

中图分类号: G807

单位代码: 10231

学 号: 42008331

硕士学位论文

京剧进中小学音乐课堂的现状调查研究 ——以黑龙江省小学为例

学科专业: 音乐学

研究方向: 声乐教育

作者姓名: 崔娜

指导教师: 姚云彬 教授

哈尔滨师范大学

二〇一一年六月

中图分类号: G807

单位代码: 10231

学 号: 42008331

硕士学位论文

京剧进中小学音乐课堂的现状调查究 ——以黑龙江省小学为例

硕 士 研 究 生: 崔 娜

导 师: 姚云彬 教授

学 科 专 业: 音乐学

答 辩 日 期: 2011 年 6 月

授 予 学 位 单 位: 哈尔滨师范大学

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Investigation of the Peking Opera school music classroom
– elementary school in Heilongjiang province as an example

Candidate	: Cui na
Supervisor	: Prof.Yao yunbin
Speciality	: musicology
Date of Thesis	: June, 2011
Degree-Conferring-Institution	: Harbin Normal University

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第一章 绪 论.....	1
一、研究课题的背景.....	1
二、研究的意义.....	1
三、研究的现状.....	2
四、研究方法.....	5
五、研究课题的创新点.....	5
第二章 京剧的发展史与京剧文化.....	6
一、京剧的起源发展.....	6
（一）京剧的诞生.....	6
（二）京剧快速发展时期.....	6
（三）京剧鼎盛时期.....	7
（四）京剧队伍分化和重新组合的时期.....	7
（五）京剧的黄金时期.....	8
二、京剧文化.....	8
（一）京剧的特征.....	8
（二）京剧的价值.....	14
（三）京剧的文化遗产.....	19
第三章 在小学开展京剧教学活动的必然性.....	21
一、京剧在小学音乐教学中开展情况的调查与分析.....	21
（一）小学生的个人基本情况调查.....	21
（二）教学活动基本情况调查.....	22
（三）小学生参与京剧活动的意愿调查.....	24
（四）小学生对京剧喜好和兴趣调查.....	27
二、在小学开展京剧教学活动的意义.....	31
（一）京剧能够提升小学生的审美感知能力.....	32
（二）弘扬传统文化，发展京剧艺术.....	33
（三）促进素质教育的推行.....	34
结论与建议.....	35
结论.....	35
建议.....	36
参考文献.....	38
附 录.....	40
个人简历和攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果.....	42
原创性声明和使用授权书.....	43

致 谢.....	44
----------	----

摘 要

京剧是我国传统文化之一，是一种古老的戏曲形态，它将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等高度综合，是一种载歌载舞、写意传神的艺术。在漫长曲折的发展历程中，形成了唱、念、做打，手、眼、身、步、法“四功五法”等独特的表现手段和独树一帜的美学特征。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。

2008年2月，教育部办公厅发布《关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》，将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程，将15首京剧经典唱段列为教学内容，并将北京、黑龙江、天津、江苏、江西、浙江、湖北、广东、甘肃十省市中小学列为开展京剧进课堂的试点。让京剧走进课堂，既让学生欣赏到了京剧的美，也改变了教育观念，开辟了素质教育的又一个试验。

本文通过对黑龙江省京剧进学校试点小学进行调查研究，分析发展中存在的问题、提出解决问题的设想和建议。京剧进课堂活动，从小学开始渗透京剧的音乐、表演、剧本、舞美等方面的知识，培养学生学习京剧的兴趣，逐步提高学生在京剧方面的艺术修养。京剧艺术走进校园，培养他们成为京剧艺术的忠实观众和听众，通过了解京剧使小学生们更好地树立热爱和传承京剧艺术观念，为弘扬民族传统文化做好准备。全文由四部分组成。

第一部分是绪论：简述研究课题的背景、研究的意义、研究的现状、研究方法。第二部分是京剧的发展史和京剧文化：第主要阐述了京剧的发展史、京剧的特征、文学价值、音乐价值、舞蹈价值、社会价值。第三部分在小学开展京剧教学活动的必然性：通过实地访谈、调查与分析，论述了在黑龙江小学校开展京剧教学活动的情况以及在小学开展京剧教学活动的意义。第四部分是结论与建议。

本文运用了心理学、音乐教育学等教育理论以及文献资料法、访谈法、调查分析法等方法进行研究，对在黑龙江省京剧进中小学音乐课堂的现状进行了调查分析。通过调查等方式得到真实有效地京剧教学状况，对京剧进课堂的教育举措提供一些教学实践中检验的观点，为更好地开展京剧的教学工作、提高教育工作者的自身素质以及京剧进校园活动的开展起到一定的作用。

关键词：京剧；小学音乐课堂；京剧教学

Abstract

Beijing opera is one of our traditional culture, is an ancient chinese opera forms, literature, art, music, dance, martial arts, acrobatics and highly competitive, a dance style of art, revelling in the long course of development in the singing, and done, his hands and eyes, and, to step, "four is five leagues." the unique expressive means unique aesthetic characteristics, and china. beijing opera set of the art of opera and build a rich cultural tradition, wherein our national aesthetic psychology is on to the beauty of the country, folk art treasures.

February 2008, the ministry office of the publication of the peking opera into the primary and secondary school class in the work of the notice will be a peking opera into the goal of nine-year compulsory education course, the musical stage in the classic opera of fifteen among the teaching content, and beijing, heilongjiang, tianjin, jiangxi and zhejiang, jiangsu province, guangdong, gansu, hubei provinces and cities in 10 primary and secondary schools in peking opera into the classroom. the pilot. Let beijing opera came into the classroom, not only make students enjoy the beauty of the beijing opera. change the educational concept for the quality of education is an experiment.

This article on heilongjiang province in the pilot primary schools in peking opera research and analysis of the problems and solutions to problems of that idea and suggest. a peking opera into the classroom activities, from primary school began to permeate music, opera and drama, for knowledge, to train students to pursue beijing opera, peking opera gradually improving the students in the art of cultivation. Art of opera came into school and become a peking opera arts of the audiences and listeners, and by the pupils know anything about peking opera better set down for the art of opera, the traditional culture ready. it consists of four sections.

The first part was xulun: research topic briefly describe the background, the significance of the study, research and research. the second part is the development of culture and beijing opera : the main the development of the opera, peking opera, peking opera features of the literary value, music, dance, beijing opera value the value of social values. The third part in primary schools in peking opera the necessity of

teaching activities : through the interview, investigation and analysis, in heilongjiang schools in peking opera teaching activities of the situation in primary schools and teaching activities in beijing opera. the fourth part of the conclusions and recommendations.

The use of psychology, and music theory and in education and information and interview, investigation and analysis methods of research on heilongjiang province in primary and secondary schools in peking opera music of the investigation. Way through investigations and get the real effective teaching in beijing opera, peking opera into the classroom in order to provide education in the teaching practice test, for better carrying out of the work of teaching and improve the quality of education itself and peking opera into the schoolyard activities play a role.

Keywords: Beijing opera, music, opera school class teaching

第一章 绪 论

一、研究课题的背景

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。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、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。”

随着社会生活节奏的加快，在物质至上的时代，影视、网络等新媒体的发展对京剧这种古老而优秀的艺术的生存造成巨大的冲击，大部分青年观众不愿接受，演出上座率低，甚至有人认为戏曲是过时艺术并断言它将衰亡。戏曲艺术的发展有它自身的规律，对于戏曲的传承，我们应该从弘扬民族优秀文化和发展社会主义精神文明的大文化背景下进行思考。戏曲兴衰在一定意义上影响着优秀传统文化的命运，对戏曲的命运给予密切关注，并为戏曲的普及做出贡献是教育义不容辞的责任。对于戏曲的振兴，既要继承又要创新发展。无论什么时期的非主流的文化艺术，要得到保护和传承，都需要教育来完成。当前，戏曲演员和戏曲观众日渐匮乏，仅仅依靠舞台和剧场来维持戏曲的生存是远远不够的，它要真正进入人的生活，就需要进入学校教育，从少年儿童开始普及戏曲知识，让人们了解戏曲、接受戏曲，进而欣赏戏曲，这样戏曲的传承、发展才有希望。这不仅是在培养潜在的观众，还是在选拔、培养优秀的戏曲人才。

二、研究的意义

中国戏曲是世界最古老的三大戏剧之一，它博大精深，蕴含着传统文化的精髓是东方的瑰宝，理应发扬光大，代代传承。对于戏曲的传承，我们应该从弘扬民族优秀文化和发展社会主义精神文明的大文化背景下进行思考。京剧作为国粹有着辉煌的历史，它的艺术魅力得到了国外艺术界的承认，以梅兰芳命名的京剧表演体系，被视为东方戏剧表演体系的代表，在中国与世界沟通中起到很好的桥

梁作用，具有深远的文化价值。任何文化艺术，只要不是当下流行的，要想让它有丰厚的土壤并得到保护和传承，都需要教育来完成，普及、振兴戏曲是素质教育义不容辞的责任，同时也是教育自身发展的需要。

戏曲是世界戏剧的一种形态，戏剧通过演员扮演的角色来表现生活的综合艺术，它能以直观有效的方式对人施加政治、道德、审美等各方面的影响，从而产生积极的教育作用。各国的戏剧理论家都论述过戏剧的教育作用，戏剧能潜移默化地提高人的修养，与音乐、美术相比，它对人的影响更直接、更具体、更鲜明，是一条便捷适当的人文素质教育的途径。戏剧作为一种艺术被欣赏或是作为一种教学内容被学习，都会少年儿童身心健康起到积极的作用，能充分发挥激发少年儿童的审美感知、互相合作、情感表达等心理发展维度方面的有益价值，具有较为全面的、较高的教育价值。事实上许多国家把自己国家的戏剧列为艺术教育的教学内容。戏曲进入中小学生课堂，会促进教育向素质教育迈进，是符合世界艺术教育综合化方向的举措。

三、研究的现状

15首京剧曲目进入了中小学的音乐课堂，这些曲目是由一些京剧界和教育界的艺术家和教育家商讨研究决定的，按照由易到难的原则进行选取。从学生的年龄与心理特点出发，让学生通过选取的曲目感受并喜欢、了解京剧文化。这些曲目有传统戏、现代戏，但大多是现代京戏。所选的现代京剧在特殊的时代背景和文化环境中产生、发展，继承、创新了京剧的传统艺术手法，为京剧增添了新的活力。现代京剧所反映的题材大多是距离我们较近的现代故事，所以京剧表演的内容也比较容易引起学生的共鸣，被学生接受。京剧进课堂活动，是对传统文化的保护与传承，是将传统文化孕育在现代文化中，是对我们传统文化的一种继承。

京剧的起源和特点在孟翔, 吴戈写《谈国剧——京剧的艺术魅力》常若凡《河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究》等文章中有综合的陈述。京剧从产生至今已有二百多年的历史。“清乾隆五十年(公元1790年), 正逢乾隆帝八十大寿。为了庆祝寿辰, 乾延召集了江西、安徽、陕西、湖北等省戏班进京演出, 加上北京原有的戏班, 各路精英齐聚京城, 寿辰结束后, 他们没有立刻返乡, 而是留在京城继续演出。在此期间, 他们与来京的汉板、秦腔相互融合, 互补短长, 逐渐创立了一个以唱西皮和二簧为主的新戏种。初时叫“皮簧戏”, 在上海演出时称“京调”,

民间后改称京戏(京剧)。京剧一出现,便很快风靡全国,表现出旺盛的生命力,并取代昆曲成为中国戏曲界霸主——新国戏。戏曲界也因此把1790年四大徽班进京献艺这一年定为京剧的诞生年。京剧现代戏的大量创作及成功演出,标志着京剧发展新时期的到来如《红灯记》、《芦荡火种》、《奇袭白虎团》、《黛诺》、《红嫂》、《六号门》、《节振国》、《杜鹃山》、《耕耘初记》、《箭杆河边》等很有影响的京剧现代戏佳作。这些现代戏给古老的京剧艺术注入了新鲜血液,使其焕发了活力。在如何使古老的艺术反映现代生活,体现现代气息及获得新的艺术品格上做出了一系列可贵的探索与贡献。”^[1]京剧艺术的特点可以用综合性、虚拟性、夸张性来概括,综合性方面指京剧吸收了众多姐妹艺术(民间歌舞、说唱艺术与滑稽戏等)的特长,将唱、念、做、打、舞等艺术融合,并在舞美、化装、服装等方面形成了自己的特色,用虚拟与夸张的手法演绎京剧中的角色,表达内容,烘托舞台气息。

京剧的教育价值在燕筠《“京剧进课堂”的意义及教学策略》段会冬《“京剧进学校”的教育学思考》等文章中有相关叙述。戏曲的普及是自身发展的需要,是素质教育义不容辞的责任。“戏曲是世界戏剧的一种代表形态,戏剧以演员的扮演角色为表演手段来表现生活的综合艺术,它以直观有效的方式对人施加政治、道德、审美等各方面的影响,从而产生教育作用。戏剧教育和其他的美育形式一样,目的是把学生培养成一个全面发展的人。戏剧是人类性情的天籁,是人类形象的影子,与提高人的修养的音乐、美术相比,戏剧对人的影响更直接、更具体、更鲜明,是一条便捷、适当的人文素质教育途径。戏剧无论作为艺术形式或是作为教学手段,都会促进少年儿童的身心健康发展,在少儿的认知、社会性和情感等各个心理发展维度都能发挥其特有的价值,具有全方位的、多层次的、立体的教育价值。

