

湖湘戏曲表演人才培养现状实录

吴晓华 刘坚平

在文化强省的大背景下,湖南地方戏曲的传承与发展,无疑是重中之重。湖南戏曲表演艺术人才培养虽可圈可点,但仍面临着许多复杂的问题,需高度关注。基于此,湖南艺术职业学院组织人员进行了调查研究,摸清了基本情况和存在的问题。他们结合多年从事戏曲教育的实践和思考,对拓展戏曲办学思路、提高戏曲教育质量、加强新时期戏曲表演艺术人才培养等,均有积极的建议与对策。近日,笔者专访了牵头进行调查的湖南艺术职业学院党委书记鲁雁飞,共享了他们的调研成果。

两种培养模式结合

鲁雁飞说,当前,承担湖南省戏曲表演艺术人才培养的高校只有湖南艺术职业学院,前身为湖南戏曲学校,办学63年来,培养了一大批戏曲表演人才,先后有张也、瞿颖等人,从学院戏剧专业毕业后走向全国。湖南专业艺术学院的绝大部分演员、演奏员和业务骨干毕业于该校。学院戏剧系戏曲表演专业现有学生239人,正式在编教职工中湘剧表演5人,花鼓戏表演5人,器乐表演5人,其他2/3为外籍教师和外籍代课老师。有梅花奖获得者1人,省级教学名师、学科带头人各1人,全省高校青年骨干教师1人。

湖南艺术职业学院戏曲表演招生注册情况,近5年来每年近100人,这几年略有减少。此外衡阳艺校现有一个花鼓专业,有学生23人;原邵阳艺校现有戏曲专业学生47人;原郴州艺校开设了一个湘昆班,学生24人。

培养模式方面,鲁雁飞说,戏曲专业的培养模式基本有两种,一种是学校根据市场和社会需求,自主招生、自主培养的常态模式。一种是委托培养和进修班模式把湖南院团的需求和院校的办学宗旨结合起来,为地方培养了一批又一批专业人才,为湖南非遗的保护与传承做出了重要贡献。

戏曲剧种,一直是湖南艺术职业学院办学的主专业,基本为常态培养,每年都招一批新生。其他17个地方戏,主要是根据文化部门的需求代为培养。如原邵阳艺校的武冈丝弦专业是与武冈市文广新局联合办学,定向委托培养。衡阳艺校花鼓戏专业是为衡阳花鼓戏传承保护中心定向委托培养。原郴州艺校的湘昆班是为湖南昆剧院定向委托培养。2011年湖南艺术职业学院戏剧表演专业实施自主单招,3年面向剧团招收全日制脱产学生70余人,学制2年。

常态培养模式,尤其是委托培养和进修班模式把湖南院团的需求和院校的办学宗旨结合起来,为地方培养了一批又一批专业人才,为湖南非遗的保护与传承做出了重要贡献。

面临问题颇多

鲁雁飞说,调研中,大家反映当前戏曲人才培养存在政府对戏曲教育支持还不到位、办学空间萎缩、教育条件简陋、生源数量与质量下降、师资队伍青黄不接、就业结构性失衡等突出问题。

政策支持不到位。一是顶层设计尚不到位。大家普遍认为,湖南对戏曲教育的发展与扶持,缺少全方位调研与思考,缺乏系统思维。二是办学投入不足。原湖南的几所艺术院校,因经费投入不足,办学空间狭小,办学条件简陋,实习实训设施与设备陈旧。全国有十来个省份实施戏剧生免学费政策,并建立了专门的奖励基金,以吸引优质生源,但湖南这一方面至今还没有动静。三是政策设计有漏洞。一方面,现行的国家中职助学金资助政策规定资助时间只有两年(主要针对3年制中专而言),没有考虑到戏曲专业人才培养和学制的特殊性

湖南艺术职业学院戏曲身段课堂教学

(至少5年);另一方面,国家对中职生的免学费政策明确将艺术类表演专业(含戏曲)排除在外,地方财政对戏曲专业没有足额配套到位。

办学空间萎缩。一是原有的4所戏曲学校50%经演变、合并而消失。湖南省到上个世纪80年代初在长沙、衡阳、邵阳、常德设立了专门的戏曲学校4所。由于历史和现实的原因,加上戏曲专业的特点限制,以及其他文化元素的冲击,后纷纷更名为艺术学校,戏曲萎缩成为专业科;本世纪初,文化部门管理的艺术中专学校没有得到足够的扶持与推广,最终走向并轨之路。常德艺校(原常德戏曲学校)2003年并入湖南文理学院音乐系,戏曲专业彻底消亡。在建设文化强省的当务之急,并轨之路没有停止,反而愈演愈烈。邵阳艺校2012年脱离市文化局管辖,与当地几所职校合并,归属市教育局管理。郴州艺校2013年与当地几所职校合并为湘南幼儿高等专科学校。目前归属文化行业管理的仅为湖南艺术职业学院、衡阳

