编者按：中国京剧优秀青年演员研究生班（简称“青研班”）是20世纪末由党和政府有关部门主导，在全国范围内选拔一批功底好、有潜力、有一定知名度的京剧优秀青年演员，有计划地组织他们到高等院校进修深造，使他们在表演技能、艺术理论、文化水平、人文素养、思想品德修养等方面得到全面的提高，为21世纪的京剧艺术培养中坚力量和领军人才的跨世纪人才培养工程。

丁关根、李源潮观看演出后与袁世海、张春华、王金璐等老艺术家交流青年京剧人才培养

2000年12月首届“青研班”毕业典礼后领导、专家与学员合影

▶“青研班”十周年汇报演出后合影

李瑞环、丁关根、贺庆林、孙家正等领导同志观看研究生班演出

李岚清、丁关根、李源潮、涌震宙等观看第二届“青研班”演出合影

2002年11月21日第三届“青研班”入学汇报演出后，丁关根与谭元寿、梅葆玖、叶少兰、李金鸿等老艺术家与学员合影

丁关根同志为第二届研究生班学员颁发毕业证书

京剧艺术人才培养的创新之举

中国京剧优秀青年演员研究生班创办十年回眸

杜长胜

中国京剧优秀青年演员研究生班的首倡者为时任中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长的丁关根同志。在此后的10多年里，“青研班”的办学始终是在丁关根同志的直接关心和指导下，在中共中央宣传部文艺局的指导协调下进行的。“青研班”于1996年经教育部批准，由文化部主办，学制三年。2002年后由文化部、北京市人民政府共同主办，中国戏曲学院承办。首届“青研班”于1996年10月8日开学，此后的1998年、2002年和2004年，又分别招收了“青研班”的第二届、第三届、第四届学员，至2008年1月23日第四届“青研班”学员毕业，历经11年3个月，共举办了4届，总计有139名学员入班学习并顺利毕业。4届“青研班”，139名学员，涉及京剧、昆曲、评剧、河北梆子、川剧、豫剧、湖北汉剧、广东汉剧、越剧、黄梅戏、晋剧、雁剧、秦腔、粤剧、赣剧15个剧种，其中京剧演员111名，其他剧种演员28名。研究生覆盖了除台湾地区以外的全国23个省、自治区、直辖市及中国人民解放军共45个戏剧院团和艺术高校。