对于京剧的教育功能,曾出演过京剧《李慧娘》的著名表演艺术家兼导演的胡之风更是认为京剧早就应该走进校园了。”^[2]胡芝风说,“京剧是我国300多个剧种中具有全国影响力的大剧种,它凝聚了儒家的思想精华,如忠孝仁义、爱国主义、家庭伦理等思想,对学生的教育有好处,有利于培养孩子的文化修养”。

“比如《三娘教子》,教育孩子要好好读书,做个有用的人;《岳母刺字》教育儿子精忠报国,这些经典都很容易引起孩子们的共鸣,同时京剧唯美的表现形式,也有利于对学生进行美育教育。国家京剧院院长吴江是此次曲目选定活动的专家之一,他认为,京剧艺术有非常重要的教育意义,如选定的曲目《数板》的最后一句讲的是雷击张继保的传说,张继保忘恩负义不讲亲情,最终被雷击,背上千

古骂名。通过这样的京剧片段，让孩子知道，违背亲情是要被道德法庭审判的。”

[3]

研究者研究的另一问题是学校教育对文化传承的作用。晏鲤波认为“现代学校教育在文化传承中应有较大的作用，它使民族文化的书面传承获得了更大的可能。”钟志勇在《学校教育视野中的民族文化遗产》一文中更是明确提出了学校教育对于文化传承的作用表现在三个方面：“首先，学校培养了民族传统文化的参与式传承者……其次，学校使民族传统文化的传承更为科学与规范……其三，学校通常采取班级或其他形式的集体授课形式，选用的内容也具有典型性，通过集体授课形式，不仅能培养个体的民族自豪感，同时也可以集体中形成一种互相促进、感染、传播的氛围，强化个体民族情感。”“在京剧领域内，也有越来越多的人认识到学校教育对京剧传承、后备力量培养的重要作用，陈国礼的《21世纪戏曲人才培养构想》、郑重华的《对新时期本科教育中戏曲表演人才培养的探析》、何尚达的《论戏曲人才的培养》等文章都表明学校成为戏曲人才培养的重要阵地这一认识已经成为大多数人的共识。”^[4]

京剧走进小学课堂首先要遵循学生的学习规律，符合学生的学习年龄与特点。曹理、何工《音乐学习与教学心理》一书中对学生的音乐学习心理做了论述。“音乐学习有三个特点，第一是体验性，音乐审美教育始终具有独特的感情色彩，通过多种教学手段，激发学生学习音乐的兴趣。少儿喜欢节奏明快、富有动感、感情丰富、易懂、易学、易唱的作品，音乐学习就要抓住受教育者生理、心理发展的特点，实施教育。让学生在体验中深化审美情感。情感体验的关键是亲身体验，比如在欣赏乐曲时学生通过倾听拨动心弦，提高音乐鉴赏力和审美体验、分析判断与评价的能力。音乐学习的内容也要符合学生年龄阶段的特征，要选择艺术精品使学生尽可能接触到各个历史时期、文化圈、风格流派、类型的典型代表作品，以扩大他们的视野，从多面积累广泛、多样的音乐经验，提高他们的音乐文化素养。音乐与其他学科是有联系的，可以通过教学将多种文化有机融合。第二是活动性，学生心灵的陶冶和审美观的确立，必须以审美体验为基础，以丰富的审美经验积累为前提。只有在具体的实践活动中，学生心灵的陶冶和审美观才能确立。活动还能发展学生的审美能力、音乐技能和知识。好动是儿童的一个重要的特征，全身心的活动是使他们各方面得到发展的基本教学方式。如：随着音乐的节奏做各种有规律的动作，都可以成为律动，音乐的旋律、节奏和人机体的律动有共同和内在的联系，它们都在运动过程中产生的，都有概括表现人的内心情感活动的表现性质。第三是形象性，这是一切艺术的共同特点。一切艺术的主要特

点是具有形象性和情感性。音乐艺术是听觉的艺术，是通过听觉可以感知的，而听觉与视觉以及其他感官的知觉，通过感通作用是相通的。儿童心理发展的特征是沿着由具体形象思维占优势向抽象逻辑思维占优势的趋势发展。正是因为音乐不具象性，使得我们要更加注重指导学习的直观性、形象性，以发展学生的观察能力、形象思维能力、想象力，培养学生具有音乐感的耳朵，这对儿童身心全面发展有至关重要的作用。”^[5]

四、研究方法

本文采用文献分析法、问卷调查法、访谈法等研究方法，对京剧进课堂活动及与之相关问题展开深入研究，将教学一线教师及学生作为个案研究对象，从教学内容的增加、教学方式的更新及学校、教师、学生三者的变化入手，研究影响京剧进课堂的因素，分析教学过程中各环节的相互关系，促进京剧在小学音乐课堂中的顺利开展。

五、研究课题的创新点

不在于学生掌握了多少京剧选段，而在于学生通过这种形式了解更多关于戏曲的知识，京剧进课堂的目的是让学生较早的了解、感知我们的传统艺术的文化内涵，从而保护、继承我们的优秀文化，让更多的传统剧目保存下来。京剧进课堂，是普及、传承与保护我国京剧文化的好途径，同时也能提高学生的艺术文化素质。从实践看，提高国民素质，激发爱国热情。京剧的推广不能一蹴而就，需要教育者、戏剧专家耐心、细致的工作，需要我们逐步从培养青少年对京剧这一艺术的兴趣入手，开展“好京剧进课堂”这项重要的工作。

本文结合学校、教师、学生三者的关系，通过调查、访谈的方法，分析京剧进课堂活动的实践过程，提出促进京剧教学的建议。

[1] 孟翔等. 谈国剧——京剧的艺术魅力【J】. 长春大学学报. 2009 年 3 期

[2] 陈洁. 挖掘艺术资源，回归教学生活化【J】. 文教资料. 2009 年 19 期

[3] [4] 段会冬. “京剧进学校”的教育学思考【J】. 中央民族大学. 2009

[5] 曹理, 何工. 音乐学习与教学心理[M] .. 上海: 上海音乐出版社, 2001. 5. 167-170.

第二章 京剧的发展史与京剧文化

京剧艺术形成于北京，并在北京发展成熟，因此定名为京剧。它是在一些古老剧种的基础上，经过不断丰富、融合发展而形成的。京剧继承和发扬了中国戏曲的艺术特点，同时也培养和造就了众多的杰出艺术家，深受群众的喜爱。京剧随着时代的发展和变迁也是几经盛衰。到新中国，在文化艺术上执行了“百花齐放，推陈出新”的方针，使得京剧艺术焕发出崭新的春天。它改编整理了大量的传统剧目、并创作了优秀的现代题材的作品，提高了艺术品质，提升了舞台面貌。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“站在巨人肩头上”（牛顿语）继往开来的产物。”^[6]

一、京剧的发展史

（一）京剧的诞生

京剧是徽调的基础上结合汉调（楚调）、昆曲、秦腔、京腔等发展演变而成的，并受到民间俗曲的影响，因此也可以说京剧是从徽班脱胎而生。京剧形成的特点和标志。1790 徽班进入北京到大约 1830 汉剧进京的这一历史阶段，应为京剧的孕时期因此，京剧的形成为 1840 年到 1850 年这一历史阶段。1790 年，安徽戏班进京为乾隆皇帝贺寿，从此便留在北京，扎根民间，独步北京剧坛。大约从 1803 年以后，在北京舞台上，又先后出现了“四喜”、“和春”、“春台”、“三和”、“嵩祝”、“金钮”、“重庆”等徽戏班。其中以“三、四、和、春”名声最大，即所谓“四大徽班”。并有“三庆的轴子，四喜的曲子，和春的把子，春台的孩子”之说。在众多声腔中徽调成为京剧艺术的母体，而后秦腔、汉调、昆曲加入徽班同台演出，它们之间相互影响、相互交流、相互融合和徽调对这一切的兼收并蓄，是京剧艺术在形成过程中的重要历程。^[7]京剧艺术深受皇室贵族的喜爱，他们为表演提供了很多物质条件，这也是其能在北京孕育发展的重要条件。经数十年表演、经数代艺术家的不断博采众长改革创新逐渐孕育形京剧。

（二）京剧快速发展时期

京剧快速发展时期是 1850 年(清宣宗道光三十年)左右—1917 年(民国六年)左右。在剧目方面,从徽、汉、梆、昆等继承下来的传统剧目,经过演出实践不断加工、锤炼,更见精练。不少本头戏逐渐删除繁冗,精简为自成起讫的折子戏,如全本《宇宙锋》通常只演“修本”、“金殿”二折。辛亥革命前后,在社会、政治变革中还出现了一批密切结合现实的新剧目,如汪笑侬的《哭祖庙》、《瓜种兰因》等。音乐方面,板式、曲调有所增益,字音、声韵更加定型,使京剧唱腔委婉、动听,更具特色。舞台表演艺术方面,也更为细腻、精致,色彩浓郁。京剧史上老生前三杰(程长庚,徽派;余三胜,汉派;张二奎,京派)还带有京剧前身徽、汉的地方色彩,传到老生后三杰(谭鑫培,孙菊仙,汪桂芬)时,原来那种地方色彩已逐渐融会升华,成为京剧自身的艺术特色。^[8]到光绪二十四年,上海出现了第一个近代化的剧场,剧场备有灯光布景等设施,它推动了京剧舞台的改革。

(三) 京剧鼎盛时期

从 1917 年到 1937 年,是京剧艺术出现高峰的时期。剧目方面,传统戏不断加工、翻新,同时大量涌现新创剧目。题材范围扩大了,表现爱国主义、民主主义思想的剧目增多了。剧目与演员的表演特色结合更紧,出现了为某些艺术流派所特有的剧目。舞台艺术方面,流派艺术大大发展。^[9]京剧走向鼎盛的重要标志是“四大名旦”的推出。”四大流派”艺术风格迥异,梅兰芳的端庄典雅,尚小云的俏丽刚健,程砚秋's 深沉委婉,荀慧生的娇昵柔媚”,京剧舞台上以旦为主的格局在此时形成。同时上海京剧舞台上出现了大量情节生动、有头有尾、通俗易懂的连台本戏,这种戏剧结构形式深受一般观众欢迎。这一时期,在比较重视人才培养,并采取了新的措施,同时京剧舞台上开始有女艺人的身影了,而且艺术造诣颇深,从此京剧艺术吸引了社会各界广泛的关注,开始走向世界。

(四) 京剧队伍分化和重新组合的时期

从 1937 年到 1949 年这段时间,是京剧队伍在战乱中重新分化、组合的时期。这段时期,我国人民正在经历战火的考验,国土被分割,各种势力矛盾错综复杂。京剧艺术,也被染上时代的色彩,受到很大冲击。八一三”以后,不少京剧演员,积极投身救亡运动。抗战转入持久阶段后,解放区、国统区、敌战区,分别出现了不同的情况。在陕甘宁边区和其他各个革命根据地,八年间,编演了大量的新历史剧和现代戏。较知名的有《大战平型关》、《逼上梁山》、《三打祝家庄》、《闯王进京》等。在国统区,抗战开始不久,就组成包括各戏曲剧种的抗敌宣传队,巡回于各个战区,演出新历史剧《江汉渔歌》等。武汉弃守后,重庆、成都、昆

明各大城市虽有刘奎童、刘奎官等维持舞台演出，但艺术上已难求进展。在桂林一部分京剧演员与田汉、欧阳予倩合作，致力于改革，编演了《金钵记》等，为京剧的推陈出新积累了初步经验。在敌占区，梅兰芳“蓄须明志”、程砚秋隐居农圃、周信芳编演了具有民族意识的《徽钦二帝》等剧目，激发了国民的民族精神。由于反动统治对京剧事业的摧残，造成了富连成社、中华戏曲专科学校以及上海戏剧学校等都先后停办，人才凋零、剧目贫乏。京剧在战乱中得到洗礼，从鼎盛时期跌落到了苟延残喘的境地，它也将战火涅槃中获得新生。

（五）京剧的黄金时期

1949年10月1日，中华人民共和国成立，才使京剧又焕发了青春活力。中国共产党领导中国人民取得革命的胜利，同时为发展社会主义艺术，弘扬民族文化，制订了“百花齐放，推陈出新”等一系列方针政策。活跃于新中国的京剧艺术工作者对京剧艺术的改革与创新是全方位的，在此六十年里诞生了无数个新创剧目，这些剧目经过岁月磨砺，舞台淘洗，留下了一大批久演不衰的剧目。它们或改编自传统，使旧剧易换新貌；或主题内含突破旧窠，贴近时代；或在音乐方面取得优异成绩；或锐意开拓京剧现代题材；或引入当代戏剧观，高度追求戏剧艺术的综合性，而一大批京剧大师、艺术家以及当代名家的全身投入，使新中国的京剧舞台呈现出题材广泛、风格多样、行当齐全、名家林立的局面。这是中国京剧史上有一个快速发展的黄金时期。

二、京剧文化

（一）京剧的特征

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一地下、海阔空、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魂塑造。^[10]

1. 京剧的行当

京剧行当的划分，也是随着京剧的不断发展而变化的，它根据戏曲中不同的人物性别、年龄、身份、性格而划分不同的人物类型。“京剧吸收了昆曲、汉调的分行，形了”生、旦、净、末、丑”五大行。虽然是称为作”五大行”但因“末”

行，归入“生”行之中，所以实际现在已成为“生、旦、净、丑”四行。”^[11]

