

艺术素养下中小学京剧课程建设的范式探索

江 峰

[内容摘要]目前，中华优秀传统文化的复兴和核心素养的出台，促推了中小学京剧课程建设的步伐。为了更好地继承中华优秀传统文化、提升学生的艺术素养，北京市对京剧课程建设的逻辑起点、建设范式和开发模式等方面进行了探索，并形成了一套行之有效的京剧课程建设的艺术范式。

[关键词]艺术素养 京剧课程 建设范式

中华民族五千年的文明发展中，没有哪个部分会像京剧艺术这样让我们华夏子孙魂牵梦绕，让我们民族觉得我们的文化所带着的贵族气了。21 世纪，适逢中国优秀传统文化复兴的世纪，我们每一个教育工作者有理由、有能力将传承千百年的京剧国粹，在中小学教育中生根、发芽，传承、光大。本文从艺术素养的角度切入，用艺术素养的教育意蕴、京剧教育的发展逻辑及京剧课程的基本范式三个部分，来探索京剧课程建设的基本范式。这里，所谓范式是指从事同一特殊领域研究的学者所持有的共同的信念、传统、理论和方法。

一、艺术素养的教育意蕴

（一）艺术的教育内涵

艺术，像科学一样，摆脱了一切独断的和人的成见所产生的东西。唯有这样，我们的人格才能逐渐高尚起来。正如德国哲学家兼诗人席勒所言：人的性格怎么能够高尚化呢？为此我们必须寻求一种国家没有为我们提供的工具，去打开不受一切政治腐化的污染而保持着纯洁的源泉。正如高贵的艺术比高贵的自然活得更久长，艺术比自然更能鼓舞人心，它起着教育和警醒的作用。^①

艺术，自然涵括着培育、锻炼、提高人的审美能力，陶冶、塑造、提升人的人生境界，使人们感受和体验审美快乐，并走向自由的审美境界，从而完善人性和文化心理结构，使学生得到自由而和谐的全面发展，进而导致身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。伟大的教育家孔子在《论语·泰伯》中说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”认为艺术教育不但是人格修养的入门途径，而且能使它达到综合成熟、高级的境界。古希腊的柏拉图认为，艺术教育能够浸润、滋养、美化人的性格和心灵，而且这种浸润的力量能够达到心灵的最深处，能够培养起“融美于心灵”的习惯，培养起对美的事物的识别能力，对美的热爱和对丑的厌恶。

我们今天探讨民族艺术中的精粹——京剧，是因为它具有了艺术的基本品质：首先，京剧艺术像所有艺术一样都具有民族性、国际性和共同性的品质，“似乎是文化通衢中最闭塞，而同时又是最具有国际性和种族共同性的一种。”^②其次，艺术的各部分都是直接依赖感观作用的。因为在音乐，舞蹈，装饰，雕刻，建筑，诗歌，与戏剧之间，都存在着依赖感觉和感官的共同特点。可见，艺术一方面是直接由于人类在生理上需要一种情感的经验——即声、色、形并合的产物。另一方面它有一种重要的完整化的功能，驱使着人们在手工艺上推进到完美之境。从教育意义上讲，艺术教育尤其是京剧艺术教育更是手、口、眼、脸、形体的综合产物，是声音、形体、服饰、颜色、审美的完整化表达。

（二）艺术素养的文化分析

学校教育承载着人的品格培养的重大责任。学校所有科目当中，人文学科教育几乎承担着所有品格培养的全部任务。正如《品格的力量》一书中的科尔伯特所说：“一个国家是否伟大，并不取决于它的疆域大小，而是取决于它的人民的品格”，“因为人文学科的贡献主要在于‘以独特的方式提高人的价值判断意识’，在于‘以一种知识和教育领域所没有的真诚态度’来接纳价值观念。”^③相比较而言，科学学科从整体上很少谈论人生的目的、情感、意义等与人之品格紧密相关的东西。而以审美为基础的艺术教育学科应该成为人文教育之中坚，为中小学学生品格的培养发挥自己独有之功效。