名角名家匮乏，技艺技能濒临失传……在这样的背景下，“青研班”应时而生

以京剧为代表的中国戏曲是以演员为中心的舞台艺术。艺在人身，艺随人走，师徒相授，代代传承，是京剧及以其为代表的戏曲艺术得以承传和发展的基本途径。如何有效地培养后继人才，历来就是关系到包括京剧在内的戏曲艺术延续和发展的一个重要课题。在中国京剧形成和形成之后的近200年间，其后继人才的培养大致可分为三个阶段。即从18世纪末到20世纪初的100余年间，京剧后继人才的培养主要以个体培训的“师徒相传”、“家传学艺”和民间举办的“家班”、“大小班”（亦称“团带班”）的教育途径来完成。第二阶段从20世纪初到20世纪中叶即1949年中华人民共和国成立将近50年期间，是传统的戏曲和京剧教育事业最为发达、成熟的阶段。其中尤以京剧科班富连成社和此后的中华戏曲专科学校最为突出。从1904年富连成科班的前身喜连成科班创建，到1948年富连成科班停办解散，44年间共招收了科学员，培养京剧表演等方面人才700余名，成为培养人才最多、办班时间最长、影响最大的京剧科班。从1930年创建到1941年解散的中华戏曲专科学校，历经11年，先后招收5科学生，培养了300多名京剧艺术人才。以富连成社为代表的这一时期的京剧科班和中华戏曲专科学校，培养出了灿若星辰的众多京剧艺术大家、名家，也成就了中国京剧史上最为辉煌的时期。从这一时期的科班、戏校走出的众多京剧艺术栋梁之才整整影响了一个世纪的中国京剧舞台。第三阶段是1949年之后这一阶段。新中国成立后，由政府出资兴办、政府主导的戏曲教育事业取代了传统的民间为主的戏曲教育模式。以中国戏曲学院的前身中国戏曲学校为代表，包括北京戏校、上海戏校、天津戏校、山东戏校等在内的一批现代戏曲教育专门机构，从20世纪50年代初到60年代末的近20年间，培养了一大批优秀的京剧和戏曲表演人才。“十年文革”期间，戏曲教育正常的人才培养工作中断。到20世纪90年代，支撑中国京剧舞台主体的仍然是五六十年代中国戏校等教育机构培养出的那一批老毕业生，此时他们当中一些比较年轻的艺术家如刘长瑜、李维康等也已经是年过半百了。而“文革”后涌现的一批比较优秀的青年演员，从总体水平来看，尚未达到五六十年代成长起来的那批优秀表演艺术家的水平。10年、20年、30年、50年之后，中国京剧的舞台会是一种什么样的局面？京剧艺术后继乏人的状况会不会出现？长期以来在“左”的思潮特别是“文革”10年的影响下，中国京剧面临人才断档，能够担当领军人物、发挥核心凝聚作用的名家名角匮乏，能够完整上演优秀传统剧目的优秀演员越来越少，一些经过几代艺术家千锤百炼的艺术表演技艺技能技巧濒临失传，这些迫在眉睫的危机，引发了众多人士的担忧。1994年12月27日，中共中央总书记、国家主席江泽民同志在中南海怀仁堂举行的纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年座谈会上讲话说：“振兴京剧和民族艺术，需要有一大批立志献身这一事业的优秀人才。我们要有战略眼光，努力造就21世纪的京剧人才、民族艺术人才。要办好戏曲和艺术院校。”“戏曲学院的工作重点，是全面提高青年年人的品德和艺术修养。希望有成就有影响的老中年艺术家到戏曲学院任教。”就是在这样的大背景下，中国京剧优秀青年演员研究生班这一跨世纪的京剧人才培养工程应运而生，应时而生。据我本人的经历所知，对上述背景情况的分析，时任中宣部部长的丁关根、在相关京剧艺术家的座谈会上，在同文化部门有关领导的谈话中，在与中国戏曲学院领导班子成员和教师职工的座谈中，曾经多次谈到过。这说明他首倡举办“青研班”的想法确实是经过深思熟虑的。京剧近200年的发展历史证明，京剧艺术的几次鼎盛，都与当时涌现出一批优秀表演艺术家紧密联系在一起。举办中国京剧优秀青年演员研究生班，是一项培养承前启后、跨世纪振兴京剧艺术人才的战略举措。这一问题成为社会的广泛共识。有计划地选拔一批有一定知名度的优秀青年演员到大学进修深造，为他们成长为未来的京剧艺术家打下坚实基础，以培养一批跨世纪的、能够担当振兴重任、德艺双馨的京剧表演人才，是举办中国京剧优秀青年演员研究生班的宗旨和目标。从目前的实际效果来看，10年前倡导举办“青研班”，确实是一个有眼光的、具有前瞻性的战略之举，4届“青研班”的学员，大多数正成为当代中国京剧舞台的骨干、生力军，20年内发生京剧表演人才危机的可能性大为缓解。

“一个工程”，“两个导师”，“三项并举”，集中学理论，回团搞实践

举办“青研班”虽说是特事特办，但一直是严格按照国家关于学历教育的相关规定办学的。2002年3月11日印发的教育部教学函〔2002〕3号文件明确要求，中国京剧优秀青年演员研究生班的考生应具有大专以上学历，学习期限为3年，实行定向培养。由中国戏曲学院参照教育部有关研究生招生规定组织入学考试。经考试合格入学的学员，应严格遵守学校的教学管理规定，学习期满、完成教学计划规定的课程，考核及论文合格者，由中国戏曲学院颁发研究生班毕业证书，并按《教育部关于印发〈高等教育学历证书电子注册管理暂行规定〉的通知》（教学〔2001〕4号）要求，报北京市教委注册。总体说来，对“青研班”学员入学的专业要求很高，必须是具有副高以上专业技术职称，或者是获得如戏剧文华奖、戏剧梅花奖等国家级奖项者。由于学员多为当时比较优秀，有一定社会知名度的京剧、戏曲演员，所以较之普通班的高校研究生有其自己的特点。一是年龄和工龄普遍较大较长。二是他（她）们都是自己所在艺术院团的骨干或挑大梁者，他（她）们离开院团到学校脱产学习，对自己院团的演出任务和经济收入影响较大。三是大多数学员都已成家立业，意味着要离开父母、妻夫、子女和家庭到学校过集体生活。四是这些同属一个班级的学员在专业上分属不同的行当，即便是同一行当也风格流派各异，在聘请教师、课程安排、组织教学、舞台演出实践等方面与普通研究生的教学差别很大，这些问题不解决好将直接影响到教学质量和“青研班”培养目标的实现。