(1) 生行

“生行”简称“生”，扮演男性人物。因为一般是剧中“生”都是主要角色，所以京剧四大行当以“生”为首。“生行（见图 2-1）分为须生、武生、小生、红生、娃娃生等。须生（老生）：即中年以上的剧中人，口戴胡子（髯口），因性格与身份的不同，可分为安工老生或称唱工老生（如扮演帝王、官僚、文人等），靠把老生（如扮演武将），衰派老生（如扮演穷困潦倒之人等）。小生：就是扮演年轻英俊的男人物，如《玉堂春》中的王金龙。红生：为勾红脸的须生，如扮演关羽、赵匡胤等。武生：为戏中的武打角色，穿厚底靴的叫长靠（墩子）武生，穿薄底靴的称短打（撇子）武生，如《长坂坡》中的赵云。”^[12]

图 2-1 老生

小生

武生

(2) 旦行

旦行（见图 2-2）简称“旦”均为女性人物，一般分为：花旦、青衣、武旦、老旦等角色。青衣：以唱为主，多扮演贤雍容华贵、妻良母型的妇女角色。如《玉堂春》中的苏三。花旦：是以做为主的，多是扮演青春活泼或行为放荡的妇女，也有一部分悲剧和反面人物。如《柜中缘》中的刘玉莲。武旦：是以武打为主的，为演武功见长的女性人物，如《武松打店》中的孙二娘。老旦：主要是用本噪子演唱，为中老年妇女如《红灯记》中的李奶奶。

图 2-2 花旦 青衣 武旦 老旦

(3) 净行

净行简称“净”，净又称“花面”、“花脸”。表现具有突出的相貌、品质、性格方面的男性人物。“面部化妆勾画脸谱，演唱时运用宽音和假音，表演动作幅度大，以突出其性格、气度和声势。净行（见图 2-3）分为正净、副净和武净三类。正净，俗称“大花脸”。因以唱功为主，又称“唱功花脸”。《二进宫》中的因他手执铜锤徐延昭就是典型的唱功花脸，因为手拿大锤又称“铜锤花脸”。副净，俗称“二花脸”。因以工架、念白、表演做功为主，故又称“架子花脸”、“架子花”。架子花脸演员，既要有精湛的武功，又要善于表演、念白，还要有唱功。架子花扮演的多是性格粗豪爽直的人物，如张飞、孟良、焦赞、牛皋、李逵、等。武净，俗称“武花脸”、“武二花”。因表演时以跌扑摔打为主，又称“摔打花脸”。由于武净的部分角色现已由武生扮演，所以武净戏的范围日益缩小。武净角色如《白水滩》中的青面虎、《挑滑车》中的黑风利等。”^[13]

图 2-3 正净 副净 武净

(4) 丑行

“丑行，俗称“小花脸”。因化妆时在鼻梁上抹一小块白粉，故而以“丑”为名。又因和净行的大花脸、二花脸并列，又称“三花脸”。丑行的“丑”是指

扮相不俊美，并非专指品质上的丑恶。丑行扮演的角色既有阴险狡诈的人物，也有正直善良的形象。丑行（见图 2-4）分为文丑、武丑两种。京剧中的各类诙谐人物均由文丑扮演。文丑分为方巾丑、袍带丑、茶衣丑、巾子丑、彩旦等。方巾丑主要扮演头戴方巾的文人，包括儒生、书吏、谋士、塾师等各种身分职业。袍带丑扮演做官的人物，文官、武官、正面人物、反面人物都有。茶衣丑扮演各种行业的下层劳动人民，因身穿短蓝布褂子（茶衣）而得名。巾子丑介乎于方巾丑和茶衣丑之间，表演风格比茶衣丑略微严谨一些。彩旦，又称“丑婆子”，是由丑行扮演的妇女。武丑 俗称“开口跳”，扮演擅长武艺、性格机警、语言幽默的男性人物。武丑既注重翻跳武技，也讲究口齿清楚有力。”^[14]如《三岔口》中的刘利华。

图 2-4 文丑 武丑 茶衣丑 丑婆子 褶子丑 袍带丑

2. 京剧的唱腔与念白

“唱腔”指京剧中演唱法的总称，京剧音乐的主体之一，同时也是抒发感情、刻画人物形象的主要手段。京剧的腔调有西皮、二黄、昆曲、南梆子、四平调以及很多杂腔小调。这其中主要是以“西皮”和“二黄”两大声腔组成，就是所谓的“皮黄腔”。

“在旋律发展中，由于“西皮”跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以“宫”调式为主，因此，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，长于抒情、叙事、说理、状物。另有反西皮，是京剧传统唱腔中出现较晚（据传是谭鑫培所创）的唱腔。它是弱拍入唱，且强弱关系时而模糊又时而清晰，增强了节奏的不稳定感和旋律的流动感，因此，西皮唱腔总是给人以婉转流畅如行云流水之感。”^[15]

念白其实就是一说话，在京剧艺术中重要的艺术手段。有这样一句话，叫做：“千金话白四两唱”。这虽然是一种夸张的说法，但从中可以看出念白的重要性，在京剧中有着非常重要的作用。“作为一种艺术手段，它与歌唱之间既分工明确，又有不可或缺的联系。京剧念白分为“韵白”、“京白”和“方言白”几种主要形

式。京剧的念白还要根据不同的场合和作用分为定场白,念引子,对白,贯口白,数板,扑灯蛾,念对儿,叫头,背躬和哭相思等等。”^[16]

3. 京剧的伴奏

伴奏是京剧表演的一个重要内容,在剧中是串联剧情的链接,起掌控动作节奏烘托剧情、渲染人物的作用。伴奏的乐队在传统京剧中称为“场面”,场面又分为文场和武场。文场(见图 2-5-)以京胡为主,还有月琴、小三弦和京二胡,另备有笛、笙、琐呐、海笛等,它为唱腔伴奏,还演奏曲牌音乐;。武场(见图 2-5)的乐器主要是“打击乐”,不仅武戏用,文戏也用。鼓板为指挥,另有小锣、大锣、饶钱、水拔、堂鼓、大饶、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”。

图 2-5

4. 京剧的表演手段

京剧的表演有做、念、唱、打四项基本功。京剧演员必须有过硬的基本功,才能充分发挥歌舞剧的戏曲艺术表演的功能,才能更好的展现和刻画戏中的人物形象。

(1)唱:唱腔。主要是西皮和二簧。京剧是一种古老的歌舞剧,唱在其中占有重要地位。京剧将精炼与升华的音乐语言以唱的形式表现出来,使之变为独特的艺术语言。

(2)念:是指念白,也就是人物的说话。在京剧中主要起叙事作用。念白按照音韵划分为京白和韵白。京白是以北京方言为标准。它在音乐性和韵律感上具有

浓郁的北京方言味。韵白的四声调值可以从它鲜明的节奏和韵律十足的音乐伴奏中看到它的规律，语调铿锵有力、抑扬顿挫的。

(3)做:指的是做功，也就是表演，它与其它表演艺术不同的是，其表演动作已经舞蹈化，具有美感和节奏感。“无声不歌，无动不舞”，说的正是京剧的独特的舞蹈化的动作。

(4)打:指的是武功，俗称“武打”，演员在舞台上表演对打也必须有艺术性，武打是京剧具有的艺术形式。京剧里的武打场面根据所表演的内容、人物的特点设计。京剧的打，不同与武术以及其他格斗，它需要在打斗中巧妙的揭示人物性格，解释故事的情节。

5. 京剧表演艺术的主要特征

京剧也是通过舞台表演来表现其艺术价值。京剧经二百年的传承和发展，去其糟粕推陈出新，最终形成其独特的表演形式。京剧表演采用虚实结合的表现形式，在有限的舞台超脱了空间和时间的限制，达到了“以形传神，形神兼备”境界。表演要求形象逼真，细腻入微。武戏不以刚劲勇猛取胜，追求以“武戏文唱”体现其精髓。唱腔要求声情并茂，悠扬委婉。京剧有着系统的独具特色的表演体系。京剧表演艺术总结起来有三大特征

(1) 综合性

“综合性”是京剧艺术的第一个特征。“京剧艺术齐全行当，严谨规格的艺术形式。它的艺术表现手段丰富细致，除了空间的造型，如布景、道具、舞蹈动作等，还有时间的唱念、音乐，以及它的服装和化妆部分，如水袖、帽翅、翎子、水发、髯口等。这些都不仅仅是人物的装饰，而且还是京剧演员美化动作，表现人物微妙心理活动，刻画人物性格的重要工具。这种综合性表演艺术，赋予京剧以特殊的魅力。它把曲词、音乐、美术、演艺、审美融为一体，用节奏贯串、统一在一个戏里，达到了完美和谐，充分调动了各种艺术手段的感染力，形成了中国独有的、节奏鲜明的京剧表演艺术。”^[17]京剧为展开剧情、深化主题、表现人物，把音乐、美术、文学等艺术形式及做、念、唱、打等表演手段集于一身。京剧发展到现在其剧目是非常丰富的，无论古代与现代的、现实与神话的，伦理与爱情的所有经典剧目都有非常多。京剧的形式与内容两方面表现出来的综合性或多样性，使得京剧艺术焕发出强大的生命力。

(2) 虚拟性

虚拟性是京剧艺术的又一特性，是基本表现手法。“生活是丰富多彩、内容是无限的，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,使真实的生活艺术地再现于舞台。京剧艺术与其它文学艺术一样,源于生活、高于生活,不可能完全与生活保持一致,所以就形成了生活原型与艺术表现形式之间的差距,出现了许多虚拟动作。它以虚代实,以简代繁,以点代古,以局部表现整体。例如: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。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,尤其是“眼神”的运用,加上音乐的配合,充分体现了表演意图。”^[18]京剧艺术的虚拟性,让演员能够更灵活的处理很多表演内容。“说书的嘴、唱戏的腿”。一个转身,就已经走了十万八千里;一段音乐,又过去了几天几夜。在有限的舞台时间和空间上,表现了无限的时间和空间,并能使故事情节和谐与统一。这种虚拟的表现手法反倒给观众留下了充分的想像空间,使剧情看上去更真实流畅。京剧的显著特点是在处理艺术与生活的关系上把捕捉描写对象的神韵作为艺术的标准,而非单纯的形似。

(3) 程式性

“程式程”即规程、规矩,“式”即内容的样式,所谓程式,就是舞台动作的规范化。京剧的表演形式与过程已成体系。“而京剧艺术则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。京剧把古代生活中的各种人物进行归类,概括为“行当”,每个“行当”,生、旦、丑、净各有严谨规范的表演程式,既体现艺术动作美感、韵律、方位的统一性,又体现了各个“行当”的差异性和个性特征。”^[19]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。程式在京剧的运用,使京剧生动的展示了生活,使得表演更具有夸张和喜剧色彩,也更能愉悦观众。因此,程式对于京剧并不是可有可无的东西。随着京剧艺术的不断创新,为了增强京剧艺术的感染力这种旧有的表演程式也将发生改变。

(二) 京剧的价值

京剧艺术属于戏曲的范畴,它与中华民族的传统文化有着密不可分的联系,它蕴含着中国传统文化艺术的宝贵资源。“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”^[20]。京剧艺术展示出了它在文学、音乐、舞蹈、美术等方面独特的艺术价值，因此继承和发展我国优秀的传统文化尤其显得重要。

1. 京剧的中国传统文化与艺术

(1) 京剧的文学价值 第一、古典小说京剧为剧艺术提供了大量的题材。诸如“三国戏”源于小说《三国演义》，“西游戏”源于《西游记》，“红楼戏”源于《红楼梦》，“水浒戏”源自《水浒传》的取材自，等。另外还有一些根据流传在的民间传说改编的，如《牛郎织女》、《白蛇传》、《梁山伯与祝英台》，还有民间的演义故事，如包公的故事、花木兰的故事等。不光是古代京剧，许多京剧现代戏像《智取威虎山》就是由小说《林海雪原》改编的。京剧把这些历史悠久的和影响广泛的作品以戏剧的形式直观的展现在观众面前，给观众带感受到强烈的艺术感染力。观众在欣赏欣赏京剧的同时，能进一步体验小说的魅力。

第二、诗歌的创作，在我国具有悠久的历史，《诗经》、唐诗、宋词、元曲、楚辞、古乐府等各种形式的诗歌浩如烟海举不枚数。京剧在诗歌中吸收营养，展现着独特的魅力。它主要表现在以下三个方面：第一是诗歌的表现形式。首先京剧中的定场诗，其本身就是诗；再者京剧中的唱词，非常讲究格律，并兼有叙事和抒情的功能，它是另一种形式的诗歌，还有在民间广泛流传的唱词，也是美丽的诗歌。第二是诗歌的要素。京剧的演唱有节奏、格律、音韵等方面的要求，这些要素与诗歌的创作要求是一样的。发声要分辨爆破音、开口音、闭口音，字头、字腹、字尾，尤其是韵白，更是韵味十足。第三是诗的审美原则。有很多著名戏剧理论家曾指出，戏曲其实就是诗剧。无论是从美学思想看，京剧贯穿着诗剧的审美原则，还是从剧本文学到表演、唱腔、舞蹈都重视营造诗的氛围，诗的意境，非常富有诗意。如《曹操与杨修》就有意识地在这方面进行了努力。

(2) 音乐价值

戏曲之所以称为戏曲，“曲”很重要。京剧音乐由唱腔和伴奏（包括“过门儿”、间奏和打击乐）两大部分组成。都从古典音乐、民间音乐和其它剧种音乐中吸取了大量营养，内容和形式丰富多彩。

