结束，交战双方集体亮相，构成一个优美的群像造型，演员的姿势虽然各不相同，却像雕塑一样，这又是一种静态的美。通过欣赏京剧这种节奏化的“武打”，能够培养幼儿的动作节奏感。

四、京剧艺术的整体美能够提升幼儿多通道感知美的能力

前面分别从京剧音乐、京剧舞美、京剧表演三个方面探讨了京剧艺术对幼儿审美感知能力的影响，但是京剧作为一种综合性的艺术，其整体美对幼儿审美感

知能力的影响也不能忽视。

幼儿的审美感知具有多通道性。我国学者孔起英认为“学前儿童的审美知觉集中了语言交流与非语言交流，表现出多通道性。这种多通道性来源于幼儿的通感，幼儿审美知觉的多通道性表现为，一是语言与非语言的动作、表情等身体活动的结合；二是不同感觉之间的联觉。”^[31]孟昭兰的研究认为，5—7个月的幼儿便出现了视—听联觉、视—动联觉以及视—听—动联觉。劳拉·E. 贝克认为“婴儿生来就具有进行多通道感知觉的能力”。^[32]当幼儿无法用语言来表达他们内心世界的感受时，他们就借助于自己的身体语言、表情及各种联觉来帮助自己感知艺术作品。随着对幼儿审美感知心理的不断研究，我国著名学者楼必生、屠美如开展了学前儿童艺术综合教育研究，提出了艺术综合教育的目标“发展音乐、美术、文学艺术中共同的审美要素，按同构的原理加以沟通，提高多种心理功能的协调作用，以不同的艺术形式使幼儿获得美的熏陶。”^[33]由此可见，通过多种通道发展幼儿的审美感知能力，对于丰富幼儿的审美体验，提高幼儿的审美能力具有重要的作用。

（一）京剧整体美的广度对幼儿审美感知能力的影响

许多艺术形式都有一定的整体性，但任何一种戏剧形式的整体性都不能与京剧相比。话剧、歌剧、舞剧等表演艺术，各以一种表演形式为主，兼有其它几种辅助的表现形式。而京剧将音乐、舞蹈、诗歌、曲艺、杂技、武术、雕塑、绘画等几乎一切艺术手段统统综合起来，并按照自己的内在规律有机地融合在一起，形成一个完整和谐、多样统一的有机体，从而呈现其艺术美。音乐、舞蹈、诗歌与表演艺术在艺术分类中是不属于同一艺术门类的，表现手段各异，呈现出许多个性特点。音乐是一种听觉艺术，通过声乐或器乐，把乐音组织成一定的节奏与节拍，再形成旋律、和声、配器、复调等构成艺术形象，是通过表达具体或抽象的思想感情来反映生活的。舞蹈基本是一种视觉艺术，以个体或群体的身段动作为表现手段，通过有组织、有规律地变换姿态构成艺术形象，直接或间接地反映生活、表达情绪。诗歌是语言艺术中的一种具体品种，以有韵或无韵的语言来集中地塑造艺术形象，充满丰富的想象、强烈的感情，特别要求语言的精炼、和谐，在鲜明的节奏中激起欣者的共鸣。

但在京剧艺术中，广义的诗要转化为剧诗；故事演化为戏情；音乐变形为具

体的唱腔与伴奏；舞蹈转变为程式化的身段；美术体现为布景、道具。这就削弱了不同艺术的独立本性，利用并改造了其中对京剧艺术有用的部分，使之统一于京剧这一综合艺术的整体。这使得我们能够从音乐、形体和美术三个方面受到启发和感染，同时也使我们从一个动作中感受到舞蹈和音乐的优美，感受节奏和造型的力量，当然更重要的是艺术语言的感染。京剧艺术这种天然的整体和谐性正是艺术综合教育的一个代表，其中融合了多种艺术表演手段，符合幼儿的多通道进行审美感知的心理，使幼儿充分调动多种感官对京剧艺术进行感知，更好的表达自己的审美体验，为审美创造奠定基础。

（二）京剧整体美的深度对幼儿审美感知能力的影响

京剧的整体性不是平面地排列，而是主体的有层次地融合。京剧中的唱、念、做、打多种艺术手段不是孤立于形象之外，而是渗入艺术形象的塑造，渗透到艺术形象的机体，成为艺术形象的有机组成。

人的视觉、听觉、言语三种感官，既可以独立的发挥作用，又可以相互沟通，产生一种独特的通感作用，即各种不同的感觉沟通后产生的联想或形成的联系。言语器官的意象会转化成视觉形象，听觉形象会转化成视觉形象，视觉形象又会转化成听觉形象，从而使人获得更丰富，更生动的审美感受。我们不可能希望儿童像成人一样安静的坐着欣赏优美的音乐，他们欣赏音乐的方式通常是外化动作的表现。因此，应该以儿童喜欢的综合形式，在歌、舞、乐的融合中使他们体验到审美乐趣。

京剧演员在舞台上表现情节时，当大段的唱腔和念白不足以揭示人物强烈的情绪时，就穿插许多身段表演，边唱边舞。加上眼神、甩发、水袖等系列技巧的运用，给人以蕴含着充实内容的美的享受。京剧艺术的整体性使各种艺术手段紧密的结合在一起，充分为表现剧情和人物服务，这也正是符合幼儿的审美心理特点，当语言无法表达其内心体验时就用动作和表情予以辅助。幼儿在京剧艺术活动中，可以“载歌载舞”、“唱唱跳跳”、“听听画画”等，能够丰富幼儿的想象力，使幼儿在京剧艺术活动中会看、会听、会想、会动，使京剧艺术的各种审美要素能够在幼儿的各个感觉中流通，京剧艺术这种深度上的整合对于发展幼儿的审美感知能力能够起到促进作用。

第三部分 京剧艺术启蒙教育能够发展幼儿的审美理解能力

京剧的美不仅在于角色、脸谱、服饰这些京剧艺术的构成要素，也不限于唱、念、做、打等表演方法，还在于以京剧为聚合点而构建的民族文化特质。京剧是一门高度综合的艺术，它的血脉中蕴含着民族文化的精髓，折射着中华民族数千年的文明，研究京剧还要求我们运用中国传统的一系列美学概念，如“神”、“气”、“虚实”、“写意”等等。我们民族崇尚传神写意的审美传统，这就把戏曲表演中某些写实的成分逐渐给过滤掉了，京剧艺术也正式经过长期的积累而逐步形成了一个以传神写意为特色的虚拟化的艺术形态，追求意境和神似的美学思想，虚实结合，这些表现手法在京剧中产生了很好的艺术效果，体现了现实主义与浪漫主义相结合的古典美，体现着中国人对审美的独到见解，这也是我们的祖先从自己的文学艺术实践和审美经验中提炼出来的。

对于幼儿来说，“审美理解是一种形象思维能力，它是在不脱离表象的情况下，对表象进行加工，从而在自己的头脑中形成全新的、独特的意象的过程。他们不是没有看见客观事物的实际状貌，只是在再现过程中对客体赋予了主观的价值意义。”^[34]幼儿的审美理解有多种，如对形象的理解，对色彩的理解，对节奏的理解，对动作的理解等。“幼儿对艺术品的理解不仅体现在对艺术形式结构模式的理解，还体现在对题材内容的理解、对深层寓意或主题的理解。”^[35]京剧艺术深深根植于我国的传统文化之中，因此京剧艺术的文化内涵可以促进幼儿对传统文化的审美理解。本部分主要从以下两个方面进行论述：一是京剧艺术的形式特征对幼儿审美理解能力的影响；二是京剧艺术的文化内涵对幼儿审美理解能力的影响。

一、京剧的形式特征能够发展幼儿对形式美的理解能力

（一）京剧舞美的写意性对幼儿审美理解能力的影响

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。艺术是源于生活而又高于生活的创造。生活是无限的，用有限的艺术手段反映一切现实生活是不可能的，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。

京剧舞美包括服装、脸谱、布景、道具等，京剧舞美的写意性不是实际的环

境，而是达到高度艺术水平的设计，对幼儿理解艺术作品的象征意义具有促进作用。京剧将虚拟写意作为反映生活的基本手法。虚拟即假定、假设之意，根据艺术家们对生活的认识、理解并加以丰富想象，经过长期加工、提炼、装饰形成概括力很强的虚拟手法。这恰恰符合幼儿通过想象而进行理解的审美心理。

1. 京剧服装的写意性对幼儿审美理解能力的影响

京剧是一门夸张的写意艺术，京剧服装是夸张的写意服装。它不受现实生活中一般逻辑的规范和限制，而是运用象征、变形等夸张手段设计各类人物的服装，无论服装的色彩还是纹样都具有写意性。

（1）京剧服装色彩的写意性能够促进幼儿对色彩的理解

京剧服装的色彩不仅增强了舞台效果，给人以直观的视觉美感，它还具有象征寓意性特征，用各种不同色彩的象征寓意来表现出人物的特性，使每个角色形象生动夸张。一般说来，红色忠正刚毅，黄色高贵，蓝色儒雅洒脱，白色圣洁俊秀，黑色庄重。

受其心理发展水平的制约，幼儿对色彩的理解和运用不同于成人，“幼儿喜欢强烈的、对比鲜艳的色彩，他们运用鲜艳的色彩表达自己喜爱的人物事件，反映美好的生活和自己的愿望，而用灰暗和冷调表示坏蛋、坏人等，表现自己的憎恨感情和对事物的厌恶态度……”^[36]例如在京剧中为了突出包公刚直不阿、正义凛然的性格，剧中就穿黑蟒，显得威严肃穆。红色则突出关公忠烈不二的性格，让其穿绿蟒，与红脸成反比，显示他智勇双全的性格。京剧服装在色彩的运用方面，用对比鲜明的色彩突出人物的性格，而对于幼儿来说，也通过鲜明的色彩表达自己对事物的态度，因此，幼儿在欣赏京剧时，只要看见人物所穿的服装的色彩，就大致知道舞台上人物形象的好坏，便于幼儿对人物形象的理解。