经过半年左右的教学实践，上述这些问题暴露出来。1997年3月19日，由中宣部之艺局出面组织了一个有文化部、中国戏曲学院、中国京剧院、上海京剧院等有关负责同志，有李世济、张春华、刘长瑜、叶少兰、王世续等老艺术家们参加的座谈会，集中研讨了由中国戏曲学院提出的“青研班”教学调整方案。丁关根同志作了长篇发言，赞成并支持这个调整方案。“青研班”既定的办学宗旨、指导思想和培养目标等不作调整，调整内容主要是改变教学运作方式，调整课程的组织办法和舞台实践的组织方式。调整要点包括：第一，“青研班”学制由原先确定的两年改为学制三年。第二，原规定的全脱产一种学习方式，调整为阶段性全脱产学习和阶段性在原单位在职学习两种方式相结合。第三，原设计分学期集中行课和定期返回原单位进行舞台艺术实践和剧目课学习的课程组织方式，调整为文化理论课精简优化，相对集中行课，专业剧目课点线结合、灵活安排的课程组织方式。3年内每个学员要完成10至12出剧目的理论课两个导师。所谓“三并举”，即是在实施教学中，课堂教学与舞台艺术实践并举，专业技能训练与理论研究并举，艺术上的传统继承与创新并举。调整后的课程安排：（一）政治理论与文化课。马克思主义基本理论；毛泽东思想概论；邓小平理论；英语；计算机课。（二）专业理论课。中国文化史；中国戏曲史；中国京剧史；中国戏曲表演体系研究；戏曲角色创造；中国古典戏曲论著选讲；戏曲美学；戏曲音乐、戏曲导演、戏曲舞台美术论。文化课课程按必修、导读、选修分类，突出重点，精化内容，集中授课。学习方法上强调课堂讲授与在导师指导下的导读相结合。（三）剧目课。即剧目研习课。为每一个学员制订出适合该学员行当、流派、特长、特色的剧目课教学计划。每个学员早均每年学习4个剧目，计划3年每人新学12个左右新剧目。（四）讲座课。聘请各艺术门类的国内著名专家学者做专题讲座，以拓展学员艺术视野。（五）舞台实践。舞台实践有几种形式，一是由“青研班”组织的学员新学习剧目舞台实践；二是由“青研班”组织的社会公演和毕业演出；三是学员在学习期间回到本院团的演出实践。4届“青研班”除了完成规定的文化课和专业理论课堂教学任务之外，粗略统计，共教授剧目400多出（次）；举办各类专题讲座400多个；各类实践演出（包括学习新剧目彩排、向社会公开演出，参加各类公共活动演出，毕业公演等）总计600余场；撰写毕业论文139篇，出版《彩霞集》、《彩虹集》、《彩云集》、《春华集》4本学术论文集共计160多万字。实践证明，中国京剧优秀青年演员研究生班无论在办学体制、教学内容安排、教学管理方式、教学实践、管理体制等方面，充分体现出这确实是戏曲高级专门人才培养模式上的一个创新之举。

一流的师资团队，各界的鼎力支持，让“青研班”成了顶级戏曲人才培养范式

11年来，研究生班的成功举办，始终得到京剧界、戏曲界老一辈艺术家和有关方面专家、学者的关心、关怀和鼎力支持。据研究生班提供的名单，11年来，曾先后为4届研究生班教授剧目课、文化理论课、讲座课的艺术家、专家学者、教师达170多人。许多艺术家，有前辈不顾年迈体弱，不计名利报酬，为办好研究生班献计献策，奔波操劳，坚持为学员们传艺授课、排戏、拳拳之心，感人至深。研究生班的成功举办凝聚着老一辈艺术家的心血和汗水。据不完全统计，“青研班”教授剧目课、艺术理论课、文化课讲座课的教师有（排名不分先后）：