京剧由“秦腔”和“昆曲”发展而来，形成了自己的“皮黄腔”（即“西皮”、“二黄”的统称）。唱腔包括“腔调”和“板式”。“腔调”实际上较多地反映了唱腔的风格特点，有些类似于音乐的“调式”。而“板式”则主要体现唱腔的节拍规律。京剧腔调分为“西皮”和“二黄”两大类（还有“反西皮”和

“反二黄”）。西皮腔比较高亢明快，年轻脚色行当如“小生”、“花旦”等西皮腔唱得较多。二黄腔则比较沉稳凝重，老生老旦这类脚色唱腔中二黄较多。

京剧的伴奏乐器主要是京胡、京二胡和月琴，俗称“三大件”。视剧情、唱腔内容和风格所需还可加入笛子、唢呐、三弦等乐器。京剧的锣鼓打击乐堪称一绝，是京戏的特色之一。锣鼓钹铙的音色各有千秋。如小锣发“台”的音，大锣发“仓”的音，而钹、铙发“七”或“才”的音。大小锣鼓的互相配合形成了丰富的“锣鼓经”，如长锤、闪锤、串锤、走马锣鼓、凤点头、四击头、急急风等等。

(3) 舞蹈价值

舞蹈是京剧艺术的又一重要组成部分，它同唱腔共同表演故事，在京剧表演艺术中，占据着非常重要的地位。

京剧舞蹈美的展现途径：“京剧舞蹈美，属于视觉艺术形象美，但是在具体表演中，很少有以单纯舞蹈形式出现的（《霸王别姬》中虞姬的剑舞、《天女散花》中天女的绸舞为特例），常见的展现途径是与京剧表演的“四功”——唱、念、做、打紧密结合在一起，形成有机统一的整体。”^[21]可以这样说，京剧舞蹈是溶在“四功”之内的，并与之融为一体的。正如有的戏曲理论家所指出的那样：“京剧是无动不舞，有声必歌。”

京剧舞蹈美的表现手段：京剧舞蹈是舞蹈艺术中的一种，所以它在总体上也符合舞蹈艺术的特征：“是以经过提炼加工的人体动作作为主要表现手段，运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种基本要素，塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达人们的思想感情的一种艺术样式。”

(4) 美术价值

京剧像一切艺术一样，源于生活又高于生活。在其表演中，也融合了与美术有关的艺术元素。艺术家们并有利于表演的服装体系，包括盔、相、靴、鞋及各种饰物。传统京剧的服饰为了方便演出，以明朝的服饰为参照，设计制作表演服饰，如盔、相、靴、鞋等。京剧的舞台布景也很简单，但很实用，比较抽象。其人物造型，也来自于那时的绘画，仿效图画中的仕女画，借鉴图画人物的造型，如梅兰芳演古装新戏。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。

2. 京剧的社会价值

江泽民同志说：“中华民族是一个有五千年历史文化传统和巨大生命力、创造力的民族”，从京剧中我们可以深深地体会到这一论断的正确性。京剧作为“国剧”，集中体现着我们中华民族的民族传统、民族精神。人们看戏的直接目的是为了欣赏艺术，在欣赏京剧的过程中便从戏文中学到中国的传统道德伦理观念的，对于欣赏者的教化作用仍然是潜移默化的。京剧进入小学课堂对陶冶学生的情操，提高学生的艺术修养具有重要的意义。

(1) 京剧中深沉的历史

京剧的剧目，以历史为题材的居多。我们可以从京剧中看到我们中华民族的悠久历史。从上古时的神话传说，尧舜故事，周朝、春秋战国、秦、汉的纷争，一直到唐、宋、元、明、清，无一中断。京剧剧目历来有“唐三千，宋八百”之说，可见历史题材剧目之多。新中国成立后，现代京剧把抗日战争、解放战争、抗美援朝等发生的事件都改变为京剧剧目。可以说，京剧是中国历史的壮丽画卷。这其中不乏有惊天动地的历史事件，有场面宏大的战争，有独领风骚的英雄人物。中国的老百姓，过去的历史知识，许多就是从看戏得来的。了解京剧，可以形象的了解中国历史，而有丰富的历史知识，又可以更容易的欣赏京剧。我们的民族传统、民族精神，是历史地形成的，是贯穿在历史发展之中的。京剧进课堂工作的推广，对学生了解历史进程及历史人物具有较好的辅助教育作用。

(2) 民族美德的传诵

中国传统文化历史悠久、源远流长，在修身、齐家、治国安天下等方面，给后世留下了很多可以借鉴的经验教训。京剧故事中包含着伦理道德观念，直面忠奸，惩恶扬善。歌颂真、善、美，批判假、恶、丑，让观众在欣赏故事情节、人物造型的同时，从伦理道德方面给人以熏陶、教益和启迪，潜移默化地“净化”心灵。京剧在漫长的发展道路上，有京剧中有许多剧目热情讴歌爱国主义精神，颂扬坚持民族大义、处处以国家安危兴亡为重的英雄人物。讲做人的道德，第一位是爱国，把国家民族的利益放在个人的利益之上、恩怨之前，不屈不挠，甚至不惜自己的生命。如《四郎探母》、《穆桂英挂帅》京剧中这样的作品不胜枚举。京剧中许多的剧目赞美舍己为人、惩恶扬善的精神。如《赵氏孤儿》中的程婴，为救赵氏孤儿及全国同龄的孩子，忍痛用自己的儿子替换赵氏孤儿，并最终抚养孩子长大成才，将奸贼铲除；《狸猫换太子》也是讲述陈琳和寇珠不顾个人安危，救无辜婴儿的性命的故事；也有宣扬为民伸张正义的《铡美案》，包公为替秦香莲伸张正义，拼着乌纱帽不要，不顾太后、皇姑的阻劝，硬是把当朝驸马陈世美判铡；京剧中的许多剧目歌颂纯真、坚贞的爱情，批判见利忘义、门第之见。如《白蛇

传》中的白素贞，对许仙一往情深，为救他不顾千难万险、重重阻挠；《杜十娘》中的杜十娘，发现自己所爱的人利欲熏心，宁可抱着百宝箱投江；都表现了人民群众对爱情婚姻的道德标准。这些经典的京剧作品既有思想性又有艺术性，对提升学生的爱国主义、正义思想具有极其重要的教育意义。

3. 京剧的审美价值

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。“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。”^[22]

(1) 京剧脸谱

京剧脸谱是具有民族特色的一种特殊的化妆方法，它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，采用浓重、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，用人物的面部颜色形象，来体现人物年龄、品质、性格、类型等特征。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。京剧脸谱加深了观众对剧中人物的兴趣及对剧情的了解，同时渲染了舞台效果，深受观众喜爱。

(2) 京剧服装

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，其服饰的独特设计构思、图案设计、刺绣等工艺处理都堪称经典。从视觉上给人以美感。传统京剧的共学构想是组建稼于生活而高于生活的奖化和夸张的审美方式。京剧的数目数不胜数，时代跨越几千年，每个剧目设计一套服装是不可能的，聪明的艺术家们设计制作出一套程式化的便于表演的服饰体系，如盔、相、靴、鞋等饰物。传统京剧的服饰的特点是靠旗和水袖。演员通过服饰表演出内心的思想活动和也可通过这写服饰表演出优美的动作。京剧服饰夸张的艺术特点将中华民族的文化内涵与审美观。

(3) 色彩和图案

传统京剧的服饰色彩继承了中国民族艺术的色彩装饰传统，具有纷繁华丽、和谐鲜明的艺术特色，充分展现出中华民族传统的形式美法则和独特的色彩表现手法。“在京剧演员的装扮上，从脸谱到服饰、到舞台上的桌围椅帔、车旗伞盖等等都大量使用了纯正的颜色，几乎每一种颜色都说得出名堂，行家们都有充分

的理论根据。这样的色彩不但有独特的舞台效果，还能使观众对每个形象记忆深刻，隽永难忘。京剧服装的颜色主要有十种颜色组成，分为上五色和下五色。上五色用于社会地位较高者，包括红、绿、黄、白、黑；下五色用于社会地位较低者，包括粉、蓝紫、香、湖。此外，京剧的色彩还有很深的内涵和鲜明的象征性，如蓝色代表着勇猛，而黄色（明黄色）象征着极至，让人敬而远之。包拯的黑面庞给人公正严明的感觉，一看曹操的白脸就知道他是个奸雄。”^[23]伴随着京剧的发展京剧的这些些颜色得到了观众认同，观众也可以透过这些颜色来辨认角色的地位和性格，这些颜色和图案成为观众评定剧中人物忠奸善恶的依据。

（三）京剧艺术的传承

京剧虽然形成于清代，但它的根源却可以追溯到古代。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，最终成为杰出的传统戏曲代表。京剧艺术通过丰富的表演，多彩的脸谱，虚拟的布景，给观众制造了无限的想像空间。京剧艺术凝结了中华民族的文化内涵，见证中国社会发展的兴衰历程的，随着社会的发展京剧虽然已经退出了主流文化的行列，但是作为非物质文化遗产、作为中华民族的国粹，我们必须出台政策和措施来保护与传承京剧艺术。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》，将京剧列为九年义务教育阶段的学习课程，教育部领导从政策上推动京剧艺术的发展，有利于孩子对京剧的了解、增强对京剧的兴趣、培养潜在的观众、传承和发扬中华民族优秀的传统文化具有重要意义。

“虽然‘京剧进课堂’只是一种尝试，不管它是‘推广’还是‘要求’，作为一种艺术素养的熏陶和培养，作为传统文化教育的加强，作为素质教育的后援和充实，其价值导向所体现的精神应该肯定。至于什么剧种、什么剧目进课堂那只是技术和操作层面的事情并且可以不断完善。在中国经济迅速发展、以国学为代表的中国文化日益受到世人关注之际，京剧走进课堂也是‘水到渠成’。它可以让孩子从中了解国情、了解历史、了解做人、了解处世，通过脸谱、服饰、唱腔乃至表演萌生切身的美学趣味，通过剧目体认人生的哲理。综观当代世界教育的趋势，艺术修养在教育中所占据的比重不断上升。而历史上取得伟大成就的科学家，其艺术修养对于他们的知识结构、思维方式、生活方式乃至人格构造，都具有其他学科知识难以替代的重要功能。作为素质教育的系统配套措施，在京剧等传统文化普及方面为学生们做件实事，这是可喜的。”^[24]

[6] 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究【J】. 2009

[7] 马少波等. 中国京剧史【M】. 北京:中国戏剧出版社, 2005:3—4

- [8] 互联网 <http://zhidao.baidu.com/question/8875308.html>
- [9] 互联网 <http://zhidao.baidu.com/question/8875308.html>
- [10] 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究【J】. 硕士学位论文 2008. 6
- [11] 邓贤峰. 论设计与美 (M) . 大众文艺 . 2008 年 1 期
- [12] 互联网 <http://www.bjchinese.bjedu.cn/chineseArticlelist.d>
- [13] 互联网 <http://zhidao.baidu.com/question/36890726.html>
- [14] 互联网 http://www.360doc.com/content/09/0622/10/165082_39
- [15] 互联网 <http://special.yunnan.cn/feature2/html/2009-08/23/>
- [16] 互联网 <http://www.china.com.cn/culture/zhuanti/zgjj/2007-...>
- [17] [18] [19] 唐荣安. 京剧表演艺术的主要特征 【J】. 理论观察. 2007 年 4 期
- [20] 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
- [21] 尹铁文. 京剧舞蹈美解析【J】. 艺术教育. 2007 年 9 期
- [22] 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究. 硕士学位论文. 2008. 6
- [23] 俊堂. 京剧的色彩【J】. 中国京剧 . 2007 年 11 期
- [24] 张生泉. 应该肯定“京剧进课堂”的价值导向. 文汇报. 2008 年 4 月 1 日. 第 5 版

第三章 在小学开展京剧教学活动的必然性

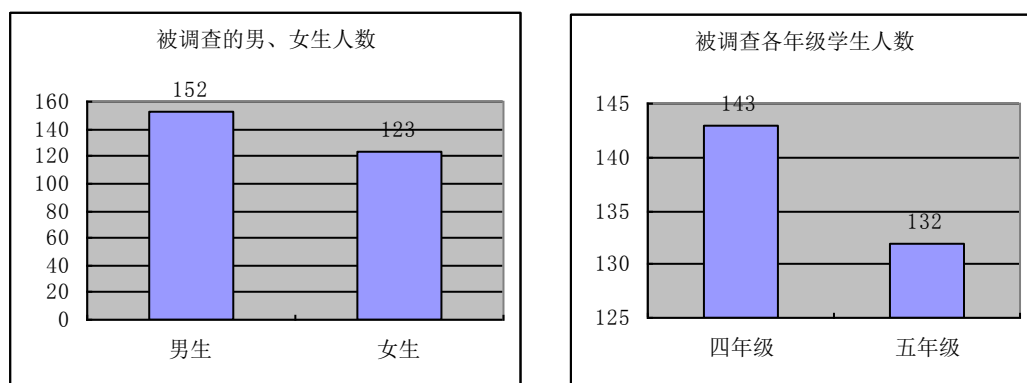
一、京剧在小学音乐教学中开展情况的调查与分析

为了调查京剧在小学音乐教学中开展情况，笔者以访谈和问卷调查的形式对我省开设京剧课的试点的小学：哈尔滨市的兆麟小学、南马路小学、泰山小学、师范附小、继红小学、风华小学、进行了调研。笔者在不同的学校对四、五年级的学生随机抽取了总计三百名学生进行了问卷调查。学生调查问卷有20个问题，从各个方面了解小学生对京知识的掌握、京剧艺术的兴趣以及对在小学开展京剧教学动的情况。笔者实发调查问卷共300份，收回问卷298份，其中有效问卷为275份。通过技术统计所得到的结果如下：