（2）京剧服装纹样的写意性能够促进幼儿对图案的理解

京剧服装的质料以绸缎为主，并绣有精美的纹样，如龙、凤、兽、鱼、虫、花卉等纹样，这些纹样是表现人物性格特征及身份地位的主要因素。在京剧服装中，应用最广泛的是龙凤纹。龙是皇权的象征，还代表着江山社稷。凡是皇室女眷的服装，都用凤做主要装饰图案，凤纹也是我国古代劳动人民在长期的生产和劳动中创造出来的美好形象，象征吉祥、喜庆和爱情，被誉为鸟中之王。另外，结婚用的礼服也大都以凤纹为主，与民间的风俗相吻合。绿林英雄及花脸行当在

处理服装纹样时常用狮虎，显示他们武艺高强，性格勇猛、粗犷。利用阴阳八卦图来象征着某些人物具有深谋远虑，运筹帷幄，知天文晓地理的超凡人一等的身价主要服饰纹样，如：诸葛亮、张天师等。告老还乡的高官，年过半百的富豪绅士，常用青松、仙鹤来象征人物的长寿，要与青松、仙鹤同存。官宦小姐、绅士夫人，为显示自己的身价和家境富有，她们穿着的服饰在纹样处理上多用牡丹。京剧服装的纹样不仅精致秀美，也蕴含着这些不同的象征意义，在让幼儿欣赏这些服装时，通过感受服饰中纹样的美，帮助幼儿了解不同纹样代表的意义。

2. 京剧脸谱的写意性对幼儿审美理解能力的影响

京剧脸谱完整而繁密的程式体系及象征的表现手法，能够帮助幼儿逐渐理解京剧艺术的虚构性、夸张性，培养幼儿对京剧艺术表现手法的理解力。

(1) 京剧脸谱色彩的写意性能够促进幼儿对色彩的理解

京剧艺术对色彩的运用非常全面、大胆，也非常灵活。在京剧中，京剧脸谱那令人眼花缭乱的色彩能够表现不同人物的情感和寓意。

“幼儿对艺术形式特征的把握，明显优于艺术欣赏中的理性表达。他们虽然不能为艺术作品进行风格方面的分类，但他们却不知不觉地受着作品形式审美属性和艺术风格的熏陶，并不知不觉的融进自己的艺术实践中。”^[37]京剧脸谱中色彩的象征意义可以使他们更轻易分辨角色的性格特征。

例如，在京剧中，红色，多用于忠勇正直的正面人物，如《单刀会》中的关羽。紫色，多用于忠贞耿直或性格果断沉着的人物，如《荆轲传》中的荆轲。黄色，是剽悍、凶狠、残暴，或阴险、工于心计的象征，如《战宛城》中的典韦。黑色，有无私、勇敢、刚烈、鲁莽、憨直的寓意，如《铡美案》中的包拯、《长坂坡》中的张飞、《丁甲山》中的李逵。白色，多用来刻画那些阴险、狡诈、飞扬跋扈的反面人物，如《风波亭》中的秦桧、《逍遥津》中的曹操。金色和银色，多表示佛、神、仙，或用来刻画少数民族人物，如《西游记》中的如来佛、《挑滑车》中的金兀术等。有一首我们耳熟能详的歌唱道：“蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙，黄脸的典韦、白脸的曹操、黑脸的张飞叫喳喳……”。这些不同色彩塑造的脸谱能够产生强烈的审美效果，正是符合幼儿的审美偏爱，激起幼儿探索的兴趣，脸谱的性格化使人物的形象更为鲜明，大大增强了京剧艺术的表现力，脸谱具有的“寓褒贬，别善恶”的艺术功能，使幼儿通过脸谱就可以识别忠奸。

（2）脸谱造型的写意性能够促进幼儿对造型的理解

京剧脸谱是演员面部化妆的一种程式，已经形成了一套完整的谱式。脸谱的勾画不仅是一种简单化妆，而且能突了人物的性格和角色的身份，成为一种具有高度象征性和典型化的民族艺术。

我国学者张奇在其幼儿对美术作品审美偏爱的实验研究得出结果，表明80%的幼儿喜欢夸张的和拟人的艺术作品。在现实生活中幼儿特别喜欢把动物的头画得圆圆的、眼睛大大的、这种夸张的艺术风格使幼儿更易察觉和理解事物的特征。

“幼儿能够理解抽象作品的线、形、色等形式因素所传达的意义，这无需太多的知识经验作为基础，有时甚至完全依靠一种直觉本能。”^[38]

京剧脸谱的描绘着色方式有揉、勾、抹、破四种基本类型。揉脸：是用手指将颜色揉满面部，再加重眉目及面部纹理轮廓，是一种像真性的脸谱。京剧《三国演义》戏中的关羽所揉的红脸，是按照小说、评书所描述的关羽面容而设计的，表示关羽面如重枣，卧蚕眉，单凤眼和七星痣。勾脸：是用毛笔蘸颜色勾画眉目面纹，填充脸膛色彩，成为五光十色的图案。京剧《西游记·金钱豹》中的金钱豹即用勾脸，脸膛贴金，脑门上勾豹头形花纹，脸蛋上勾金钱图形，成为一种复杂的花脸，用以表示豹的凶猛。抹脸：是用毛笔蘸白粉把脸的全部或一部分涂抹成白色，表示这一类人不以真面目示人，是一种饰伪性脸谱，又称粉脸。《三国演义》的曹操在京戏中是奸雄，用大白粉脸，脸上全涂白色。破脸：是指左右图形不对称的脸谱，揉、勾、抹三种脸中都有破脸，是一种以贬意为主的脸谱。小说、评书中说宋朝初年的开国功臣郑子明雌雄眼，相貌丑陋，郑子明是京剧中采用破脸的典型人物。这些意念化了的形与色的构成形式使脸谱化的人物个个形象饱满，色彩艳丽夺目，将美的创造推到了另一个新的境界。幼儿喜欢夸张的艺术形象，京剧脸谱的夸张恰恰符合幼儿的审美心理，为幼儿提供欣赏这些造型迥异的脸谱，对幼儿的审美理解能力的发展能够起到很好的促进作用。

3. 京剧布景、道具的写意性对幼儿审美理解能力的影响

由于京剧表演上的虚拟性，使得它的布景、道具也具有了虚拟的象征性，区别于话剧或歌剧等的写实风格。京剧通过很少的实物、象征性的道具就能够创造出一个个有情有景，丰富多彩的世界。

（1）布景的写意性能够促进幼儿对空间的理解

“京剧是一种继承了中国传统的说唱文学特点，又加上歌舞化表演的综合戏曲形式。”^[39]它把无限的空间都融化在演员的表演里面，又利用分场、连场、套场等手段，使情节连贯，一气呵成，演员的表演也可以不受时间和空间的限制。所以其布景也以写意性为主，具体表现为简约、虚拟、夸张、装饰、象征等特点。

幼儿的思维相对于成人来说更为单纯、简单，并且他们对事物外在形象的优先注意和他们情感体验的丰富性，使他们对事物更容易产生自由的想象和大胆的联想。这使得幼儿在表现形象时，较少的受他们认知能力的制约，而依靠他们的想象把不同属性的事物融合在一起，根据这种直觉、虚幻的感觉组成新的非现实的形象，以此来表现生命的形式。由此，我们可以看到，幼儿可以通过想象将风马牛不相及的事物组合在一个空间中，他们习惯于接受想象、夸张、拟人等手法表现的艺术作品。研究表明，幼儿所蕴藏的这种想象创新的潜力具有极强的可塑性，因此我们可以利用他们这一可塑性，促进他们的创造性想象的发展。

在传统京剧中，根据桌椅不同程式的摆法，可以显示出各种地点环境的变化。比如当椅子的位置放在桌子后面，就表示这里是公堂或者书房，此时的桌子就代表书案；而椅子放在桌前，则表示这里是大厅、前厅或客堂；如再采用其他形式的不同搭配还可以表示山城、城楼、船只、卧床等。这样的实例不胜枚举，如以布城代城、以山片代山、一个“三军司命”的横幅就代表“司令部”、一个灵帐就代表灵堂，如此等等，不一而足。这种传统的处理是聪明的，既然不能片面求真，就索性以假代真，这个假是为了真，是肯定或交代一些虚拟性的东西，布景的这种写意性是符合幼儿的审美心理，简约、象征的布景为幼儿提供了广阔的想象空间，幼儿可以根据自己的理解将这些布景想象成不同的场景，以此来开展不同的创造活动。

（2）道具的写意性能够促进幼儿对虚实的理解

京剧舞美中的道具，也具有明显的写意性特点。在京剧中，道具以其夸张、象征、装饰等特色、表现其写意性特点，在这方面的例子俯拾即是。如以马鞭代马、以船桨代船、以车旗代车、以水旗代水、以火旗代火、以风旗代风、以酒壶与酒杯代酒宴等等。

瑞士心理学家皮亚杰认为，同原始人一样，不能区分主体与客体，把主观情感与客观认识融合为一，幼儿意识中的这种“泛灵论”是与原始意识中的“万物

有灵论”同构对应的。他们常常将动物、植物和无生命的东西以人格化。幼儿的年龄特点决定了其思维的束缚最少，想象最大胆，可以说，超现实的幻想性是幼儿思维活动的突出特点。幼儿对于他们还不了解的客观世界，常常按照自己的想法去理解它，解释它，甚至把自己想象的，实际上没有发生的事情，当作真实的事情，还常常任意夸大所想象事物的特征或情节，并且感到津津有味。