张君秋、袁世海、李世济、梅葆玖、谭元寿、刘曾复、王世续、朱秉谦、尹培玺、王金璐、叶 蓬、侯少奎、宋长荣、李鸣岩、李慧芳、杜近芳、刘秀荣、刘长瑜、杨秋玲、高牧坤、叶少兰、张春孝、刘雪涛、汪世瑜、景荣庆、肖润增、马名骏、马写等近300篇。良好的舆论环境极大鼓舞了研究生班的学员们更加努力学习，更加增强了学员们为继承弘扬优秀民族艺术的历史责任感。

当然，研究生班的顺利举办，也凝聚着承办者中国戏曲学院教师职工的辛勤劳动和汗水。学院党委、学院领导、老师们和后勤管理人员共同努力，以继承弘扬中华优秀传统戏剧艺术的高度责任感和使命感，克服困难，抓住机遇，认真落实办班宗旨，未有丝毫懈怠，尽一切努力为学员们创造良好的学习生活环境条件，想尽一切办法组织安排好教学和舞台实践，保证所有学习课程的完成。中国戏曲学院的教职员工们做出了牺牲，但他们心甘情愿。“十一个春秋，一路走来不寻常”。学院由副院长赵景勋分管研究生班工作，张关正教授担任研究生班班主任长达十年之久。像他们这样全心全意，把自己的聪明才智献给京剧人才培养的老师和管理人员，举不胜举。朱文相、周育德、王振文、贺岩、刘迈、白光耀、刘坚等同志为研究生班的整体办学设计、课程设置、组织教学、舞台实践、后勤服务保障、研究生班管理工作等做出了重要贡献，这也是不能忘记的。特别是一批老一辈的京剧表演艺术家，不顾年老体弱，不计报酬，倾囊相授，令人感佩。如果说中国京剧优秀青年演员研究生班，能够成为改革开放30年来中国京剧界一个值得重视的事件的话，那么她的作用就在于在“十年文革”动乱造成的京剧表演人才断档、青黄不接的特殊时期，以特殊的方式，为京剧表演艺术人才的培养、为中国京剧的继往开来做出了特殊的贡献。中国京剧优秀青年演员研究生班作为一个特定的“现象”，作为中国戏曲学院历经10年塑造的一个品牌，作为文化创新、教育创新、人才培养创新的一项具体成果，给我们带来的启示、启发和启迪应该也是多方面的。研究生班的成功举办，充分显示了社会主义制度集中力量办大事的优越性，表明了党和政府继承、弘扬和发展中华传统优秀文化艺术的态度和决心。

“自珍、自重、自强、自信”不负重托，期盼中国京剧“青研班”时代的到来

在“青研班”举办的整个过程中，作为承办者的中国戏曲学院和学员们，始终面对着一股无形的巨大压力——既定的办学宗旨和目标能否贯彻落实？学员们的学习能否坚持下来？学院给研究生班开出的这么多课程能否如期完成，能否保证质量，能否达到预期效果？各级领导、社会各界、老一辈艺术家寄予“研究生班”众多的厚望，政府给予研究生班的巨大经费投入，会不会演变成一场集体的“镀金”游戏？作为主办单位的中国戏曲学院压力巨大，学员们的压力更大。