（一）小学生的个人基本情况调查

第一个调查方面包括2个问题，分别是：小学生的性别、年级对学生进行初步的了解。具体数据如下

图3-1小学生性别、年级的调查统计

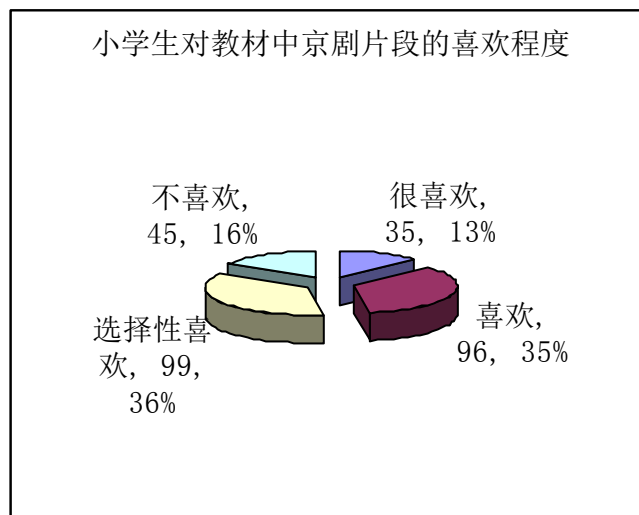
上图3-1所示，被调查的学校中，男生152名约占被调查总人数的55.27%，女生123名约占调查总人数的44.73%；四年级学生143约占被调查总人数的52%，五年级学生132约占被调查总人数的48%，

（二）教学活动基本情况调查

第二个调查方面包括4个问题，分别是：小学生对京剧教材的喜欢程度、小学京剧教材的难易程度、小学生对音乐课学京剧方式的喜欢程度和学校或班级组

织过关于京剧的活动。通过这些调查学校京剧进课堂活动的开展情况。

图 3-2 小学生对教材里的京剧片段的喜欢程度调查

上面的图 3-2 显示了小学生对教材里的京剧片段的喜欢程度：选择“很喜歡”的有 35 人，约占被调查总人数的 12.72%；选择“喜欢”的有 96 人，约占被调查总人数的 36%；选择“有的喜欢有的不喜欢”的有 99 人，约占被调查总人数的 36%；选择“不喜欢”的有 45 人，约占被调查总人数的 16.38%。总的看来，选择“很喜歡”或“喜欢”的约占被调查总人数的 47.82%，约有 16.38% 的小学生不喜欢京剧教材，由此看来，有接近半数的同学还是比较喜欢的教材里的京剧片段，但仍有半数同学部分认可或不认可教材里的京剧片段，说明对京剧教材内容的选择还需要进一步的研究。

下面的图 3-3 显示了小学生对京剧教材的难易程度的调查；选择“非常容易”的有 24 人，约占被调查总人数的 8.72%；选择“容易”的有 76 人，约占被调查总人数的 27.63%；选择“不太容易”的有 110 人，约占被调查总人数的 40%；选择“较难”的有 65 人，约占被调查总人数的 23.63%。总的看来，选择“非常容易”或“容易”的只占被调查总人数的 36.35%，有 63.65% 的小学生选择“不太容易”或“较难”，小学生学习京剧内容还是有一定的难度。

图 3-3 小学生对京剧教材的难易程度调查

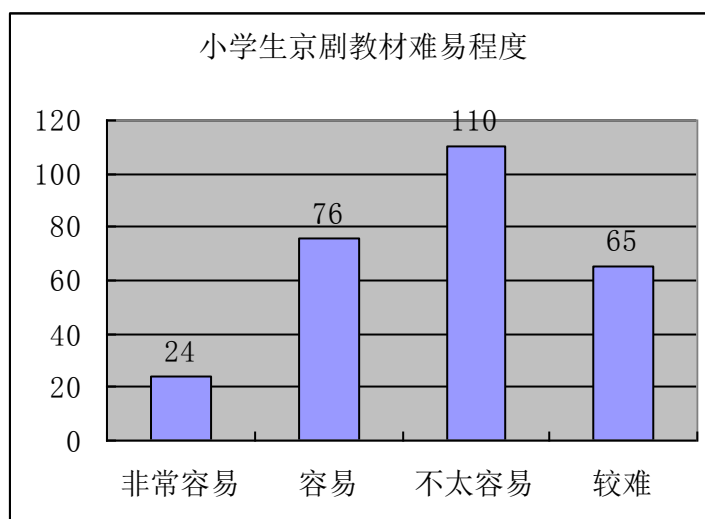
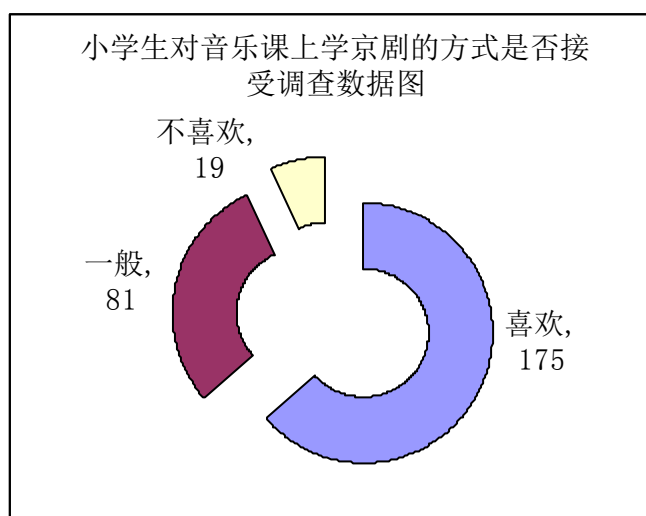
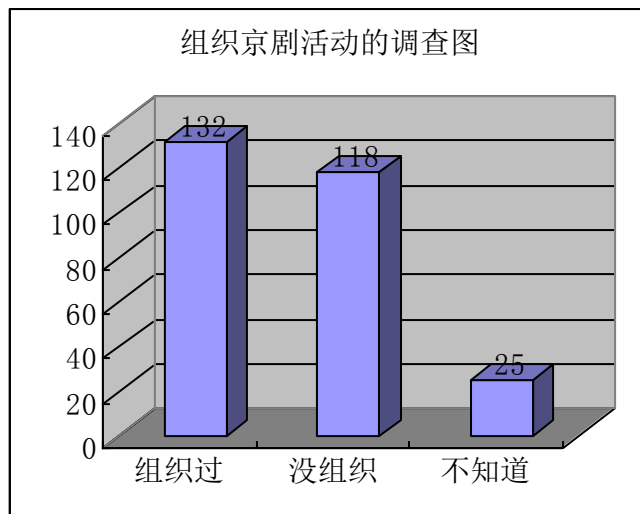

图 3-4 小学生是否接受音乐课上学京剧方式的调查

上面的图 3-4 显示了小学生是否接受音乐课上学京剧方式的调查:选择“喜欢”的有 175 人, 约占被调查总人数的 63.63%;选择“一般”的有 81 人, 约占被调查总人数的 29.45%;“不喜欢”的有 19 人, 约占被调查总人数的 6.92%。总的看来, 选择“喜欢”的约占被调查总人数的一半以上, 由此看来京剧进课堂, 在音乐课上学习京剧的模式同学还是能认同的。

图 3-5 学校组织京剧活动的调查图

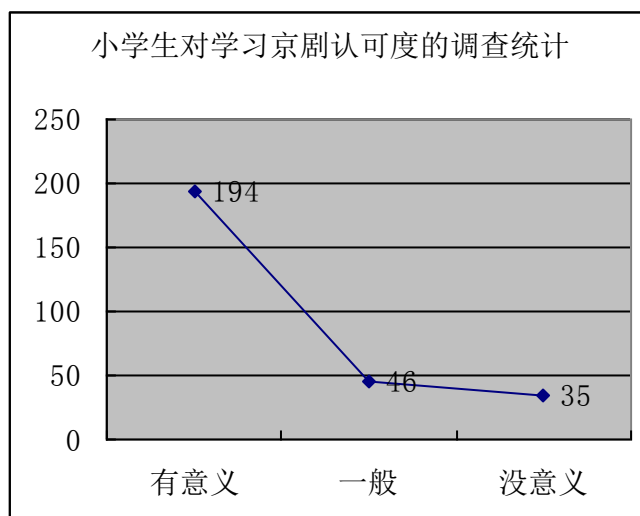

上面的图 3-5 显示了学校或班级组织关于京剧的活动的调查:选择“组织过”的有 132 人, 约占被调查总人数的 48%;选择“没组织”的有 118 人, 约占被调查总人数的 42.9%;“不知道”的有 25 人, 约占被调查总人数的 9.1%。总的看来, 选择“没组织”或“组织过”各占被调查总人数的一半左右, 由此看来在对待京剧进课堂工作中, 有的学校积极响应教育部的决定积极开展活动, 而有的则没有开展。

(三) 小学生参与京剧活动的意愿调查

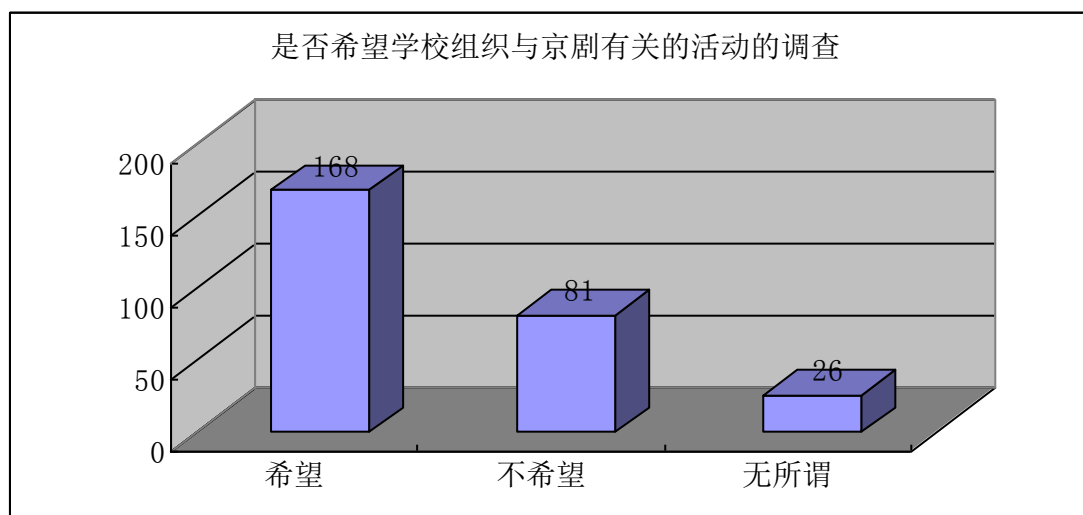
第三个调查方面包括 5 个问题, 分别是: 你认为学习京剧有意义吗、 你希望学校或班级组织与京剧有关的活动吗、你参加过任何形式的京剧表演吗、你为什么参加京剧表演、你为什么没参加京剧表演。通过这些调查了解学生对参加京剧活动的愿望。具体情况如下

图 3-6 小学生对学习京剧认可度的调查统计

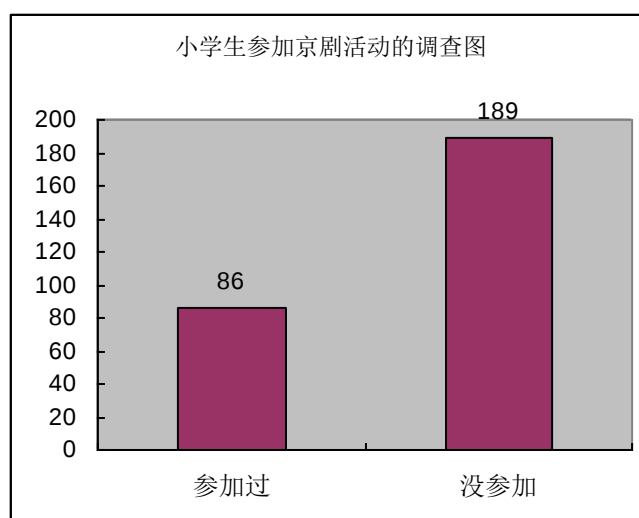
上图 3-6 显示小学生对学习京剧认可度的调查统计：在所调查的小学生中，选择“有意义”的 194 名同学，占被调查总人数的 70.54%；选择“一般”的有 46 人，占被调查总人数的 16.72%；选择“没意义”的有 35 人，约占被调查总人数的 12.72%。说明绝大部分大学生认可京剧的艺术价值，认为学习京剧还是比较有意义的。