京剧中的有些道具，在生活原型的基础上作了不同程度的艺术加工，如文房四宝，就进行了放大，使观众看得更清楚；如鲁智深颈项上的一串佛珠，每粒都有鸡蛋那样大，看了令人发笑；而水桶等又进行了缩小，为的是使用时方便。幼儿在日常生活中，常常会在不经意间创造各种虚拟表演：跨着一根竹竿，跑动时，不停地挥舞着手持的绳索，这和京剧表演中以鞭代马何其相似，可谓是一脉相通。所以我们能够相信儿童是最容易接受虚拟性的表演。欣赏与掌握虚拟化表演，要求具备丰富的想象力，而儿童的想象力尤其丰富，只需向他们说明虚拟的对象和象征的意义，他们就能很快地接受。

（二）京剧表演的虚拟性对幼儿审美理解能力的影响

京剧是以“虚”代“实”的虚拟表演，不受时间、空间限制，主要通过演员的表演，创造虚拟的环境，用真假结合，虚实相生的手法反应生活。梅兰芳大师阐释得就更为具体了：京剧演员在台上所表达的骑马、乘车、坐轿、开门、关门、上楼、下楼等一切虚拟动作和手的各种指法，眼睛的各种看法，脚的各种走法，都是把实际生活的特点高度集中，用艺术夸张来表现在观众的眼前，使观众很清楚地抓住演员每一个动作的目的性。德国大戏剧家布莱希特认为“中国京剧表演方法科学的解决了演员、角色、观众三者的关系，而这正是他所追求的目标。”^[40]

爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，想象力概括世界的一切，是知识进化的源泉。”幼儿的想象力丰富，思维活跃，世界在他们眼中是如此的新奇而美妙，充满各种未知的神秘力量。在幼儿看来，路边盛开的小花有着灿烂的笑脸；夜空闪烁的繁星，是一双双眨动的双眼……幼儿那与生俱来的好奇心又为这无尽的幻想插上了飞翔的翅膀。

1. 舞台处理的虚构性对幼儿审美理解能力的影响

京剧的虚实相生的表演手法，使京剧舞台处理时空相当灵活，可以说获得了极大的自由。小小的舞台可以表现无限广泛的、流动的空间。如一位将军率领大

队人马实际只有四个龙套，在舞台上转了一圈。一个“圆场”表示万里行程，这是何等的夸张，故梨园界有“三四人干军万马，六七步万水千山”之说。这和话剧以景分场时、境变迁有明显区别。

前面提到幼儿审美心理具有“泛灵论”倾向。“幼儿把现实与想象相混淆，把无生命的外物和有生命的自我相混淆，把对事物的命名与名称所指的 actual 对象相混淆。然而正是这种混淆，使其审美经验表现出非凡的想象力和创造力。”^[41]

例如在《柳荫记》中，祝英台送梁山伯的“十八相送”一场，舞台上的场景不断地变化，时而是风光明媚的田野，时而是流水潺潺的小河，时而是古色古香的庙堂，在观众的想象中展开了长长的画卷。对时间的处理也很有弹性，有时候，人物的一个闪念，一个思想活动可以唱上几分钟、十几分钟，有时候隔十几天、几十天的事，可以在一两分钟之内完成。写意手法的运用使京剧能够以极其精练、简洁的方式推动剧情的发展，表现人物性格，表达复杂情感。京剧舞台处理的虚拟性，给幼儿留下了审美再创造的广阔天地。幼儿可以在演员的提示下，在舞台道具的规范下，充分发挥想象，而获得无穷的艺术美的享受。

2. 人物行为动作的虚拟性对幼儿审美理解能力的影响

京剧舞台上动作都是用虚拟方式表现的，舞台上没有相关的实景实物和道具，全凭演员通过眼神、手式和假设的动作来完成。即使是使用道具也是辅助性的，演员表现骑马时手拿一根经过美化了的马鞭，上下摇动，既能显示上马、下马的动作，又能表现出驰骋和缓行的姿态。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。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。虽有道具借用，但从动作的整体上看，给观众的印象还是虚拟的。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。譬如《拾玉镯》中，哪儿是门槛，哪儿有鸡窝，以及使观众了解孙玉姣在干些什么，都是通过演员穿针、引线、刺绣、数鸡、喂鸡等动作来体现的。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。

京剧艺术的虚拟表演，已经培养和形成了中国观众的戏曲审美心理和戏曲审美思维定势。京剧艺术的虚拟动作，以虚显实，以形传神，间接而非直接地表现

生活真实。这种艺术表现手法更能调动观众的主观想象力，获得高于生活真实的艺术审美享受。京剧艺术调动一切手段，让观众和舞台始终保持一定的审美距离，从而较清醒地对所见所闻进行价值判断和审美评价。京剧艺术演员力求通过程式化表演以形写神，通过刻画人物外在动作传达人物内在精神。京剧艺术演员的动作虽然是虚拟的，但表演时强调动作的惟妙惟肖，虽然是“假戏”却刻意“真做”，追求“形神兼备”，把戏演活。如前面所提到了手势、云手、亮相、台步、水袖、甩发、趟马等属于定型的程式化的虚拟动作，但演员在具体使用这些程式化动作时，会根据剧情要求和人物特征进行贴切组织和灵活处理，使演员在舞台上的每一个动作都暗含特定义。如著名艺术家程砚秋仅用“水袖”这一程式化动作，就设计了300多个舞蹈样式，从而能细腻表现、认真刻画剧中人物的情感和心理状态。观众也可以通过演员非真实的动作表演去展开想象的翅膀，理解演员动作中暗藏的意义。

皮亚杰的发生认识论认为，幼儿大约在两岁的时候，开始表现出象征性活动，能够享受假装游戏所带来的乐趣，例如把椅子当成马，把木棍当成枪。京剧艺术程式化的虚拟动作表演，由于摆脱了写实手法的限制而获得了极大的表现自由。既形成自己独特的艺术风格，又能拓展幼儿的想象空间，让幼儿能自然地融入戏曲表演中，和演员一起共同完成包括环境、事件和人物等因素构成的舞台表演。正是它的虚拟、简洁，能够突破写实的局限，让幼儿从演员的身段中领悟到这是推门，那是行军等。

3. 表演的程式化对幼儿审美理解能力的影响

京剧表演的程式是一种最善于表现写意的艺术手段，写意的生命是真实，提炼为程式之后它的动作既是生活的又已远离生活，这才产生了独特的艺术神韵和魅力。“程式性对于儿童而言，这个矛盾并不突出。因为孩子们毕竟生活经验还少，稚嫩的心灵使得他们对艺术反映现实生活的要求不可能过高，只要好看、好玩就行。被一些成年观众意味着固定的，甚至是重复老一套的程式性动作，却被众多儿童视为新鲜事物而十分喜爱。”^[42]

京剧舞蹈同所有的戏曲舞蹈一样，都是以程式性为主要审美特征之一，而比起其他戏曲舞蹈来，京剧舞蹈的程式性更加鲜明、更加严格、更加规范。程式是程式动作的简称，是从生活出发，将某些动作加以提炼和美化，经过舞台实践逐

渐形成的具有一定含义的规范性表演动作。审美理解是审美主体长期以生活和知识积累为基础形成的，儿童在生活中得到感受，在感受中获得对形象的理解。程式是中国戏曲艺术表演的重要手段，是生活动作的规范化，是把生活中的自然形态，按照美学原则加以提炼、概括、美化、夸张而形成的一套严格的技术格式。京剧的表演是高度程式性的，京剧中对种种生活情景的表现，都有特定的程式规范与之相对应。京剧的程式具有极丰富的表现力，不仅表现一般的生活现象，如吃饭、喝酒、睡觉、走路、看书、写字、关门、开门、喜、怒、哀、乐等，也能表现复杂的生活现象，如悲欢离合、一桩公案等等，几乎生活中的一切现象都能用程式恰当的表现出来。只有理解了这程式技法才能看得懂京剧。这些程式贴近幼儿的生活，便于幼儿理解，容易激发幼儿的兴趣，促进幼儿对艺术作品的技巧的理解。

二、京剧剧目的内容美能够促进幼儿对作品的理解

京剧是中国传统文化的产物，它集中国民族文化之大成，集中国戏曲之大成，在其形成过程中博采众长，容纳百川，有很深的文化底蕴。因此，京剧艺术不仅具有独特的形式美，京剧的剧目还具有深刻的文化内涵。它与中国传统文化一样都强调优良的道德传统和爱国主义的民族精神。

审美理解是一种情感的理解，是由情感所激发的，始终与情感相伴的心理活动。学前期是个体情绪情感发展的关键期，也是情操发展的萌芽期，重视这一时期情感的培育既是幼儿身心发展的需要，又为人的和谐发展奠定基础。京剧剧目所包含的民族的精神和情感，能够培养幼儿良好的情操，加深幼儿对京剧中文化内涵的审美理解。

（一）京剧的民族传统美对幼儿审美理解能力的影响

京剧源远流长，与我国几千年的传统文化一脉相承。孔子和儒家学说是中国传统文化的主要代表，是中国传统文化的重要组成部分。许多京剧剧目体现了儒家思想，孔子提出仁要尽善、乐要尽美。仁属于道德范畴，乐属于艺术范畴，仁与乐的统一，就是道德与艺术的完美统一。京剧艺术的基本特征之一，就是道德与艺术的统一，寓教于乐，把道德伦理寓于艺术之中，许多京剧剧目都有寓教于乐的作用。