在1997年3月19日第一届研究生班的座谈会上，以及此后数次同历届研究生班学员的座谈中，丁关根同志都反复语重心长地勉励学员们，要自珍、自重、自强、自信，要珍惜这个学习机会，要坚持“德艺双馨，继往开来”，要向老一辈艺术家学习，接好老一辈的班，把京剧艺术的接力棒从老一辈艺术家手里接过来、传下去，在未来二三十年的京剧舞台上领衔担纲、勇挑重任，立志成为承前启后、继往开来的新一代京剧艺术家，成为新世纪京剧振兴的生力军。这是历史赋予人家的使命，希望大家增强使命感，增强责任感，增强事业心，好好学习，不辱使命，不负重托。原文化部部长刘忠德同志在同研究生班学员的座谈中也勉励大家，一定要珍惜这次难得的学习机会，并且不要把参加研究生班的学习，仅仅看作是个人的一次机遇，而是要认清我们的历史责任、社会责任，应该把个人的机遇与继承民族优秀艺术文化的历史责任、社会责任统一起来，不辜负党和政府的希望和重托，不辜负人民的希望和重托，不辜负老一辈艺术家的希望和重托。来自领导的这些勉励，给具体承办者中国戏曲学院和历届研究生班的学员们带来了压力，也增添了动力。研究生班的学员们没有辜负国家、人民和老一辈艺术家的期望，他们环描一腔热情，克服学习上、生活上的重重困难，刻苦学习，不耻下问，互相鼓励，相互帮助，勤学苦练，以优异成绩完成学业。3年的学习，使他们增强了献身中国民族艺术和京剧事业的使命感、责任感，在理论素养和综合文化素质方面有了显著提高，在表演专业水平上有了很大的提高，在艺术的继承和创新上取得了新的成果。在2007年10月至2008年1月举办的长达4个月的研究生班10周年汇报演出上，4届研究生班的学员们在向社会展示自己3年研究生班学习成果的过程中，情不自禁地感慨自己的收获。2007年11月13日，于魁智在北京长安大戏院演出完毕，接受记者采访时感慨地说：“我离开学校（中国戏曲学院）16年以后重新回到学校，实实在在是一次充电。因为感觉自己以前在学校里学的与16年的舞台经验都已经不够用了，而研究生班的学习给我最大的收获，就是让我在理论知识方面有了非常大的提高，在分析剧本、刻画人物方面对我有直接的帮助。以前比较重视表演技巧、程式规范，现在更注重内心的把握和舞台表达的准确了。”（2007年11月14日《北京晚报》）关连京剧院院长杨赤接受记者采访时说：“3年研究生班的学习，不仅在表演艺术上有很大提高，研究生班所开设的美学课程，让我从新角度去看待角色。这3年的学习，更使我系统地学习了一些京剧之外的课程，如美学、哲学等，提升了我们的全面修养，使我能够站在新的平台、新的角度创作更多时代需要的作品。”（2007年11月13日《北京日报》）。参加第四届研究生班学习的中国京剧院青年演员唐禾香接受记者采访时说：“青研班的学习，使我们演员的整体素质有了很大提高。如我们的理论课、角色创作课、中国文化史、导演概论，知识面非常广，打开了我们的视野，让我变得特别爱看戏、爱琢磨戏，什么戏都看，川剧、评剧、话剧都看。经过3年的学习，我确实感觉自己跨了一个新台阶，往成熟演员迈进了一步。更重要的是，‘青研班’的学习培养了青年戏曲演员对国家对民族、对民族文化深厚的感情和责任，使我们对自己古老的传统文化艺术有了新的使命感和责任感。”（2007年11月13日《北京晚报》）著名京剧表演艺术家刘秀荣对记者说：“‘青研班’的学员们通过3年的学习和实践，他们中的大多数学生都取得了飞跃式进步。他们中很多人本身悟性就很好，有一定的表演水平，再经过名师指导，既掌握了艺术表演技巧，也提高了理论水平，进步很快，一下子就上了五六个台阶。只有一代胜过一代，中国戏曲和京剧才有希望。”（2008年1月24日《人民日报》）。10年寒暑一路走来，充分证明了当年未雨绸缪的远见卓识。4届研究生班学员中，有56人荣获过中国戏剧梅花奖，王平、沈铁梅、李仙花、王红丽四人为“二度梅”，于魁智、孟广禄、杨凤一、李仙花同时当选为中共十七大代表。他们已经在振兴京剧事业的实践中，承担起承上启下、承前启后、继往开来的重任，把党和人民的重托、社会和老一辈艺术家的期望变成现实，正在成为跨世纪中国京剧事业的栋梁之才。2008年1月25日《新京报》发出“中国京剧进入青研班时代”的呼唤。我热切地期待这一天的到来。

我衷心感谢所有为中国京剧优秀青年演员研究生班做出过努力和贡献的人们！

（作者为中国戏曲学院院长。1996年到中国戏曲学院工作，1996年至2006年3月任学院党委副书记、党委书记，2001年8月至今任学院院长，亲历了4届研究生班的整个过程。）

①

②

③

④

⑤

“青研班”高度重视舞台实践。①②③④⑤为学员演出剧照及演出后合影

1996年10月首届“青研班”开学典礼

刘厚生、郭汉城等专家指导学员完成毕业论文

马长礼等专家为学员开设讲座

中国剧协主席尚长荣为第四届“青研班”学员上课后与学员合影

第二届毕业典礼后，老艺术家与研究生合影留念

1997年3月领导、专家研究教学方案调整

首届“青研班”毕业论文宣读会

第三届“青研班”毕业典礼后合影

1999年4月在中宣部办公楼召开“青研班”研讨会，第一、第二届研究生学员均参加

第四届“青研班”开学典礼后合影