人是自然界的产物，但使人之为人的正是人不停留在单纯由自然界所造成的样子。他有能力通过艺术教育来塑造理性，通过品格培养来完成人格。人格是在变化中不变的东西，所以那种抵御变化的功能的完善性必然具有最大的变化性和宽泛性。借用美国学校艺术教育的纲领性文件——《艺术教育国家标准》中的论述，即可知道：“艺术教育是一个有序的包括音乐、视觉艺术、舞蹈、戏剧四门艺术学科的教育”，^④由此，我们不仅可以清楚的看到艺术教育之概念内涵，还能深切地认识到：教育离不开艺术，艺术渗透着教育。这也同时意味着：一个完美的教育离不开艺术教育的奠基，一个完美的人格必须“志于道、据于德，依于人、游于艺”。

二、京剧教育的发展逻辑

京剧艺术，在一定程度上能够把艺术的一切魅力和智慧的全部尊严结合在一起。因为他既有丰满的形式，又有丰富的内容；既有文化思考，又能创作艺术，即把想象活力和理性魅力结合在了一起。从文化角度讲，京剧需要传承文化基因；从教育角度讲，京剧需要创新艺术传统。如是，京剧教育进课程、进教材、进课堂就势在必行。

（一）戏剧的概念界定

“戏剧”，从词源意义上讲，希腊文里是由动词 DRAN 派生出来的，而 DRAN 的意思是“去干”、“去行动”。是指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。文学上的戏剧概念是指为戏剧表演所创作的脚本，即剧本。常见的戏剧表演形式有话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏等。戏剧是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事的一种综合艺术。

关于戏剧的起源，目前有两种对立的学说：一派认为，起源于原始宗教的巫术仪式，比如上古中文，“巫”、“舞”、“武”三字同源，可能是对一种乞求战斗胜利的巫术活动的合称，即戏剧的原始形态。表演是从歌唱和舞蹈中产生或分离出来的。另一为劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演，因为真正的戏剧不过是一种详细叙述，要求说得通俗易懂，让没有文化的人也听得懂。^⑤戏剧尤其是京剧是由哪些元素构成的？它是由演员将某个故事或情境，以对话、歌唱或动作等方式表演出来的艺术。戏剧有四个元素，包括了“演员”、“故事(情境)”、舞台(表演场地)和“观众”。“演员”是四者当中最重要的元素，他是角色的代言人，必须具备扮演的能力，戏剧与其它艺术类最大的不同之处便在于扮演了，通过演员的扮演，剧本中的角色才能得以伸张。

（二）京剧教育的哲学内涵

古代教育和现代教育的重大区别在于，古代人所获得的教养形式来自把一切联合起来的自然本性，而现代人所获得的教养形式来自把一切分离开来的知性。因为就整个历史进程而论，要发展人的多种素质，除了使它们相互对立之外，别无他法。各种能力的分割和对立是文化教养的重要手段，但也仅仅只是手段，因为只要存在这种对立，人就只是处于通向文化教养的途中。不论这种片面的分割式能力培养给整个世界带来多大好处，但对个人来说却要蒙受痛苦，因为只有精神能力的协调发展才能造就幸福和完美的人生。

为了弥合古代教育自然本性和现代教育学科知性之间的鸿沟，京剧教育展现出了自己的独特魅力。它将诗、乐、舞等众多艺术形式，以一种标准聚合在一起。这里，诗指文学，乐指音乐伴奏，舞指表演，并且还包括舞台美术、服装、化妆等方面。同时，京剧以唱、念、做、打为基本手段，几乎将各类表演艺术成分集于一台。京剧演员必须掌握“四功五法”，“四功”即“唱、念、做、打”，“五法”即口、手、眼、身、步。其本质上是一门以戏曲为载体的综合性、实践性、活动性课程，是通过歌舞达到表演故事的目的。