图 3-7 是否希望学校组织与京剧有关的活动的调查

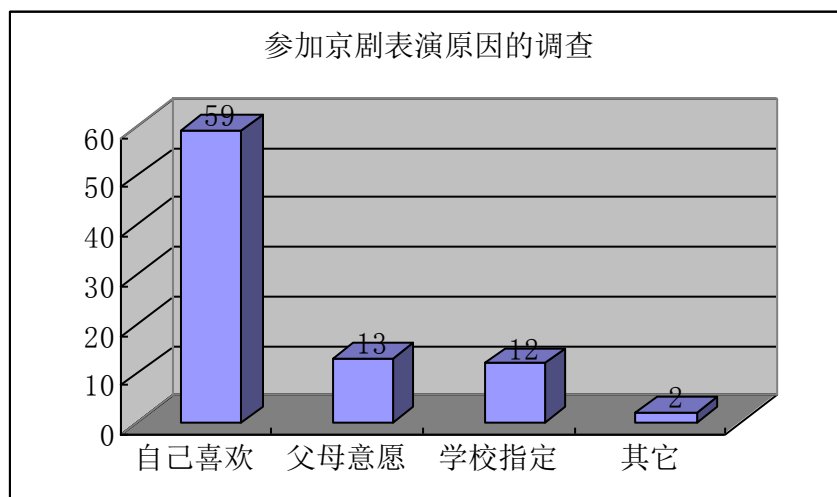
上面的图 3-7 显示了小学生是否希望学校组织与京剧有关的活动的调查：选择“希望”的 168 名同学，占被调查总人数的 61.09%；选择“不希望”的有 81 人，占被调查总人数的 29.45%；选择“无所谓”的有 26 人，约占被调查总人数的 9.45%。结果显示大部分同学还是希望学校多组织与京剧有关的活动，只有极少部分同学不愿参加。

图 3-8 小学生参加京剧活动的调查

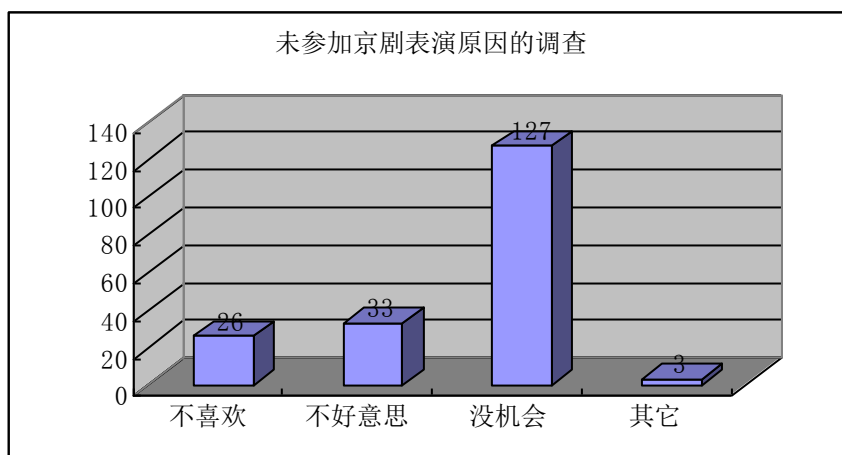
上面的图 3-8 显示了小学生参加京剧表演活动的调查:选择“参加过”的有 86 人, 占被调查总人数的 31.27%;选择“没参加”的有 189 人, 占被调查总人数的 68.73%。由此可见, 只有少部分同学参加了表演, 绝大部分同学则没有参加, 说明学校开展活动较少, 而且活动的覆盖面太少, 不能让绝大多数同学参与活动。

图 3-9 参加京剧表演原因的调查

上面的图 3-9 显示了小学为什么参加京剧表演的调查:。在参加表演的 86 名同学中, 有 59 名同学是自己喜欢所以参加; 13 名同学父母的意愿所以参加; 12 名同学是因为学校指定所以参加; 2 名同学是因为其他原因参加。由此可见, 参加京剧表演的同学有 65.11%的同学是因为自己的兴趣爱好, 有 32.55%的同学是因为父母及学校的压力。

图 3-10 小学生未参加京剧表演原因的调查

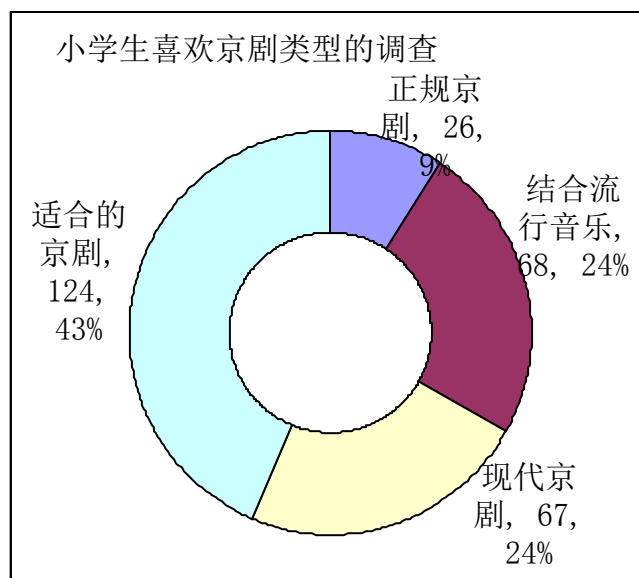

上面的图 3-10 显示了小学为没参加京剧表演的调查：选择“没参加”的 189 名同学中有 26 名同学是因为不喜欢；33 名同学是因为不好意思；127 名同学是因为没有机会参加；3 名同学是因为其他原因。由此可见，只有 13.75% 的同学是因为不喜欢没参加，17.46% 的同学是因为不好意思：67.19% 是因为没有机会所以没有参加。

(四) 小学生对京剧喜好和兴趣调查

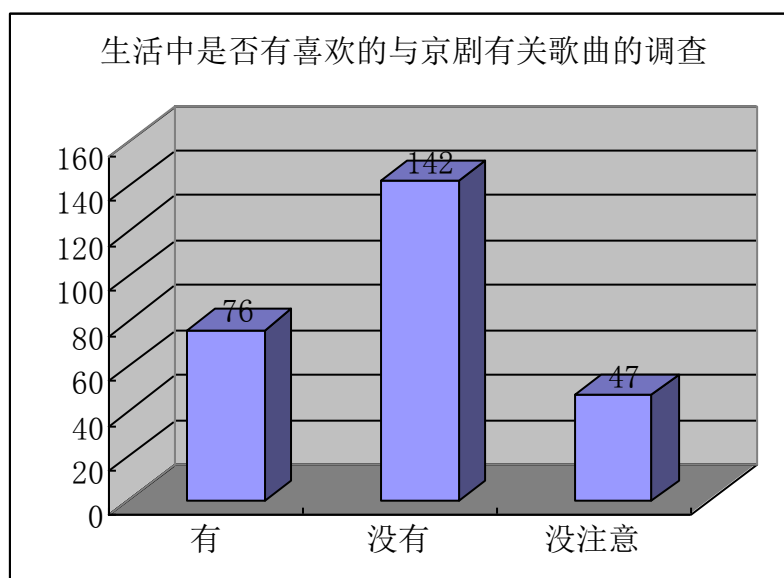
第三个调查方面包括 5 个问题，分别是：你喜欢什么样的京剧、生活中有你喜欢的与京剧有关的歌曲吗、在学过京剧后，你下课或放学后你哼唱京剧片段吗、你喜欢京剧的服饰吗、你喜欢京剧的扮相吗。

图 3-11 小学生喜欢京剧类型的调查

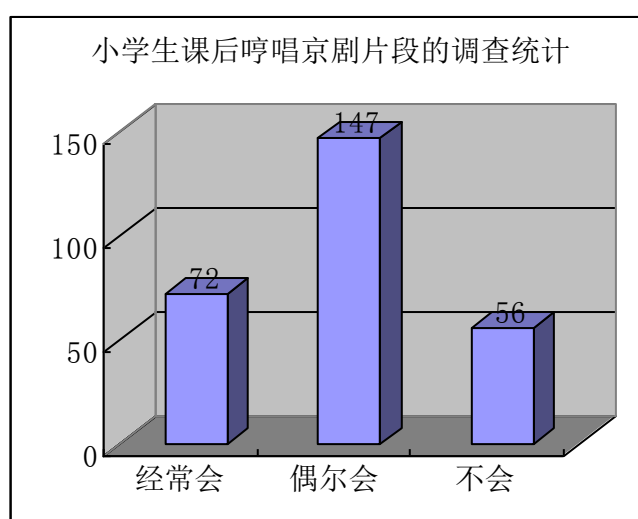
上面的图 3-11 显示了小学生喜欢京剧类型的调查：选择“正规的京剧表演”的 26 名同学，约占被调查总人数的 9.45%；选择“与流行音乐结合的京剧”的有 68 人，约占被调查总人数的 24.72%；选择“现代京剧”的有 67 人，约占被调查总人数的 24.36%。总的看来，选择“适合小学生的京剧”的有 124 人，占被调查总人数的 45.09%。由此看只有很少一部分同学小学生对传统京剧感兴趣，接近半数的同学喜欢“现代京剧”或“与流行音乐结合的京剧”，另有近半数同学喜欢适合小学生的京剧。在课本中增加适合小学生的京剧势在必行。

图 3-12 生活中是否有喜欢的与京剧有关歌曲的调查

上面的图 3-12 显示了生活中是否有喜欢的与京剧有关歌曲的调查：选择“有”的 76 名同学，约占被调查总人数的 27.63%；选择“没有”的有 142 人，约占被调查总人数的 51.63%；选择“没注意过”的有 47 人，约占被调查总人数的 17.09%。由此看京剧普及宣传力度不够，生活中缺少脍炙人口的能被小学生喜欢的京剧。

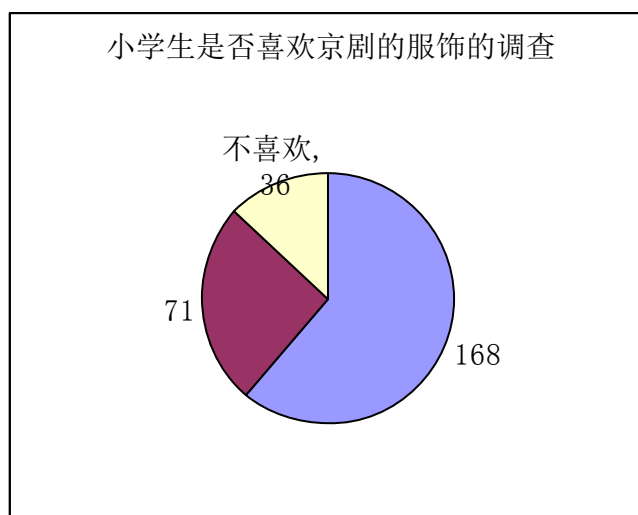
图 3-13 小学生课后哼唱京剧片段的调查统计

上面的图 3-13 显示了小学生课后哼唱京剧片段的调查统计：选择“经常会”的 72 名同学，占被调查总人数的 26.18%；选择“偶尔会”的有 147 人，占被调查总人数的 53.45%；选择“不会”的有 56 人，约占被调查总人数的 20.36%。结果

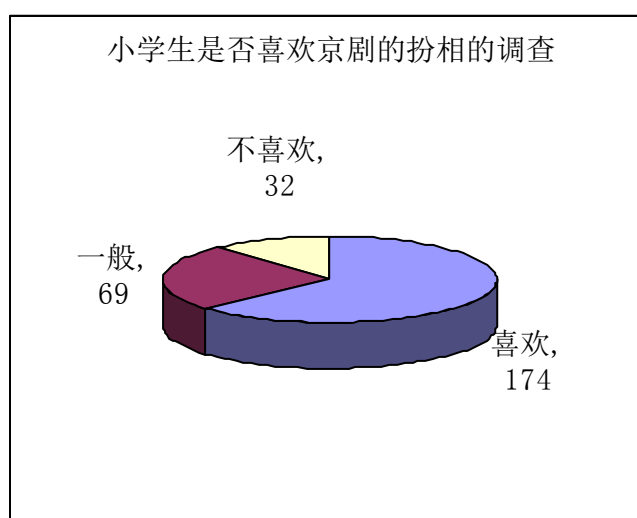
显示 79.63%的小学生课后经常或偶尔哼唱京剧片段，说明通过音乐课的学习起到了京剧的推广和普及的作用。

图 3-14 小学生是否喜欢京剧的服饰的调查

上面的图 3-14 显示了小学生是否喜欢京剧的服饰的调查：选择“喜欢”的 168 名同学，约占被调查总人数的 61.09%；选择“一般”的有 71 人，约占被调查总人数的 25.81%；选择“不喜欢”的有 36 人，约占被调查总人数的 13.1%。由此看有半数以上的同学喜欢京剧的服饰，说明纷繁华丽、和谐鲜明的京剧服饰还是能吸引小学生的眼球的。

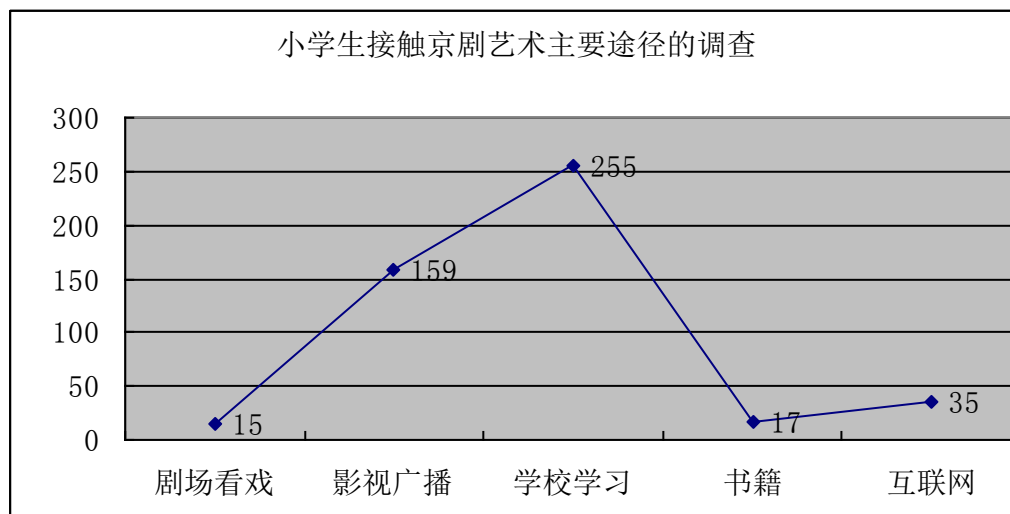
图 3-15 小学生是否喜欢京剧的扮相的调查

上面的图 3-15 显示了小学生是否喜欢京剧的扮相的调查：选择“喜欢”的 174 名同学，约占被调查总人数的 63.27%；选择“一般”的有 69 人，约占被调查总人