幼儿处于审美萌芽阶段，幼儿的审美理解含着丰富的审美情感，也是个人情

感由低级向高级逐步发展的重要时期，其情感体验也逐渐丰富。京剧中许多剧目都反映了中国传统文化的伦理道德观，通过一张脸谱就能知道他的好坏忠奸，以直观的形式呈现于我们面前，便于观众的欣赏与理解。京剧反映历史题材的剧目，有《将相和》、《失空斩》等；以反封建、废除旧礼教为主旨的剧目，有《秦香莲》、《穆柯寨》、《英台抗婚》等。还有后来创作演出的一大批经典新编历史剧，如《曹操与杨修》等。传统剧目中包公戏有很多，如《秦香莲》、《赤桑镇》等，歌颂包拯执法如山、清正廉明、不畏强权、大义灭亲的品德，还有《锁麟囊》，赞美了善良的人性。这些京剧剧目中所蕴含的优良传统容易激发幼儿的审美情感，能使他们在情感上产生共鸣，使幼儿融入到京剧所表达的情境中去，从而培养他们对作品及事物的是非、善恶、美丑的初步辨别能力。

（二）京剧的民族精神美对幼儿审美理解能力的影响

民族精神是在长期的发展过程中形成的民族性格、品质和精神特点。我国的民族精神是中华民族的灵魂，是中华民族发展前进动力。民族精神内涵丰富，爱国主义是其核心。爱国主义精神是一个国家的人民在千百年来社会实践中形成的一种对自己的祖国极其忠诚和热爱的深厚情感。它始终激励着无数仁人志士、英雄豪杰为了中华民族的生存与发展而前仆后继、奋斗不息。在民族精神的感召下，中华儿女前赴后继、英勇战斗，谱写了一曲又一曲可歌可泣的爱国主义凯歌。

从京剧所描述故事情节看，基本上取自中国的古典小说、文学名著和民间流传的历史故事，在京剧众多的传统剧目中，蕴涵着许多宣扬民族气节和爱国主义精神的典范，有《金沙滩》、《破洪州》、《文天祥》、《岳母刺字》等。梅兰芳晚年编演的《穆桂英挂帅》中，塑造了一位年将半百，解甲归田而又重新披挂，再度出征的老年穆桂英形象。因为，宋王无道，穆桂英随佘太君退隐。二十年后，西夏犯境，宋王令穆桂英重新挂帅，穆桂英因为宋王刻薄寡恩，不愿出征，在佘太君的劝说下，决意出征。“有生之日当尽责，寸土怎能够属于他人”，这是一位戎马半生的女英雄的气壮山河的出征誓言。使幼儿从舞台英雄人物身上看到中国人民的伟大力量，感受到中华民族不屈不挠的精神。

近现代题材的京剧剧目更是包含了爱国主义的高尚精神，如《沙家浜》、《平原作战》、《红灯记》、《智取威虎山》等，剧中的众多英雄人物形象：李奶奶、李铁梅、阿庆嫂；杨子荣等，他们面对强敌，威武不屈，大义凛然，都是爱国的有志

之士。京剧剧目内容的美学价值，能够给人以持久的、永恒的美感，能够提高幼儿的审美能力，增强幼儿的审美意识。

第四部分 京剧艺术启蒙教育能够培养幼儿的审美创造能力

“戏剧表演艺术的最终目的，就是塑造出生动鲜明的舞台形象，给观众带来美的享受。”^[43]京剧艺术作为一种表现性艺术，它是通过直接、外露地呈现具体、生动、鲜活的艺术形象来表达一种审美原则的。

审美教育不只是培养人静观美、欣赏美的能力，更重要的是提高人的审美创造力。审美创造的主体对外物的感知和体验必须通过某种形式语言才能形成最终结果，离开了表达，再好的直觉与体验也得不到表现。“随着年龄的增长，知识经验的积累，幼儿能欣赏到各种形态的美，能分析一些美的性质，能够在日常生活中表现美，在艺术中创造美，开始真正的美感反映。”^[44]幼儿的想象力丰富，是创造力发展最有潜力的时期。在感受作品的基本情绪的基础上，幼儿应大胆、积极地用多种手法，如绘画、音乐、舞蹈等外在的符号形式，将自己对外物的知觉与情感通过传达给他人。《幼儿园教育指导纲要（试行）》中提出的：“提供自由表现的机会，鼓励幼儿用不同艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象，尊重每个幼儿的想法和创造，肯定和接纳他们独特的审美感受和表现方式，分享他们创造的快乐。”

在开展京剧艺术启蒙教育的过程中，幼儿可以感知京剧的艺术元素，理解京剧中的象征意义，并可以在这一审美过程中启发思维，开阔想象，增强幼儿的审美创造能力。此外，京剧艺术的虚拟性及动态性，能够给幼儿提供充分的想象自由，幼儿可以藉此将头脑中的原有的表象和想象组织起来，从而进行再创造。幼儿的对京剧艺术的审美创造可以表现在：音乐活动中，通过欣赏京剧音乐自由的表达，创编京剧音乐；美术活动中，学习绘画京剧脸谱，学习制作京剧服装，手工课上学习制作各装饰品，以及简单的京剧中的道具；表演活动中，幼儿的韵律活动，幼儿的表演游戏等，全方位的调动所有幼儿的兴趣，多方面发展其审美创造能力。

一、京剧音乐启蒙教育能够培养幼儿的音乐创造能力

音乐活动的审美过程，正是一个不断探索、不断创造的过程。对幼儿来说，在了解音乐内容、感受音乐的基本情绪的基础上，逐渐领悟到形式的节奏美和韵律等美的规律，大胆、积极地用多种手法表现自己的感受。

（一）京剧唱腔启蒙教育对幼儿音乐创造能力的影响

杰出的京剧表演艺术家在他们的唱腔中，总会体现不同的艺术个性和鲜明风格。京剧唱腔风格各异，各有千秋的，同一段唱腔，由于演员在艺术创造上的不同处理，往往就形成了各有特色的艺术流派。每个人都要根据自己不同的条件，来创造最适于发挥自己特点的唱腔，这就逐渐形成了不同的创作个性，不同的艺术风格。梅兰芳的嗓音较高，音色较亮，程砚秋的嗓音较低，音色较暗，因此，梅兰芳的唱腔显得明亮而流畅，程砚秋的唱腔显得低回而哀怨，这样他们就各成一家，形成了两个不同的流派。这些不同的个性风格给观众以不同的审美享受。京剧的艺术流派对于反应无限广泛、复杂的历史和现实的生活，对于充分发挥艺术家的主观能动性和创造性起到了巨大的作用。但是每一种流派并不是停滞不前的，任何的京剧流派都是在师承前人的基础上，根据新的历史条件和不断变化的审美需求，结合自身的特点和长处，发挥独创精神创造而成。可见，京剧唱腔在传承发展过程中充满了创造性，这为幼儿进行审美创造提供了一个前提条件。

“音乐创造力不是要求幼儿创作完整的音乐作品，而是培养和鼓励幼儿在音乐实践活动中创造性地表演音乐教材，尝试用自己哼唱出简单曲调或节奏型来表达他们生活中的体验和感受。”^[45]

京剧唱腔的表现力是十分丰富的。每一首唱腔，由于板式、配乐、节奏、力度等音乐要素的不同，能够表现了不同的人物情绪。京剧是表现性艺术，幼儿经过对唱腔的理解想象之后，我们应该启发幼儿对音乐的记忆力、想象力和表现美的潜在力。因此，运用多种手段帮助幼儿理解和欣赏音乐，在对音乐产生兴趣的同时，引导幼儿理解、想象、模仿音乐，逐步的培养幼儿在音乐中的表现力。比如京剧《沙家浜》中的“智斗”，通过这些曲目的演唱不仅使幼儿体会到京剧艺术的博大精深、韵味的悠长，又能够使幼儿主动、独立地从对事物的审美认识中做出审美价值的判断和选择，锻炼和提高幼儿对审美对象的深刻性和丰富性的分析和把握，进而培养他们的审美创造能力。

（二）京剧打击乐活动对幼儿音乐创造能力的影响

幼儿喜欢参与打击乐演奏活动，乐于探索打击乐的不同演奏方法和尝试创造性的表现。正如穆希德、桑德威克和威特所说：“当给幼儿一个简单的乐器时，他们使用它就像玩积木和画笔那样自然……孩子们听到声音和他们用身边的东西

（乐器）创造出来的声响成为他们音乐经历的一部分。由于使用简单乐器，他扩展了他在音乐和节奏方面的体验，又开发了一种新的表达方式。”^[46] 3岁的幼儿能够为熟悉的、性质鲜明的音乐形象选择比较合适的乐器和演奏方法。4—6岁的幼儿喜欢用更多的方法探索同一种乐器的不同演奏方法，有意识的调整用力方式和用力强度等，以奏出所需要的音量和音色。

虽然幼儿的演奏技能和随乐水平都不够完善，但是他们表现出了初步的创造性。在打击乐欣赏过程中，幼儿根据音响感和情感体验，唤起了对有关生活和意境的记忆和表象，展开一定的联想和想象。在京剧打击乐活动中，幼儿可以自选乐器进行演奏，也可以按自己的意愿编配乐器，或者根据音乐的节奏、结构自编各种动作。