（三）京剧教育的发展历程

随着时代的发展和社会生活的变迁，反映近现代和当代现实生活的民族音乐作品同样纳入音乐课程中。同时，音乐是人类文化传统的重要载体，是人类宝贵人类文化遗产和智慧的

结晶，通过学习民族音乐，将会了解和热爱祖国的音乐文化，中国民族音乐将会产生强大的凝聚力，有助于培养学生的爱国主义情怀。这就要求我们在中小学课程标准里对整个民族文化的传承提出明确要求，即在中小学试行“京剧进课程”。其实，京剧教育的发展主要经历了三个阶段：首先，京剧艺术进课程试点阶段。为了传承中华民族优秀文化，建设中华民族共有精神家园，2008年2月，教育部办公厅下发了《关于开展京剧进中小学课堂试点工作的通知》，决定将京剧纳入九年义务教育阶段音乐课程之中。作为国粹的京剧，迎来了前所未有的发展机遇。遂之，全国部分省市开展了京剧进中小学课堂的试点工作。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，将15首京剧唱段安排在一至九各年级。京剧进中小学课堂各年级教学曲目安排一览表

序号	年级	曲目	说明
1	一年级	《报灯名》	念白·数板丑
2	二年级	《穷人的孩子早当家》	老生
3	三年级	《都有一颗红亮的心》 《甘洒热血写春秋》	花旦 老生
4	四年级	《接过红旗肩上扛》 《万紫千红分外娇》	青衣转合唱 老生
5	五年级	《要学那泰山顶上一青松》 《猛听得》	老生转合唱 青衣
6	六年级	《包龙图打坐在开封府》 《你待同志亲如一家》	花脸净 老旦老生
7	七年级	《儿行千里母担忧》 《猛志在胸催解缆》	老生 青衣
8	八年级	《趁夜晚》 《这一封书信来得巧》	花脸净 老生
9	九年级	《智斗》	花脸青衣老生

其次，中华传统文化复兴阶段。2014年3月26日，教育部颁布的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中指出，教育需要积极而有效的文化，学校教育价值最值得品味的东西就是学校所拥有的文化，以强化超功利的人文教育思想，给学生一个东方传统文化熏陶下的人格

支撑、精神支撑是我校教育模式特色化创建的主导思想。这为京剧艺术进课程、进教材提供了一个有力的支撑载体。最后，2016年9月13日，中国学生发展核心素养的发布，标志着以京剧艺术为主的学生戏剧艺术素养培养进入了一个全新的发展阶段。

三、京剧课程的基本范式

为了更好地传播京剧艺术，提升中小学生的艺术素养，以北京为首的全国京剧教育试点省份对京剧进课程、进教材、进课堂进行了有效探索，基本摸索出了一套行之有效的课程建设基本范式：师资培养上的“融合化”、课程建设上的“特色化”、课堂教学上的“整合化”、课程评价上的“多元研发了原创曲目《诫子书》并成为学校的保留曲目，目前正在排练另一部原创曲目《东坡睿智》。《诫子书》是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮写给自己儿子诸葛瞻的一篇短文，以极凝练的文字从修身、处世、治学等方面对后辈进行教诲和指引，体现了诸葛亮本人高尚的品格和爱子之情，不仅被后世众多学子奉为格言，对今日的青少年们也有很好的教育意义。

化”。

（一）师资培养上的“融合化”

作为国粹的京剧艺术，虽然有数百年的发展历史，其教育传统历来是以“梨园收徒”的师徒制为主。但2008年教育部京剧进校园的试点工作的推行，标志着京剧教育由戏曲院校（学校）等专业教育走向了由所有中小学负责的大众教育。由于京剧进课程，进入的是音乐课程，这就为我们中小学的音乐教师培养带来了前所未有的挑战。在现有的师资条件下，京剧进课堂给基础教育带来的首要任务就是提高在职音乐教师的京剧艺术水平，加强师资队伍建设。因此，在原有音乐教师的师资培养上存在着两种“融合化”的途径：一是请进来。聘请戏曲学院或者京剧团的专业艺术家作为学校的特聘京剧艺术教师，专门教授学生唱京剧；如门头沟区黑山小学聘请了北京戏曲艺术职业学院余派女老生王文端，中国戏曲学院研究生花旦青衣李妍霏，老旦教师周美娟，净行演员段龙梦等几十名京剧专业教师分别对学生进行针对性授课，特邀京剧名家朱宝光艺术指导顾问。二是走出去。学校将本校的音乐教师送出去经过一定时间的京剧艺术培训，培养他们不仅具有扎实的基本功，而且还要掌握系统的戏曲文化知识和专业的表演技能。