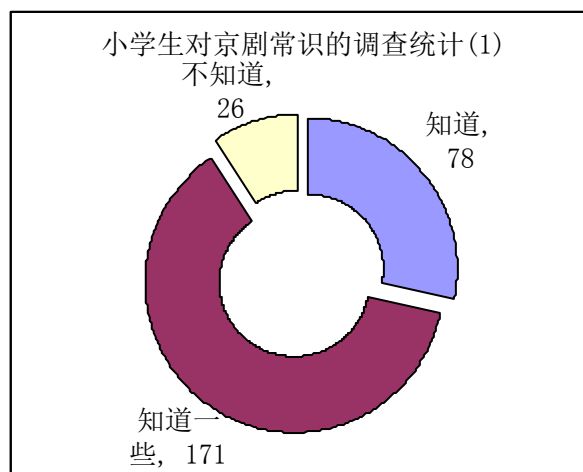
数的 25.09%；选择“不喜欢”的有 32 人，约占被调查总人数的 11.63%。由此可见有半数以上的同学喜欢京剧的服饰，说明富于夸张性、图案性、象征性的京剧脸谱还是能吸引小学生喜爱的。

图 3-16 小学生接触京剧艺术主要途径的调查

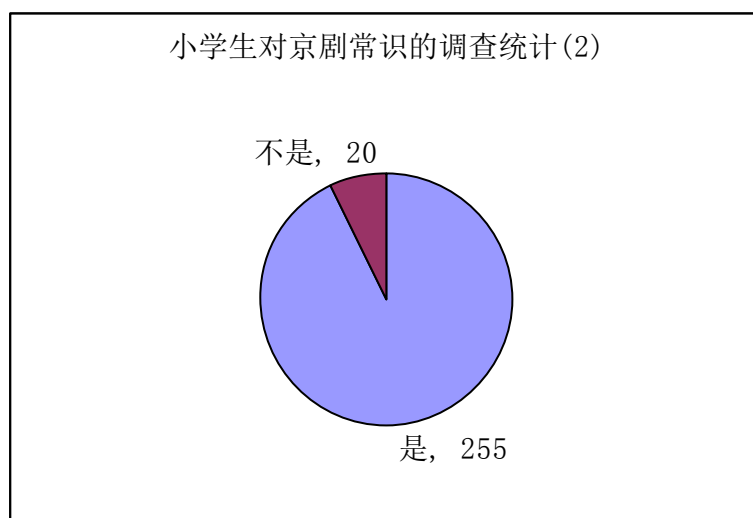
上面的图 3-16 显示了小学生接触京剧艺术主要途径的调查：选择“剧场看戏”的 15 名同学，占被调查总人数的 5.45%；选择“影视广播”的有 159 人，占被调查总人数的 58.81%；选择“学校学习”的有 255 人，约占被调查总人数的 81.81%；选择“书籍”的有 17 人，占被调查总人数的 6.18%；选择“互联网”的有 35 人，约占被调查总人数的 11.72%。由此可见小学生接触京剧艺术主要途径是“影视广播”和“学校学习”，而对于“剧场看戏”、“互联网”和“书籍”这些途径的选择所差无几，所占的比重较小。

图 3-17 小学生对京剧常识的调查统计(1)

上面的图 3-17 显示了小学生知道京剧的行当的调查:选择“知道”的 78 名同学,占被调查总人数的 28.36%;选择“知道一些”的有 171 人,占被调查总人数的 62.18%;选择“不知道.”的有 26 人,约占被调查总人数的 9.45%。

图 3-18 小学生对京剧常识的调查统计(2)

上面的图 3-18 显示了小学生对于“梅兰芳是否是京剧艺术的代表人物”的回答的调查:选择“是”的 255 名同学,占被调查总人数的 90.91%;选择“不是”的有 20 人,占被调查总人数的 9.09%;调查说明通过音乐课的学习,同学们对京剧基本知识还是有所了解的。

二、在小学开展京剧教学活动的意义

京剧作为我国的传统文化艺术,它是一种高度综合的艺术形式。“它蕴含人物性格艺术、戏剧意艺术、舞蹈艺术、音乐艺术、美术艺术、语言艺术以及气韵艺术等,系统全面地体现了人们的审美观念和审美追求,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。京剧进中小学,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。”^[25]京剧进课堂工作,不单单是让孩子们欣赏到京剧艺术,更是提升审美感知能力、弘扬传统文化,转变单一美育为全方位素质教育的一个试验。

（一）京剧能够提升小学生的审美感知能力

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。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。”^[26]京剧艺术教学要求是从听觉和视觉上都给学生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小学生的多种感官共同促进小学生审美感知能力的发展。

1. 京剧音乐能够提升小学生的音乐感知能力

京剧音乐在三百多年的发展过程中，形成了特有的表现手段体系，它与故事情节、表演艺术、舞美艺术等手段结合在一起，以展现故事的内容，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。”^[27]儿童听觉较为灵敏，在感知艺术作品时比视觉感知更为准确和强烈。优美的京剧唱腔、韵律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儿童来说，京剧唱腔不失为发展其审美感知能力的一个重要途径。作为审美的主体小学生被音乐审美意境感染时，就会获得一定的审美感受，从而激发他们审美情趣，以此来提升其审美能力。

2. 京剧表演教育能够提升小学生对形体美的感知能力

京剧的表现形式可以概括为“无动不舞，有声必歌”。无动不舞即在京剧表演中，所有的动作都是舞蹈化的。京剧是一门高度综合的艺术形式，他运用丰富的艺术手段和形式巧妙地展现出历史事件、风土人情和情感故事。做是京剧表演的重要组成部分，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。此外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。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]小学生在欣赏京剧时，可以用自己的动作来反应音乐的速度、力度的变化等，这对培养学生的节奏感具有重要的作用。学生在

京剧这门课中不仅可以运用听、看等方法，还可以通过肢体语言表达情感。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，让他们感知到人的形体展示出来的美。

3. 是京剧舞美教育能够提升小学生的色彩感知能力

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。“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。”^[29]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，能够发展幼儿的色彩感知能力。小学生的思维受直觉表象的束缚影响较大，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它感知的首要刺激。京剧人物变换的服装、脸谱，在由舞台灯光的照射下美轮美奂、光彩夺目。这种色彩所带来的舞台效果满足了小学生视觉上的需求，对提升幼儿对色彩的感知能力具有重要的作用。

（二）弘扬传统文化，发展京剧艺术

我国的文化博大精深，有鲜明的民族性，在世界的各种文化中有自己的特色。“推动社会主义大发展大繁荣，提高国家文化软实力是中共十七大对传统文化回归的一种新要求，我们必须相信党的选择，必须始终保持对民族文化的自信心，坚持以中华优秀传统文化为根基，以外来健康有益的文化为补充，大力繁荣发展中国特色、中国风格、中国气派的优秀文化，让中华文化的魅力和生命力焕发更加璀璨的光辉。”^[30]

中国京剧是世界最古老的三大戏剧之一，它博大精深，代代传承，蕴含着传统文化精髓的东方瑰宝，理应发扬光大。但在物质至上的时代，影视、网络等新媒体的发展对戏曲艺术的生存造成巨大的冲击，京剧艺术面临不可否认的危机。青年观众不了解不接受，演出上座率低，甚至有人认为戏曲是不合时宜的过时艺术，断言它迟早要衰亡。京剧艺术的发展有它自身的规律，而对于戏曲的传承，我们应该从弘扬民族优秀传统文化和社会主义精神文明的大文化背景下进行思考。京剧的兴衰在一定意义上影响着民族优秀的文化传统的命运，必须密切关注京剧的命运，并为京剧的普及和发展作出贡献是教育义不容辞的责任。对于京剧的振兴，既要继承更要创新发展。无论什么时期的非主流的文化艺术，要得到保护和传承，都需要教育来完成。对于京剧来说，随着戏曲观众的日渐减少，演员也日渐匮乏，以如今的形势来看仅仅依靠舞台和剧场来维系它的生存是远远不够的，只有当它真正走进人的生活，进入学校教育，京剧的振兴才有希望。京剧的

教育应从儿童抓起，随着戏曲知识的普及，使人们懂得戏曲、接受戏曲，进而欣赏戏曲，戏曲的传承，这不仅是在培养潜在的观众，对于戏曲人才的选拔、培养也水到渠成。

京剧作为国粹有着辉煌的历史，它的艺术魅力甚至得到国外艺术界的承认。国外华文媒体法国《欧洲时报》发表评论：“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。”京剧作为中国戏曲的代表剧种进入中小学生课堂，有利于民族文化的传承，国家文化形象的确立。因此，有志于振兴戏曲的政协委员提出将京剧纳入基础教育，让“京剧走进课堂”，使它成为九年义务教育的内容，对中国戏曲艺术的传承和发展有着重要的意义。

（三）促进素质教育的推行

京剧进课堂活动的开展，不仅要教学生欣赏京剧之美，还要培养学生去感知京剧、了解京剧，是素质教育的一个新的试验。改革开放后的中国，正在实现从温饱到全民小康的宏伟蓝图，精神文明建设事业也在蓬勃发展，相应的我们的教育也应该顺应历史的潮流朝素质教育的方向发展。戏曲是世界戏剧的一种代表形态，它是以演员的扮演角色为手段来表现生活的综合艺术，它以最直观有效的方式对人施加政治、道德、审美等各方面的影响，从而产生教育作用。教育部制定的《艺术课程标准》把戏剧列入义务教育阶段必修的艺术课程规划中，使之与音乐舞蹈并列，并指出，“艺术课程对学生的人格成长、情感陶冶以及智能的提高等，具有重要的价值”。“戏剧教育和其他的美育形式一样，其的在于把学生培养成一个全面发展的人。戏剧是人类性情的天籁，是人类形象的影子，与潜移默化地提高人的修养的音乐、美术相比，戏剧对人的影响更直接、更具体、鲜明，是一条便捷适当的人文素质教育途径。”^[31]戏剧作为一种艺术被欣赏或是作为一种教学内容被学习，都会少年儿童身心健康起到积极的作用，能充分发挥激发少年儿童的审美感知、互相合作、情感表达等心理发展维度方面的有益价值，具有较为全面的、较高的教育价值。因此，京剧进入中小学生课堂，不仅不违背孩子的天性，不违背教育规律，而且它会促进教育向素质教育迈进，是符合世界艺术教育综合化方向的举措。

[25] 常若凡. 河北省高等院校开展京剧教学活动的调查与研究. 硕士学位论文. 2008. 6

[26] 李季涓. 幼儿教育学基础[M]. 北京: 北京师范大学出版社. 1999. (78).

[27] 马杰. 京剧艺术启蒙教育对幼儿审美能力影响的研究. 硕士学位论文. 2010. 6.

[28] 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).

[29] 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).