二、京剧舞美启蒙教育能够培养幼儿的美术创造能力

美术的核心在于创造。幼儿能够通过美术操作活动可以更深刻的体验美的要素，以激发审美情感，进而进行审美创造。学前儿童的美术操作活动可以分为绘画和手工两个方面。

（一）京剧绘画活动对幼儿美术创造能力的影响

“绘画是幼儿利用色彩、线条、构图，在一个平面上创造出直接可感的，具有一定形状、体积、空间感的艺术形象。这种形象既是幼儿对现实生活的反映，又包含了他对事物主观的审美感知和理解。”^[47] 儿童绘画时将头脑中的种种视觉印象、愿望所指、情绪体验，运用一定的媒介创造出与物体结构相同的等同物，而不是对物体进行简单的临摹。“儿童画的色彩艳丽、饱和度强、形体夸张、变形、拙笨憨厚，表现的却是孩子内心对色彩和形体的认识程度。”^[48] 即幼儿把自己认为最新鲜、最有趣的东西画出来了，而这些东西恰恰是事物的本质和特点，幼儿表现的世界，是形似和神似的结合。

京剧脸谱和服装在色彩、构图等方面都具有独特的审美价值，通过引导幼儿感知、理解这些审美元素之后，让幼儿自由的进行绘画创作，将其审美体验表达出来。京剧脸谱构图丰富，色彩绚丽。不同行当人物的各种造型、线条的各种变化，各种构图和各种色彩安排，能够使幼儿在思维时浮想联翩。

幼儿的审美创造主要依靠想象，他们通过想象将局部的、不同特征属性的事物杂乱地融合在一起，组成新的、非现实的新奇想象，比平常人更接近意象、隐

喻。京剧脸谱的虚拟夸张性对培养幼儿用自然现象中的原始材料进行加工，想象和构思，去创造又新又美的艺术形象的能力很有帮助。我们引导幼儿学习用鲜艳的色彩和夸张、对称的图案设计大胆京剧脸谱，根据幼儿的个别差异提出不同的要求，帮助其表现对称的图案，鼓励其设计较为复杂的图案，让幼儿相互欣赏，自我价值得到了体现，获得了真正的满足感。

（二）京剧手工活动对幼儿美术创造能力的影响

“在幼儿的创造力中，创造性想象的作用和地位更为突出。他们对大千世界充满好奇，有强烈的探究欲望，求知欲旺盛。想象的随意性、跳跃性、非现实性的特点，决定了儿童在不太多的知识和经验基础上便能够产生奇妙新颖的联想。”

^[49]这种自由的、大胆的梦想和联想，使幼儿的作品充满了更多的新意。

手工是以公众可塑的材料，以创造出各种可视、可感的艺术形象。幼儿的手工操作包括从简单的平面绘制脸谱，到选择多种材料制作脸谱及在了解人物特征的基础上创作脸谱。在制作过程中，让幼儿用泥工来制作脸谱。通过让幼儿了解不同形象的脸谱代表不同人物的性格特点，让幼儿慢慢积累起感性经验，然后为幼儿提供操作材料，幼儿大胆的表现自己的内心体验，使幼儿始终保持着新鲜感，以饱满、高涨的情绪参与活动，制作出风格迥异的脸谱。还可以引导幼儿制作官衣、褶子等戏服，让幼儿穿上自己制作的各种各样的戏服，戴上自己制作的脸谱，激发幼儿根据自己的想象表现人物所做的一些动作。

三、京剧表演启蒙教育能够培养幼儿的形体表达能力

舞蹈动作是艺术审美中最具独特美感的艺术表现形式，在特定的时间、空间，用人的肢体融合音乐、服装、道具、灯光等艺术手段，展示独具魅力的韵律美和节奏美。“在美好形象的熏陶下，幼儿的注意力、想象力、都被激活，幼儿完全沉浸在艺术文本所带来的喜悦之中时，除了用语言来表述外，还会用自己的外显性行为来表达，如肢体的舞动，表情的变化等，这些都是学前儿童早期审美情感的表现。”^[50]不同于干枯乏味的说教，舞蹈动作这种鲜活、张扬、灵动的艺术样式在润物细无声中完成了对健全幼儿的审美教育。

京剧是以表演为中心的艺术，同一个戏曲剧目，不同剧种的表演会有所不同，即使是同一剧种的不同表演者的表演如表情、念白、唱腔、手势、体态或者唱、做、念、打，也会不同，因此形成不同的艺术流派。同时，这些活的表述、表演，还会

随着不同时期、不同地域、不同场次或场景等等变化，也会有新的变化。时代的进步，社会的发展，对表述、表演艺术都会有不同的影响，从而出现不同的面貌。像《女起解》，梅、程、荀、尚、张都唱过，直到今天的梅派演员李胜素、程派演员李世济等还在唱，他们的风格却各不相同，味道不一。通过京剧艺术的这种“活态”的表演，幼儿可以根据自己的感知和理解，在表演时创造出形形色色的作品，幼儿的创造性表达能力也会得到很好的提升。

（一）京剧律动活动对幼儿形体表达能力的影响

按照皮亚杰的理论，“思想起源于动作，动作最初是在实物基础上进行的，比如推动或分开物体、用物体比较大小或轻重等，儿童就是通过这些动作来感知最初的科学概念的。”^[51]幼儿的审美心理结构的一个重要特点是动作性和活动性强。语言发展水平决定了他们不能用内部语言来内化审美对象。以具体形象思维为主的思维发展水平也决定了他们只能通过动作和活动来理解审美对象。

对幼儿来说，艺术表达的过程就是艺术创造的过程。幼儿审美心理的直觉性、灵活性和情感性，使幼儿更多的依靠自己的想象对审美心理意象进行再创造。京剧中的舞蹈化的形体动作，能训练幼儿形体美态、肢体动作的协调性、节奏感和表现力。在京剧动作中，还通过有效的模仿，直至能够自如地运用自己的身体动作进行再现性和创造性表现，而幼儿学习舞蹈动作时，也是通过模仿动作并逐步达到自如再现，京剧与舞蹈具有相通性，并且在儿童舞蹈的发展上也起着不容忽视的促进作用。

幼儿艺术创作的个体性。幼儿在审美表达过程中，有时并不按照预想和计划来进行，而是依据自己构思与表达过程中出现的问题不断进行调整，以至于最后形成各种不同的表达形式。比如让幼儿欣赏京剧《小花猫和小耗子》时，创设夜晚黑漆漆、静悄悄、月亮高悬夜空的情境，让幼儿在这种情境中倾听去欣赏音乐，马上能感受到晚上老鼠贼溜溜，偷偷摸摸地出来偷东西吃，小猫看见了轻轻地出来捉住它的情景。幼儿在欣赏时能够十分的投入，为幼儿创编表演动作提供了想象的空间，使幼儿能自由的想象创造与他人不同的动作，有用丑角中的矮子步来表现机灵的小猫，贼头贼脑的老鼠出现在眼前，幼儿的创造力得到发展。

（二）京剧表演游戏对幼儿形体表达能力的影响

著名学者席勒在《审美教育书简》中认为艺术冲动是一种游戏冲动，过剩的

精力是游戏和艺术的共同根源，艺术是趣味加游戏的想象活动而成的形式。游戏作为幼儿最喜爱的活动，也是发展孩子想象力最好的活动。“幼儿的审美活动是动态的，靠游戏，靠游戏性的唱歌、跳舞和劳作。就是在这一类行动和操作过程中，他们得到审美的满足。”^[52]孩子在游戏中模仿成人的多种活动，凭借想象扮演多种角色，表现多种生活情境，自己动手解决游戏中遇到的困难和问题，幼儿在学中玩，玩中学，精力旺盛，乐此不疲。

幼儿的戏剧表演游戏是以戏剧表演的形式进行的游戏，它既含有戏剧的成分，又含有游戏的成分。儿童在幼儿期开始具有独立性，随着独立性成分的增加，创造性也出现了，幼儿能够不根据成人的提示而自己独立的形象思维，特别是在戏剧性游戏中，幼儿更具有表演才能，他们通过自己的形象思维，根据感知过的人和事进行创造。戏剧表演游戏能够培养幼儿的多种艺术能力，这些能力的综合就是创造力，幼儿学会创造，具有创造性的心理和个性，促进其审美创造能力的发展。

京剧艺术的可操作性表现在它可以被改造成幼儿表演游戏的形式。京剧是以表演为中心的综合性艺术，也符合幼儿灵动的身心，教师和家长可以引导幼儿将其改变成可以表现的游戏形式，让幼儿更深地体会作品的内涵，达到生活化、游戏化，让幼儿在轻松游戏中加深对京剧艺术的感受力和创造力。为此，我们可以为幼儿设计一个充满京剧色彩的环境，提供给幼儿京剧道具以开展游戏。根据教师提供的戏剧主题，幼儿可以发挥再造性和创造性想象力，使主题中的人物变成角色，口头的文字变成具体戏剧活动中的情节。幼儿在京剧游戏中通过声音、语言、形体动作，形象的表现剧中人物的情感，使角色活跃起来，变成有血有肉的生命。在幼儿表演过程中，幼儿的感受能力、理解能力、表现能力都会有很大的提高。

第五部分 京剧艺术启蒙教育开展过程中应注意的问题

京剧艺术作为我国的国粹，其本体的艺术魅力能够对幼儿审美能力的发展产生积极的影响，但并不是所有的京剧剧目都适合幼儿审美心理的发展，满足幼儿的审美需求。这要求幼儿园在开展京剧活动时，要综合考虑各方面因素，为京剧活动的开展提供环境、师资等方面的支持。此外，随着幼儿教育改革的不断深入，特别是在整个教育领域大力推进素质教育的环境中，必须要树立全新的教育理念，寻求适宜的教育方式，实现科学教育。因此，笔者认为，幼儿园开展京剧艺术启蒙教育还应该注意以下几个问题：

一、京剧艺术启蒙教育目标的定位

幼儿艺术领域的教育目标应该着眼于激发幼儿感受美、表现美的情趣，丰富幼儿的审美经验，使幼儿能够体验自由表达和创造的快乐。京剧艺术启蒙教育也应如此，因此，它的目标的定位可以表现在以下两点：