（二）课程建设上的“特色化”

京剧课程建设上，北京各学校在1-9年级开设教育部指定15首京剧唱段的基础上，走出了富有北京地域文化、学校个性特色的课程建设之路：一是审定出版了特色的京剧地方课程。由北京国粹艺术促进会编著，人民教育出版社2015年4月出版了《看得见的京剧》、

《听得懂的京剧》和《学得会的京剧》，主要供初中三个年级进行京剧课程选修，本课程在参照教育部音乐、美术等艺术课程标准的基础上，兼顾了历史、语文和体育等关联课程的课程标准，是一门综合性、实践性京剧地方课程。二是开发了学校特色的京剧校本课程。比如朝阳区花家地实验小学就开发出了“京韵养性”的特色校本课程。具体内容如下表：

三年级

基本功训练	训练身体柔韧性学会踢正腿、十字腿、骗腿、盖腿、旁腿。	4 课时
京剧《都有一颗红亮的心》 京剧《苏三起解》	学会唱段并能进行表演	各 2 课时
京剧《三家店》	学会唱段并能进行表演	4 课时
京剧《打龙袍》	掌握其上口字，能够进行表演唱	4 课时

四年级

基本功训练	训练身体柔韧性学会踢正腿、十字腿、骗腿、盖腿、旁腿，能够下腰。	4 课时
京剧《铡美案》	掌握其上口字和快板的板式特点，能够进行表演唱。	4 课时
京剧《智斗》	能够进行分角色演唱	4 课时
京剧《卖水》	掌握其上口字和数板的板式特点，能够进行表演唱。	4 课时

五年级

基本功训练	训练身体柔韧性学会踢正腿、十字腿、骗腿、盖腿、旁腿，学会拉山膀、左右云手。	4 课时
京剧《甘露寺》	掌握其上口字、西皮流水的唱腔及板式特点，能够进行表演唱。	4 课时
京剧《锁麟囊》	掌握其上口字及行当功，能够进行表演唱。	4 课时
京剧《你待同志亲如一家》	能够进行对唱表演。	4 课时

六年级

基本功训练	训练身体柔韧性学会踢正腿、十字腿、骗腿、盖腿、旁腿，走台步，左右顺风旗。	4 课时
京剧的形成与发展 京剧名家流派唱段赏析	了解京剧基础知识。	2 课时
京剧的声韵及服装 京剧的伴奏乐器	了解京剧基础知识。	2 课时
京剧《坐宫》	能够进行分角色演唱。	4 课时
京剧《珠帘寨》	掌握其上口字及，能够进行表演唱。	4 课时

该校还研发了具有学校特色的京剧原创剧目《诫子书》，《诫子书》是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮写给自己儿子诸葛瞻的一篇短文，以极凝练的文字从修身、处世、治学等方面对后辈进行教诲和指引，体现了诸葛亮本人高尚的品格和爱子之情，不仅被后世众多学子奉为格言，对今日的青少年们也有很好的教育意义。

（三）课堂教学上的“整合化”