[30] 于艺. 京剧进课堂 文化入人心——浅谈京剧进中小学课堂的深层意义[J]. 歌海 . 2009 年 03 期

[31] 燕筠. 京剧进课堂”的意义及教学策略[J] . 教学与管理. 2009 年 15 期

结论与建议

结论

（一）“京剧, 又称“皮黄”, 由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成它的音乐素材, 也兼唱一些地方小曲调（如柳子腔、吹腔等）和昆曲曲牌。中国京剧形成于北京, 成熟于北京, 因而后来定名为京剧。”^[32]京剧将文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技熔于一炉、高度综合的艺术, 一种载歌载舞、写意传神的艺术。在漫长曲折的发展历程中, 形成了唱、念、做打, 手、眼、身、步、法“四功五法”等独特的表现手段和独树一帜的美学特征。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。

（二）戏曲是一种京剧作为“国粹”, 是中国传统文化的优秀代表, 是中华民族为世界文化宝库所做出的卓越贡献。“京剧进课堂”是素质教育的又一新领域, 无论在实际中的试行情况如何, 其目的是培养学生的艺术素养, 传承我国的传统文化, 以学校作为素质教育的重要实施环境, 这一教育措施的积极作用是毋庸置疑的。将京剧引入中小学课堂, 将民族文化的精髓融入青少年的血液是一件十分有意义的事情。

（三）京剧是我国优秀的传统文化, 它的形成和发展过程中饱含了我国特有的悠久的民族文化及戏曲艺术的精华, 具有很深的文化底蕴。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。京剧作为“国剧”, 集中体现着我们中华民族的民族传统、民族精神。人们看戏的直接目的是为了欣赏艺术, 在欣赏京剧的过程中便从戏文中学到中国的传统道德伦理观念的, 对于欣赏者的教化作用仍然是潜移默化的。京剧进入课堂能进一步陶冶学生情操, 从小培养艺术情结, 加深对京剧中文化内涵的审美理解, 提高学生的艺术素养有着重要的意义。

（四）通过调查了解，哈尔滨市的试点学校通过教师集体备课交流学习、收听收看京剧节目等多种形式，提高教师的教学能力。在上好京剧课的同时，还举办了各种以京剧进校园为主题的活动。如“走进京剧”绘画比赛、“脸谱服饰”小制作比赛、“娃娃爱京剧”壁报展示、“我爱京剧”征文比赛等一系列活动。通过这些活动同学们更好更快的走进京剧，同学们对我国的传统民族文化有了更深入的了解、更多认同，进而更加热爱，最终达到每个孩子会唱京调、会演国粹的目的。

建议

（一）做好“京剧进课堂”工作，培养学生兴趣

将京剧引入学生课堂，将民族文化的精髓融入青少年的血液是一件十分有意义的事情。但由于京剧的形成、发展及艺术形式的特殊性，与青少年有距离，很难在短时间内将京剧的普及的人人皆爱，艺术的熏陶是一项长久的工程，需要广大的教育者、戏剧专家认真、耐心、细致的工作，把这伟大而艰巨的担子挑起来。京剧进课堂，作为传统的艺术形式要想在青少年当中传承，兴趣无疑是关键。提倡的是兴趣学习，无功利学习，从而开展好“京剧进课堂”这项重要的工作。

（二）加强京剧教材的研究力度

在教学中，我们在学习唱的同时还可以采用京剧欣赏、讲述京剧中生动有趣的故事、观摩京剧中喜闻乐见的形式、欣赏京剧中绚丽多姿的美术、揣摩京剧中充满韵味的“念白”、讲解京剧的谱脸和服饰等形式培养孩子对京剧的兴趣。除此之外，艺术工作者与教育工作者应该为学生创作既有传统韵味又适合儿童心理的新剧目，激发学生的学习兴趣，使学生真正从京剧中得到享受，这样既陶冶了学生的性情，实现了美育，又传承了民族文化。我们也可以再渗透一些当地的剧种到课堂中来，让我们的戏剧课堂百花齐放，姹紫嫣红。

（三）组建京剧社团或京剧兴趣小组活动

组建京剧社团或京剧兴趣小组可以将京剧爱好者吸引到京剧社团增强他们对京剧的兴趣，了解更多的京剧知识。他们可以在指导老师的带领下，学唱腔、学表演、学伴奏，教师可以通过学校的支持为喜欢京剧的同学提供京剧服饰、乐器、道具以及展示自我的舞台，这同时也为更好的普及与开展京剧教学起到了推进作用。还可以聘请专业水平较高的老师或著名的演员为学生讲座，创造机会让学习京剧的孩子与京剧艺术家同台演出，近距离的接触京剧，感受京剧的魅力，激发学生的学习积极性，从而主动去了解京剧、学习京剧。也可以安排学生跟随当地

的剧团到地方演出，既可以学到很多京剧知识，又可以扩大京剧的影响力。

（四）请进来，走出去

京剧走进学生课堂，是让学生从小受这种戏曲环境的影响，在潜移默化中吸收京剧的营养。但学校的教育环境毕竟有限，我们可以把京剧的影响力扩大到家庭与社会环境中，让京剧的气息散发在生活的每个角落，那么京剧的传承也就顺理成章了。这需要京剧、文学、教育各界共同努力创作出更多更接近现代生活的京剧内容，拉近京剧与现代人的距离，把京剧艺术的学习环境拓展的更宽。

（五）开展音乐教师京剧专业培训

教师知识水平的高低，直接影响着教学的效果，音乐教师的京剧知识的水平对京剧进课堂活动的开展情况也有较大的影响。现在的音乐教师，对京剧的了解与学习程度较浅，京剧中的唱、念、做、打也不专业，所以京剧进课堂活动的首要任务是对音乐教师进行培训，通过专业的京剧表演人员的教授，建立一支热爱京剧、了解京剧、甚至是能表演京剧的教师队伍，为京剧走进课堂打好基础。

结束语

京剧走进课堂是我国素质教育的一次创新举措。党的十六大以来，我国文化建设能取得长足的发展，开创新的篇章，这都得益于文化体制的创新。当前主流文化与京剧文化之间的失衡是一个突出的问题，京剧进课堂这一新的措施也应运而生，它的提出肯定会有各种各样的意见，各种困难，但只要我们能扎实、有效地推进这一政策，民族音乐何愁不能振兴，民族神韵何愁不能长存！

^[32] <http://baike.baidu.com/view/572836.htm>

参考文献

- 1 刘佳. 京剧, 青春因你而精彩[J]. 中国京剧. 2008, (03)
- 2 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]. 中国京剧. 2008, (02)
- 3 曹亚新. 弘扬京剧艺术是学校音乐教育的职责[J]. 中国音乐教育. 1999, (02)
- 4 袁野. 高校弘扬京剧艺术的思考[J]. 扬州大学学报(高教研究版). 2002, (04)
- 5 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, (04).
- 6 白宏太. “京剧进课堂”的文化意义[J]. 人民教育, 2008, (07).
- 7 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, (03)
- 8 黄昕. 论京剧艺术教育与大学生素质拓展[J]. 南华大学学报(社会科学版), 2006, (01)
- 9 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, (01)
- 10 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(山东省工会管理干部学院学报). 2008, (05)
- 11 侯佩峰. 浅谈京剧之特点[J]. 大众文艺(理论). 2008, (Z1)
- 12 朱文相, 池浚. 京剧艺术的“三突出”[A]. 京剧的历史、现状与未来暨京剧学科建设学术研讨会论文集(上册)[C]. 2005
- 13 鲁恩雄. 小学生与初中生音乐学习兴趣的比较研究[A]. 全国高等音乐教育课程发展与教学研究学术研讨会论文集(上册)[C]. 2006.
- 14 王志萍. 艺术与大学生人才培养[J]. 当代教育论坛. 2004, (06)
- 15 霍大寿. “戏曲消亡论”可以收场——第六届中国艺术节戏曲舞台的艺术力量[J]. 中国戏剧. 2000, (12).
- 16 黄金祺. 关于振兴京剧的几点思考[J]. 中国戏剧. 1997, (06)
- 17 康保成. 戏曲起源与中国文化的特质[J]. 戏剧艺术. 1989, (01)
- 18 李秋萍. 浅谈京剧艺术教育的改革[J]. 戏曲艺术. 1999, (02)
- 19 段会冬. “京剧进学校”的教育学思考[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2009, (12)
- 20 王晶晶. 我国综合性大学办好戏剧影视表演专业之思考[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2009, (06)
- 21 王轶贝. 20 世纪二三十年代的上海京剧与青帮[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2007, (06)
- 22 吴永平. “京剧文化”校本课程的开发与实施策略研究[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2007, (04).
- 23 管尔东. 抗战时期沦陷区的戏曲研究[D]. 中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士). 2006, (12)
- 24 师有波. 方荣翔京剧表演艺术研究[D]. 中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士). 2005, (05)
- 25 熊露霞. 传统京剧音乐的审美特征[D]. 中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士). 2003, (01)
- 26 张栋. 上海科普场地调查研究[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2009.
- 27 孙磊. 20 世纪 20-70 年代中国艺术歌曲研讨[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库

- 据库. 2009
- 28 姚艺君. 论中国戏曲文化的传承[J]. 黄钟(中国. 武汉音乐学院学报). 2003, (04)
- 29 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, (03)
- 30 曹理 何工. 音乐学习与教学心理[M]. 上海音乐出版社, 2000, (04)
- 31 Edwardsville..Action,criticism,&theory for music education.Southern Illinois University,Edwardsville ,[2002]
- 32 Basingstoke.Music education research.Carfax Pub.,Taylor&Francis[2003]
- 33 Reston,Va.Journal of research in music education.Music Educators National Conference[1999]
- 34 Bloomington,Ind.Philosophy of music education review.Indiana University Press[2003]
- 35 British journal of music education.Cambridge University Press[1999]
- 36 Overland Park,KS.Music education technology.Primedia Business Magazines&Media Inc[2007]
- 37 Columbia,SC.the applications of research in music education.University of South Carolina,[1982]
- 38 MargaretS.Barrett,SandraL.Narrativeinquiry in music education. Stauffer. SpringerNetherlands,[2009]
- 39 Richard J.Colwell.Basic concepts in music education.University Press of Colorado,[1991]
- 40 John Finney and Pamela Burnard.Music education with digital digital technology.London;New York:Continuum,[2007]
- 41 王喆. 第一届全国戏曲观摩演出大会的调查与研究[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2009, (11)
- 42 徐进. 培养初中生音乐创作能力的行动研究[D]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库. 2010, (07)

附件 1

黑龙江省小学生京剧学习状况及京剧活动开展状况的调查 学生问卷

同学：你好！

为使大家能够更好地享受京剧学习带来的快乐，需要对你们的京剧学习状况进行了解和研究。我设计了这份调查问卷，希望得到你的支持，为研究工作提供宝贵的资料。

答题很简单你只需在所选答案前面的字母上划“√”或在空格处填写你想写的答案就行了，答案没有正确或错误之分。谢谢！

哈尔滨师范大学音乐学院 2008 级研究生

2010 年 9 月

1. 你是：A. 男生 B. 女生
2. 你是几年级学生_____
3. 你喜欢教材里的京剧片段吗？
A. 很喜欢 B. 喜欢 C. 有的喜欢有的不喜欢 D. 不喜欢
4. 你觉得学习教材里的京剧容易么？
A. 非常容易 B. 容易 C. 不太容易 D. 较难
5. 你喜欢在音乐课上学京剧的方式吗？
A. 喜欢 B. 一般 C. 不喜欢
6. 你们一学期上几次京剧课？
A. 两节 B. 三节 C. 四节
7. 学校或班级组织过关于京剧的活动吗？
A. 组织过 B. 没组织
8. 你参加过任何形式的京剧表演吗？
A. 参加了 B. 没参加
9. 你为什么参加京剧表演（参加过的同学回答）
A. 自己喜欢 B. 父母的意愿 C. 学校指定 D. 其他
10. 你为什么没参加京剧表演（没参加的同学回答）
A. 不喜欢 B. 不好意思 C. 没有机会参加 D. 其他
11. 你喜欢什么样的京剧？
A. 正规的京剧表演 B. 与流行音乐结合的京剧 C. 现代京剧 D. 适合小学生的京剧
12. 生活中有你喜欢的与京剧有关的歌曲吗？
A. 有 B. 没有 D. 没注意过
13. 你喜欢京剧的服饰吗？
A. 喜欢 B. 一般 C. 不喜欢
14. 你喜欢京剧的扮相吗？
A. 喜欢 B. 一般 C. 不喜欢
15. 平时您接触京剧艺术主要通过什么途径？(可多选)
A. 剧场看戏、B. 影视广播、C. 学校学习、D. 书籍、E. 互联网

16. 你知道京剧的行当吗?
A. 知道 B. 知道一些 C. 不知道
 17. 梅兰芳是京剧艺术的代表人物吗?
A. 是 B. 不是
 18. 你认为学习京剧有意义吗?
A. 有意义 B. 一般 C. 没意义
 19. 你希望学校或班级组织与京剧有关的活动吗?
A. 希望 B. 不希望 C. 无所谓
 20. 在学过京剧后, 你下课或放学后你哼唱京剧片段吗?
A. 经常会 B. 偶尔会 C. 不会
- 谢谢合作!

个人简历和攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

崔娜，女，1981年4月生。

2004年7月毕业于烟台师范学院音乐系 获学士学位

2004年7月 2008年在山东淄博周家小学任教

2008年9月入哈尔滨师范大学读硕士研究生。

攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果

用合理的音乐学习习惯发展农村音乐教学. “戏剧之家”(理论篇). 2010, 5

原创性声明和使用授权书

哈尔滨师范大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《京剧进中小学音乐课堂的现状调查——以黑龙江省小学为例》，是本人在导师指导下，在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：_____

日 期：____年__月__日

哈尔滨师范大学硕士学位论文使用授权书

《京剧进中小学音乐课堂的现状调查——以黑龙江省小学为例》系本人在哈尔滨师范大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本人及导师完全了解哈尔滨师范大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅，本人授权哈尔滨师范大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和编入《中国知识资源总库》。

作者签名：_____

日 期：____年__月__日

导师签名：_____

日 期：____年__月__日

作者永久联系地址（邮编）：_____

作者固定联系电话：_____

致 谢

本论文自 2010 年 10 月至 2010 年 4 月期间在导师姚云彬教授的悉心指导下撰写完成，在此致以崇高的敬意与感谢！

我的每一个进步和成绩的取得都凝聚着导师大量的心血与关怀。导师渊博的知识、严谨的治学态度、忘我的科研精神和锐意创新的科研作风、平易近人的生活态度，不仅给我留下了难忘的印象，也培养了我观察、思考和解决问题的能力。心中的感激之情难以言表，唯有在今后的工作学习中不断努力来表达感谢！

在论文研究过程中非常感谢相关文献资料的作者都在论文创作思路给予很大的理论支持都深表感谢。

与此同时，在攻读硕士研究生的三年中，也特别感谢哈尔滨师范大学的培养，尤其感谢哈尔滨师范大学音乐学院的领导、老师及学友们的关怀与帮助！

最后由衷地感谢我的家人及朋友们的关心、鼓励与支持！

崔娜

2011-4-25