（一）强调以欣赏为主体

京剧作为一门古老的戏曲艺术，和我们的现实生活有一定的距离。京剧教学的目标应当定位于让幼儿“了解并试着欣赏”。在幼儿京剧中，目前主要是以京剧传统剧目为主，其内容也大多是古代的宫廷与民间故事。由于幼儿年龄小，缺乏社会阅历，因此对所学剧目的人物思想、社会背景很难理解。笔者认为，幼儿教师只需让幼儿掌握唱念的基本节奏，身段像样就足够了，而无需让他理解那些复杂的人物之间的感情纠葛，这些内容也不应该让幼儿在这个年龄段理解。因此，在幼儿园开展京剧艺术启蒙教育可以让幼儿简单的了解京剧艺术的相关内容，并试着欣赏京剧中的各种形式美和内容美，以丰富幼儿的审美情感，藉此来发展幼儿的审美能力。

（二）注重以审美为核心

有关京剧的审美艺术价值，笔者在前面的章节中也进行了相关的论述，京剧艺术中蕴含的形式美及内容美，代表了我国传统戏曲艺术的精髓，其审美价值是无可辩驳的。开展京剧艺术启蒙教育，不仅仅是单纯的进行学唱，更重要的是让幼儿欣赏我国优美的京剧唱腔、精彩的京剧表演，让幼儿对京剧艺术的整体美、虚拟美、程式美等进行审美感知、理解，从而进行自由的审美表达。

二、京剧艺术启蒙教育内容的选择

幼儿正处在身心发展的时期，他们好想、好问、好奇、好动，他们比较喜欢借助于形象、声音、色彩等具体的感觉来思维；他们兴趣广泛、求知欲强，但又没有相对稳定的志向。有些京剧剧目虽然艺术性很高，但是并不一定适合幼儿来欣赏。因此，幼儿京剧内容的选择应该以幼儿的兴趣为出发点，以他们喜闻乐见的艺术形式加以引导和启发，促进京剧艺术启蒙教育活动的展开与生成。

（一）体现以兴趣为出发点

兴趣是幼儿探究的基础，没有兴趣，幼儿就不会产生内在的探究需要，不会保持持久的探究动力。京剧艺术包含丰富的形式美和内容美，其中，有的是幼儿感兴趣的，有的则不是；有的是幼儿能够理解的，有的则不能。因此，在京剧艺术启蒙教育活动中，教师应充分关注、重视幼儿的兴趣和需要，在对幼儿的兴趣点和关注点的基础上，将幼儿的兴趣需要与京剧艺术启蒙教育内容有机地结合起来。此外，每个幼儿对京剧的兴趣点是不一样的。例如，有的幼儿对戏服有兴趣，他会画各种戏帽、各种图案及款式的服装；有的幼儿喜欢脸谱，像蓝脸窦尔敦、月牙黑脸包公、黑脸张飞、红脸关公、白脸曹操、黄脸典韦等，他画脸谱会画的比较细致。因此，京剧艺术启蒙教育内容的选择必须以幼儿的兴趣作为出发点，这是开展京剧艺术启蒙教育的前提和基础。

（二）追求传统与现代的结合

在幼儿园开展京剧欣赏活动，选择合适的题材非常关键。京剧艺术博大精深，并非一看就懂、一听就爱的。因此，选择合适的选段，显得尤为重要。如果一开始就选用艰涩难懂的选段，不但无法引起幼儿欣赏的兴趣，反而会适得其反，产生抵触情绪，不愿意再接触京剧艺术。广大教育工作者应该将古老的京剧和新兴艺术教学相结合，用传统曲调谱写现代儿歌，用京剧中的动作编排现代舞蹈。例如《说唱脸谱》这首歌幼儿非常喜欢，一方面它的旋律和唱腔都具有京剧的韵味，另一方面它的歌词描述和概括了京剧的所有特点，使幼儿产生了熟悉感和亲切感，再加之它的歌词和旋律都具有审美性，更加吸引幼儿，达到进一步强化幼儿对京剧艺术的审美认识和审美情感。

三、京剧艺术启蒙教育的组织与实施

京剧艺术活动在幼儿园究竟以一种什么样的方式开展呢?《幼儿园教育指导纲要》中指出“幼儿园的教育内容是全面的、启蒙性的,可以相对划分为健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域,也可作其它不同的划分。各领域的内容相互渗透,从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。”京剧艺术启蒙教育活动的开展也应该遵守幼儿园教育指导纲要中的原则,在组织实施过程中也应该引导幼儿多种通道感知理解,多种形式表现表达。

(一) 通过多通道感知理解

京剧艺术综合运用了唱、做、念、打多种表现手段,演员在表演的过程中载歌载舞,以歌舞演故事,将人的各种感官有机的协调起来。在京剧艺术启蒙教育活动中,教师应该引导幼儿运用听觉、视觉、触摸觉、运动觉等多种感官,调动情感、思维、想象、动作、语言等多通道参与,启发联想,促进理解。例如,京剧综合活动——《装扮我最喜欢的角色》,第一,听:播放各类戏曲,让孩子回忆自己听到过戏曲人物角色形象。第二,看:播放录像,组织幼儿观看戏剧中不同角色会用不同的动作出场。第三,说:老师问:“你最喜欢谁?为什么?”组织幼儿讨论。第四,做:幼儿根据自己的喜好,选择相应的脸谱图案,涂上颜色,并剪下,系上橡皮筋,制作一个脸谱面具。第五,跳:在《我是一个中国人》的音乐伴奏下,引导幼儿根据角色做动作,启发幼儿大胆尝试,即兴表演。

(二) 尝试多形式表现表达

京剧艺术具有综合性、整体性的特点,融合音乐、美术、表演等多方面的艺术元素,为幼儿提供了多样的表达方式。在幼儿的学习过程中,教师应关注幼儿个体的差异,满足每个幼儿对京剧艺术的不同需要,使幼儿选择自己喜欢的学习内容和表达方式。为幼儿提供多种尝试、表现的情境与条件、鼓励、支持幼儿尝试创造。鼓励幼儿大胆地用绘画、唱歌、舞蹈、游戏等形式把自己对京剧艺术的理解与感受表现出来,并对幼儿的创造性表现给予支持与表扬,以不断提高幼儿表现美、创造美的能力。

结语

京剧艺术作为我国的艺术瑰宝,无论是形式还是内涵都具有独特的审美价值,从形式上来看,具有中国戏曲的典型特征:整体性、虚拟性、程式性;从内容上来看,京剧剧目中蕴含着几千年来中国的传统文化。正是这些形式美和内容美使得京剧艺术经过了历史的沉淀,依旧散发着璀璨的光芒。它的具体形象性、它的情感渗透性、它的形式多变性,与幼儿本身特有的天真无私、自由创造的个性相吻合,因而特别容易为幼儿所接受,理应受到广大幼教专家、学者及幼儿园实践者的积极关注和重视,值得深入研究。但是,当前人们对于京剧艺术的审美价值的认识不足,且当前对于京剧艺术与审美能力相关研究没有系统的研究专著,因此当前京剧艺术教育对幼儿审美能力的理论研究仍然处于缺失状态,幼儿园没有充分开发京剧艺术资源来培养幼儿的审美能力。因此,本研究将视角选定在京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力的影响上,根据幼儿的审美心理特点,阐释京剧艺术启蒙教育对幼儿审美感知能力、审美理解能力和审美创造能力产生的影响。审美能力是一个复杂的高度综和的心理能力,幼儿的审美能力也是如此,但是为了便于研究的开展,笔者从审美感知能力、审美理解能力和审美创造能力三个方面展开论述,难免会有不足之处。此外,本文主要涉及到了京剧艺术对幼儿审美能力发展的价值,当前在幼儿园究竟如何开展京剧艺术启蒙教育,这是值得笔者以后深入研究的一个课题。

由于笔者的学术科研水平有限,文中浅薄与疏漏之处在所难免,谨望各位专家学者批评指正。

注 释

- [1]冯健民.论中国戏曲成熟之标志——王国维“戏曲大成于元代”说补证[J].艺术百家,2000,(1).
- [2]周冠生.审美心理学初探[J].心理科学,2000(2).
- [3]李英玉.3~5岁幼儿审美能力发展及培养的实验研究[J].教育科学,2007,(12).
- [4]王晓静.浅论在中学诗歌教学中培养学生的审美能力[J].新疆教育学院学报,1994,(2).
- [5][12]丁明国.学校美育在素质教育中的重要作用及实施办法[J].河南省政法管理干部学院学报,2004,(2).
- [6]美育辞典[M].江苏美术出版社,1992,(63).
- [7]转引自刘映红.审美活动中的感知能力浅析[J].企业家天地,2006,(9).
- [8][10]刘晓东,卢乐珍.学前教育学[M].江苏教育出版社,2004:338,341.
- [9]李海平.谈语文教学中儿童审美心理结构的塑建[J].文教资料,2007,(11).
- [11]张颖震.审美创造思维在素质教育中的深层次作用[J].中国素质教育大参考,2003,(8).
- [13][34]李俊刚,郭苹.艺术教育活动中幼儿感受美和表现美的过程[J].学前教育研究,2008,(4).
- [14]孔起英.论儿童审美与艺术行为的心理机制[J].南京师大学报(社会科学版),2003,(1).
- [15][18]李季湄.幼儿教育基础[M].北京:北京师范大学出版社,1999,(78).
- [16]林琳.运用艺术家的眼光看世界——谈幼儿美术欣赏能力的培养[J].学前教育研究,2004,(1).
- [17]张琦.儿童审美心理发展与教育[M].北京师范大学出版社.2000:237.
- [19]黄瑾.学前儿童音乐教育[M].华东师范大学,2008:11.
- [20][27][37][47]楼必生,屠美如.学前儿童艺术综合教育研究[M].北京师范大学出版社,1997:56,167,43,149.
- [21][22][28]许卓娅.学前儿童音乐教育[M].人民教育出版社,1996:262,217,178.