京剧课堂教学上，教师们很好地实现课堂教学上的三个整合：一是曲目内容选择上，实现了传统与现代的整合。比如门头沟区黑山小学的京剧课除教授教育部规定的京剧进校园剧目外，还拓展了其他有教育意义的传统戏。一二年级老生唱段：现代戏：《穷人的孩子早当家》《浑身是胆雄赳赳》，传统戏《三家店》，在教唱这段唱腔的同时让学生了解历史人物，唱腔的吐字发声，唱腔板式。三至五年级老生课加大难度，从现代戏《智取威虎山》中学习了杨子荣这个英雄的唱段《共产党员》及《红灯记——党叫儿做一个刚强铁汉》通过歌颂抗日英雄、歌唱共产党员让学生了解今天的幸福生活是用许多流血牺牲的共产党员生命换来的，使得学生在传承革命传统的基础上，能够坚定地继承革命先烈意志，并熔铸到学习当中。二是课程实施方式上，在以京剧演唱为主的基础上，教师们开发出了京剧脸谱、京剧行当、京剧服饰、京剧欣赏等四位一体的京剧教学方式，并将音乐、美术、语文、体育等学科的大量内容熔铸于京剧艺术教育教学中。三是学生学习方式上，真正实施“四功五法”，即“唱、念、做、打”与口、手、眼、身、步相结合，真正让学生的口、眼、手、身、脚的统一协调，实现了音乐、审美、技术与身心的和谐。

（四）课程评价上的“多元化”

京剧艺术作为一门融综合性、实践性与知识性为一体的艺术课程，自然不能实施以考试为主的单一性课程评价。在具体实践中，京剧课程在评价上，坚持了“多元化”的评价方式：一是以综合能力评价促进学生全面发展为主的方式。很多小学实施的“说、画、演、奏、看”等多元能力为主的评价方式，以提高学生的艺术素养。如门头沟区黑山小学就利用这五步走的方式提升学生综合能力。一是说。即将京剧中的典故，用学生的语言说出来，以提升学生的语言表达能力和文化认同感；二是画。即利用学校课外活动的绘画课，挖掘京剧脸谱、京剧瓶子、京剧盘子等生活中的京剧元素。要求老师带领学生从京剧脸谱说起，了解不同的色彩、图案对人物性格的不同作用。三是演。即从欣赏到亲自上台唱京剧，学校积极为孩子们搭建平台，让学生登台，展现自己。四是奏。即开发学生智力。让学生接触京剧乐器。五是看。即开阔学生眼界。通过观看京剧、参与演出等，积极组织开展与京剧相关的各种社会实践活动，如参观京剧团、走访名角。二是分级分类地制定了京剧特色课程质性评价标准。比

如朝阳区花家地实验小学在多年实践的基础上，就制定出“弘扬国粹艺术”的评价标准。具体如下表：

	三年级	四年级	五年级	六年级
2-3个唱段表演唱	√	√	√	√
上口字的掌握	√	√	√	√
唱腔及板式特点	√	√	√	√
伴奏乐器		√	√	√
京剧服饰		√	√	√
名家流派及赏析			√	√
京剧的声韵				√

京剧是人类历史发展中的一大宝贵财富，是中国的民族文化遗产。京剧艺术是我国非物质文化遗产宝库中的瑰宝，它是反映我国传统文化的一部百科全书。京剧艺术是一门综合音乐、故事、美术、化妆、服装、表演、器乐等多种门类的复杂艺术，所以要求我们从多种渠道培养中小学生的京剧艺术技能。在社会主义核心价值观的引领下和中华优秀传统文化的指导下，我们应以“文化立心”和“京剧铸魂”为主导，加强京剧艺术教育，着力提升中小学生的京剧艺术素养，以保障京剧文化有创新，京剧艺术有传承！

作者简介：

江峰，男，1972年生，陕西省柞水县人。兰州大学历史学硕士，中国政法大学法学博士。现任北京教育科学研究院基础教育课程教材发展研究中心课程二室主任。主要从事基础教育课程理论、中国近现代教育思想史研究及教育制度史研究、三级课程整体建设、学科课堂教学研究及中小校园欺凌研究。

参考文献：

^①[德]席勒著徐恒醇译：《美育书简》，社会科学文献出版社 2016 年版，第 70-72 页。

^②[英]马林诺夫斯基著费孝通等译：《文化论》，中国民间文艺出版社 1987 年版，第 84 页。

^③[美]列维·史密斯著 王柯平译：《艺术教育：批评的必要性》四川人民出版社1998年版，第247页。

^④戴定澄著：《音乐教育展望》，华东师范大学出版社2001年版，第348页。

^⑤房龙著聂作平编译：《房龙论艺术》，四川文艺出版社 2000 年版，第 360 页。