- [23]朱秋德. 儿童审美教育的内容与途径[J]. 兵团教育与研究, 1992: (3) .
- [24]胡玉康. 装饰与京剧服装[J]. 装饰艺术研究, 2005: (11) .
- [25][38]朱晓红. 浅谈学前儿童对美术作品的审美偏爱[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), 2003, (8) .
- [26]杨景芝. 美术教育与人的发展[M]. 人民美术出版社, 1999: 209.
- [29]顾兆贵. 戏曲艺术的审美特征与欣赏[J]. 中国戏曲学院学报, 2004, (11) .
- [30]王云楼. 论京剧武戏中的艺术美[J]. 剧作家, 2006, (3) .
- [31][32]孔起英. 儿童审美心理研究[M]. 江苏教育出版社, 2004: 8, 143.
- [33]陆明. 幼儿审美创造潜能的开发[J]. 教育前沿(综合版), 2008, (4) .
- [35]楼必生、屠美如. 学前儿童艺术综合教育研究[M]. 北京师范大学出版社, 1997, (78) .
- [36]王冰. 美术与幼儿美术教育[M]. 济南出版社, 1997, (94) .
- [39]董力勇. 京剧舞美写意性概说[J]. 戏剧文学, 2004, (11) .
- [40]陈培仲、胡世均. 国剧风采—中国京剧艺术[M]. 吉林美术出版社, 1999, (51).
- [41][52]李振武. 发生认识论视野中儿童审美心理结构的建构[J]. 中小学心理健康教育, 2007, (1) .
- [42]朱幼琪. 关于建立儿童京剧的可能性[J]. 戏文, 2007, (3) .
- [43]李高华. 戏剧表演舞台形象的审美价值探析[J]. 吉林艺术学院学报, 2006, (3) .
- [44]王利民. 浅谈对幼儿进行审美教育的几点体会[J]. 广西右江民族师范高等专科学校学报, 1999, (7) .
- [45]张汉萍. 音乐活动中如何培养和发展幼儿的审美能力[J]. 基础教育研究, 2008, (4) .
- [46]尹爱青. 外国儿童音乐教育[M]. 上海教育出版社, 1999, (18) .
- [48]王胜选. 从“儿童画”看其审美心理[J]. 广西艺术学院学报, 2007, (2) .
- [49]宋文翠. 儿童科学文艺教育与儿童创造力的发展[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2008, (4) .
- [50]朱桂梅. 浅议学前儿童审美教育[J]. 长沙师范专科学校学报, 2009, (2) .
- [51]皮亚杰. 儿童心理学[M]. 商务印书馆. 1980: 4.

参 考 文 献

著作类

- [1]美育辞典[M]. 南京: 江苏美术出版社, 1992.
- [2]刘晓东, 卢乐珍. 学前教育学[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2004.
- [3]李季湄. 幼儿教育基础[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1999.
- [4]张琦. 儿童审美心理发展与教育[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2000.
- [5]黄瑾. 学前儿童音乐教育[M]. 上海: 华东师范大学, 2008.
- [6]楼必生, 屠美如. 学前儿童艺术综合教育研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1997.
- [7]许卓娅. 学前儿童音乐教育[M]. 北京: 人民教育出版社, 1996.
- [8]许卓娅. 学前儿童音乐教育[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2000.
- [9]杨景芝. 美术教育与人的发展[M]. 北京: 人民美术出版社, 1999.
- [10]孔起英. 儿童审美心理研究[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2004.
- [11]王冰. 美术与幼儿美术教育[M]. 济南: 济南出版社, 1997.
- [12]陈培仲、胡世均. 国剧风采—中国京剧艺术[M]. 长春: 吉林美术出版社, 1999.
- [13]皮亚杰. 儿童心理学[M]. 北京: 商务印书馆, 1980.
- [14]尹爱青. 外国儿童音乐教育[M]. 上海: 上海教育出版社, 1999.
- [15]隗芾, 詹慕陶, 闻起. 戏曲美学论文集[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1984.
- [16]徐城北. 京剧与中国文化[M]. 北京: 人民出版社, 1999.
- [17]蒋锡武. 京剧精神[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1997.
- [18]姚全兴. 儿童文艺心理学[M]. 重庆: 重庆出版社, 1990.
- [19]刘琦. 京剧形式特征[M]. 天津: 天津古籍出版社, 2003.
- [20]冉祥华. 美育与创造力[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2004.
- [21]李长风、姚传志. 美育概论[M]. 济南: 山东人民出版社, 1998.
- [22]阿恩海姆著, 滕守尧, 朱疆源译. 艺术与视知觉[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
- [23]石呈祥. 京剧艺术: 中国文化的一朵奇葩[M]. 保定: 河北大学出版社, 2003.
- [24]滕守尧. 审美心理描述[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.

连续出版物

- [1]张群利, 孙铁汉. 京剧与中华美学精神[J]. 中国京剧, 2007, (4) .
- [2]周冠生. 审美心理学初探[J]. 心理科学, 2000, (2) .
- [3]李英玉. 3~5 岁幼儿审美能力发展及培养的实验研究[J]. 教育科学, 2007, (12) .
- [4]王晓静. 浅论在中学诗歌教学中培养学生的审美能力[J]. 新疆教育学院学报, 1994, (2) .
- [5]丁明国. 学校美育在素质教育中的重要作用及实施办法[J]. 河南省政法管理干部学院学报, 2004, (2) .
- [6]刘映红. 审美活动中的感知能力浅析[J]. 企业家天地, 2006, (9) .
- [7]李海平. 谈语文教学中儿童审美心理结构的塑建[J]. 文教资料, 2007, (11) .
- [8]李俊刚, 郭苹. 艺术教育活动中幼儿感受美和表现美的过程[J]. 学前教育研究, 2008, (4) .
- [9]孔起英. 论儿童审美与艺术行为的心理机制[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2003, (1) .
- [10]朱秋德. 儿童审美教育的内容与途径[J]. 兵团教育与研究, 1992, (3) .
- [11]胡玉康. 装饰与京剧服装[J]. 装饰艺术研究, 2005, (11) .
- [12]顾兆贵. 戏曲艺术的审美特征与欣赏[J]. 中国戏曲学院学报, 2004, (11) .
- [13]王云楼. 论京剧武戏中的艺术美[J]. 剧作家, 2006, (3) .
- [14]朱晓红. 浅谈学前儿童对美术作品的审美偏爱[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), 2003, (8) .
- [15]董力勇. 京剧舞美写意性概说[J]. 戏剧文学, 2004, (11) .
- [16]李振武. 发生认识论视野中儿童审美心理结构的建构[J]. 中小学心理健康教育, 2007, (1) .
- [17]朱幼琪. 关于建立儿童京剧的可能性[J]. 戏文, 2007, (3) .
- [18]王利民. 浅谈对幼儿进行审美教育的几点体会[J]. 广西右江民族师范高等专科学校学报, 1999, (7) .
- [19]李高华. 戏剧表演舞台形象的审美价值探析[J]. 吉林艺术学院学报, 2006, (3) .
- [20]张汉萍. 音乐活动中如何培养和发展幼儿的审美能力[J]. 基础教育研究,

2008, (4) .

[21]王胜选. 从“儿童画”看其审美心理[J]. 广西艺术学院学报, 2007, (2) .

[22]宋文翠. 儿童科学文艺教育与儿童创造力的发展[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2008, (4) .

[23]朱桂梅. 浅议学前儿童审美教育[J]. 长沙师范专科学校学报, 2009, (2) .

[24]屠美如, 楼必生. 艺术教育与早期儿童审美心理结构的建构[J]. 学前教育研究, 1996, (4) .

[25]刘明宇. 京剧服装的审美特征[J]. 民营科技, 2008, (7) .

[26]苏娜, 杨广莉. 京剧唱腔的审美特征[J]. 四川戏剧, 2007, (6) .

[27]刘艳. 京剧的写意特征与“样板戏”的英雄形象塑造[J]. 文艺研究, 2001, (6) .

[28]于凡林. 京剧的形式语汇与欣赏[J]. 戏曲艺术, 2007, (1) .

[28]归友成. 简论京剧人物塑造的表演探求和创新实践[J]. 滁州职业技术学院学报, 2004, (3) .

[29]王绪硕. 京剧服装夸张艺术的审美属性[J]. 戏文, 2007, (6) .

[30]章文虎. 浅谈京剧的唱、做、念、打[J]. 戏曲艺术, 2002, (1) .

[31]刘席珍. 论京剧的审美特质——从休闲性与娱乐性说开去[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2006, (3) .

[32]高新. 京剧服装的审美特征与民族风格[J]. 中国京剧, 1995, (2) .

[33]胡笑蓓. 京剧与当代审美[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 1993, (5) .

[34]胡洪源. 道具:虚拟与真实的结合点[J]. 安徽新戏, 2001, (5) .

[35]王绪硕. 京剧服装的民族化特征[J]. 剧作家, 2007, (6) .

[36]侯鹏鸣. 论京剧的道具、舞台装置的艺术特色[J]. 青年文学家, 2007, (4) .

[37]胡丽心. 谈京剧服装的色彩个性[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2006, (6) .

[38]吴江. 中国京剧文化[J]. 新湘评论, 2008, (9) .

[39]龚和德. 京剧脸谱研究(一)[J]. 中国戏剧, 2003, (7) .

[40]龚和德. 京剧脸谱研究(二)[J]. 中国戏剧, 2003, (8) .

[41]龚和德. 京剧脸谱研究(三)[J]. 中国戏剧, 2003, (9) .

[42]王庆荣. 京剧大锣伴奏艺术浅说[J]. 中国京剧, 2003, (2) .

[43]姚民治. 古典美:京剧美学的核心特征[J]. 中国京剧, 2003, (9) .

- [44]于永正. 京剧艺术与教学[J]. 四川教育, 2003, (1) .
- [45]朱玉峰. 京剧“流派”与角色刻划[J]. 戏文, 2003, (4) .
- [46]王驰. 写意传神的京剧脸谱[J]. 同学少年, 2003, (7) .
- [47]余虹. 让兴趣引领学生走进京剧[J]. 中小学音乐教育, 2003, (6) .
- [48]郑燕. 浅谈京剧二黄腔的特点[J]. 戏剧之家, 2003, (2) .
- [49]朱文相. 怎样欣赏京剧的意象美[J]. 艺术教育. 2003, (1) .
- [50]洪阜. 浅谈京剧唱念的韵味美[J]. 中国京剧, 2004, (5) .
- [51]程宇宁. 从京剧脸谱看中国传统文化的视觉符号意义[J]. 湖南社会科学, 2004, (3) .
- [52]翁长庆. 浅述京剧服装的象征意义[J]. 丝绸, 2004, (12) .
- [53]张再峰. 再论京剧音乐的“味儿”[J]. 中国京剧, 2004, (12) .
- [54]李红霞. 京剧传统戏曲艺术的典范[J]. 戏剧文学, 2004, (3) .
- [55]梁红玉. 小议京剧进课堂[J]. 绿色中国, 2008, (6) .
- [56]王建国. 京剧常识漫谈——京剧的行当、脸谱及其流派[J]. 学子, 2004, (8) .
- [57]陆建荣. 漫议京剧把子功[J]. 戏曲艺术, 2005, (1) .
- [58]孙焕英. 程派京剧艺术的美学原则[J]. 大舞台, 2005, (4) .
- [59]侯雪媚. 京剧常识及欣赏[J]. 儿童音乐, 2005, (9) .
- [60]李素霞. 为京剧进课堂叫好[J]. 中国戏剧, 2008, (7) .
- [61]王皓. 京剧打击乐与京剧表演艺术[J]. 朔方, 2005, (12) .
- [62]马芳. 浅谈京剧化妆艺术风格[J]. 青年文学家, 2005, (7) .
- [63]谭建. 绚丽多彩的京剧艺术流派[J]. 云南艺术学院学报, 2006, (1) .
- [64]马立伟. 论京剧“精髓”[J]. 青年文学家, 2006, (5) .
- [65]陈卫萍. 京剧中的打击乐[J]. 林区教学, 2006, (4) .
- [66]汪铁波. 京剧打击乐的作用与美感[J]. 剧作家, 2006, (4) .
- [67]李玉声. 论京剧艺术的核心[J]. 中国京剧, 2007, (3) .
- [68]蔡培忠. 简析京剧“四大件”演奏的艺术特征[J]. 剧作家, 2006, (6) .
- [69]侯鹏鸣. 论京剧的道具、舞台装置的艺术特色[J]. 青年文学家, 2007, (4) .
- [70]韩俊亮. 京剧舞台美术概说[J]. 剧作家, 2007, (3) .
- [71]周威. 让京剧艺术之花在幼儿心田绽放[J]. 学前课程研究, 2007, (10) .
- [72]华华. 中学阶段如何渗透民族戏曲音乐教育[J]. 中小学音乐教育, 2008, (9) .

- [73] 于少华. 由京剧进课堂说起[J]. 大舞台, 2008, (3) .
- [74] 张旭东. 传统与现代携手建构京剧新课堂——关于“京剧进课堂”的尝试与思考[J]. 儿童音乐, 2008, (11) .
- [75] 李晓群. 浅议京剧进课堂与学生创新思维的培养[J]. 科技信息(科学教研), 2008, (25) .
- [76] 胡亚天. 小学美术课的研究性学习实践与研究——“京剧脸谱的绘制与欣赏”研究性学习示例[J]. 中国教育学刊, 2003, (5) .
- [77] 陈俊霞. 中国戏曲是培养高中生审美能力的重要途径[J]. 音乐天地, 2007, (7) .
- [78] 京剧的历史、现状与未来暨京剧学学科建设学术研讨会论文集(下册). 重视青少年京剧审美教育问题[J]. 2005.
- [79] 唐墨. 京剧普及:审美重于学唱[J]. 上海戏剧, 2008, (4) .
- [80] 笪敏. 如何通过戏曲在幼儿教育中弘扬传统文化[J]. 和田师范专科学校学报, 2005, (5) .
- [81] 王敬. 由“京剧进课堂”所想到的[J]. 中国校外教育(理论), 2008, (7) .
- [82] 张滢. 经典京剧选段“试唱”中小学课堂[J]. 中国音乐教育, 2008, (4) .
- [83] 吴洪玉. 少儿京剧:彰显有效教育的校本特色[J]. 江苏教育研究, 2008, (6) .
- [84] 杨晓红. 戏曲艺术教育对中小学素质教育的促进作用[J]. 当代戏剧, 2005, (4) .
- [85] 朱婕. 京剧艺术进入小学课堂探析[J]. 中小学音乐教育, 2002, (9) .
- [86] 德永清. 浅谈中学京剧艺术教学[J]. 北京教育学院学报, 2000, (1) .
- [87] 黄晓莉. 艺术综合教育系列讲座—幼儿园京剧欣赏活动初探[J]. 教育导刊, 2005, (5) .
- [88] 陈冬云. 让幼儿接受戏曲艺术熏陶[J]. 早期教育, 1997, (4) .
- [89] 薛会玲. 试论审美能力的本质及构成[J]. 合肥学院学报(社会科学版), 2004, (4) .
- [90] 韩贤. 审美能力的研究与探讨[J]. 太原科技, 2006, (3) .
- [91] 龙澜波. 儿童音乐审美心理特点浅析[J]. 中国音乐教育, 1997, (2) .
- [92] 孔起英. 论儿童的审美情感[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2004, (6) .
- [93] 李红, 刘兆吉. 儿童审美心理的发展[J]. 西南师范大学学报(哲学社会科学

版), 2000, (2) .

[94]孟引变. 论少年儿童审美教育的特性及创造美的能力培养[J]. 太原师范学院学报(社会科学版), 2006, (2) .

[95]张颖震. 审美创造思维在素质教育中的深层次作用[J]. 中国素质教育大参考, 2003, (8) .

[96]冯健民. 论中国戏曲成熟之标志——王国维“戏曲大成于元代”说补证[J]. 艺术百家, 2000, (1) .

学位论文

[1]张金梅. 幼儿园戏剧综合活动研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2003.

[2]管雷. 5-6岁幼儿戏剧活动研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2007.

[3]程志. 京腔研究[D]. 保定: 河北大学, 2005.

致谢

在举笔即将完成我的硕士论文的时候，我才猛然察觉到自己即刻将离开美丽的校园，开始我新的人生篇章。2003年，怀着青春梦想，怀着对大学生活的美好憧憬，我迈入了美丽的山东师大，来到了教育学院的学前教育专业。四年本科生涯过去后，带着对学前教育的满腔热爱，带着对新知识的渴求，我毅然又选择了在我的母校攻读学前教育硕士。一晃已是七年，虽然心中不舍，但是我很庆幸，庆幸我最美好的青春年华都留在了这美丽的校园；我很很感激，感激在这七年中帮助我的那么多可亲可敬可爱的人。

首先，我要感谢我敬爱的导师——王冰教授。在本科期间，您就教授我专业知识的学习，您幽默风趣的讲课深受大家的喜爱，导师严谨治学的态度又让我深深的尊敬。带着这份喜爱与尊敬，攻读硕士期间我很幸运又得到您的抬爱。难忘您给予我到幼儿园获得实践的机会，难忘您给予我参与课题的机会，难忘您给予我参编教材的机会，感谢您对我的生活上的关心照顾，感谢您对我学习上的鞭策鼓舞。在我的论文写作过程中，感谢您对我倾注了那么多的心血，从论文的开题到论文的写作，您都一一的指导，一一的把关。我对您的感激之情是用语言所无法表达的，师恩永难忘，祝愿您和您的家人永远健康平安、幸福快乐！

感谢这七年来一直关心、帮助、指导我的老师们。在读研期间，我有幸得到了张小永教授、杜传坤教授、印小青教授、丁海东教授、向海英教授等各位老师的谆谆教诲。感谢各位老师在本文写作过程中的关心、指导，感谢各位老师百忙之中审阅我的论文，对我的论文提出宝贵意见。

最后我要感谢我的师妹陈德艳、李妹、何静、李慧玲、徐粉等，感谢你们在我的论文写作过程中给予我的宝贵建议。在我们敬爱的导师的带领下，我们就像一个温暖的大家庭，我们共同学习，互相关心，开心玩闹，你们让我的生活多姿多彩。虽然以后我们会各奔东西，但你们永远在我的心底深处，愿我们的情谊永长在。

回首往事，历历在目，我内心充满太多的感激，对此我别无选择，惟有不断的拼搏，努力、努力、再努力！

攻读硕士学位期间发表的学术论文

1. 探究式学习与幼儿园教学. 当代学术论坛, 2008, (10). 124 -125 页. 独立.
2. 非物质文化遗产启蒙教育对幼儿审美能力的影响. 现代幼教, 2009, (2). 16 -17 页. 独立.
3. 京剧艺术对幼儿审美能力的影响. 戏剧丛刊, 2009, (8). 18 -19 页. 第一作者.