艺校。二是缺失本科层次的戏曲教育。湖南是全国少数几个没有独立设置本科艺术学院的省份之一,造成了高精尖艺术人才培养的断层,这与湖南建设文化强省的目标不相称。

培养成本高。多年来,戏剧办学主要是为了传承和保护地方剧种,社会效益好,却无办学利润和经济效益。就学生而言,学费一年5000元至7500元,加上生活费每年要1.5万元至2万元,家庭的付出也较大。

招生困难。戏曲专业无法像过去一样挑学生,因为报名的人数往往不及招生计划的零头,现有的一些学生甚至到其他专业挑剩的。10年前,戏剧表演招生是“花中选花”,现在是“雾里看草”,有时是求人入校。真正热爱戏曲、音乐剧艺术并有所追求的不到总数的1/4。

师资青黄不接。作为培养戏剧人才的湖南艺术职业学院戏剧系,随着一批老艺术家的先后离世,出现了教师行当不齐、年龄偏大甚至奇缺的现象。年

轻教师缺乏舞台表演经验。教学活动中起中坚力量作用的教师奇缺,带来师资结构上的不合理。

就业结构性失衡。一是国有院团就业岗位饱和,戏曲表演团体是戏曲专业主要的用人单位,也是戏曲艺术人才的主要市场。目前国有艺术表演团体的薪资水平相对较低,一名戏曲演员从入行到登台需要近10年的培养,且训练辛苦,花费高,可收入远比不上短期训练的通俗演艺员的报酬,这使得戏曲专业毕业生不愿到国有剧团就业。二是民营文艺表演团体高素质艺术人才引进困难。调查发现,绝大多数毕业生因前途的不确定性与社会地位的不高而放弃。

政府须加大扶持力度

目前戏曲艺术人才培养的前景存在不少危机,这些危机环环相扣,互为因果。鲁雁飞说,经过调研,课题组认为:

一是必须加大政策扶持力度。戏曲教育是一个复杂的系统工程,要想改变目前不景气的状况,必须依靠全社会的关注,尤其是政府和主管部门的支持。建议湖南要制定好“一纲要”,实施好“两政策”。按照中央《深化文化体制改革实施方案》的精神,今年在启动实施的80多项改革任务中,要求制定《全国中长期戏曲教育发展纲要(2015-2025)》,大力发展戏曲教育。湖南要在全国的基础上,调研并启动制定《湖南中长期戏曲教育发展纲要(2015-2025)》,做好顶层设计。实施“两扶持”:一是由政府尽快出台地方戏曲学生学费减免优惠政策。加大财政补贴力度,设立地方戏曲学生培养专项基金。二是培养戏曲人才的院校基础设施建设财政要优先支持、特殊扶持。当前是着力解决湖南

艺术职业学院搬迁扩建面临的资金缺口问题。目前一期工程存在巨大的资金缺口,需要省政府召开专题会议协调解决。

二是完善戏曲表演人才培养格局。当前湖南戏曲人才培养工作需要实施“221”工程,即抓好两大基础工程,做强两所艺术中专,筹建一所艺术本科,完善人才培养格局。

实施两大基础工程,拓展艺术教育空间,培育生源市场,建立正规的戏曲教育启蒙机构。在中小学开展戏曲进课堂活动。借鉴教育部开展京剧进课堂活动的经验,建议在一至九年级学生中开展20首湖南戏曲经典唱段,潜移默化地培养青少年对于戏曲艺术的感情。

做强两所艺校,充分发挥艺术中专的专业强项、专业特色。建议有关政府部门在确保衡阳艺校单列,不被吞并的前提下加强扶持力度,做强戏曲表演专业。同时要建设好湖南艺术职业学院附属学校——湖南省艺术学校。湖南省艺术学校规模控制在1500人左右,其中戏曲表演专业学生在稳定现有200人的基础上,根据市场发展,每年适度扩大招生。

以湖南艺术职业学院为基础,做好湖南艺术学院筹建工作,培养高精尖戏曲艺术人才。

三是提高戏曲表演人才培养质量。调研中,大家普遍认为校团合作、资源共享,是提高戏曲表演人才培养质量的保障。湖南有19个剧种,国有院团90多个,校团一起磋商,根据每个用人单位所需确定招生名额与行当,有效解决好有些学生一毕业去从事非专业的问题。此外,艺术院校要更关注民间剧团的发展,通过在职进修、订单式培养和定向委培等途径,帮助民营艺术表演团体加快人才队伍建设。

湖南优秀文化志愿者风采录(之一)

编者按:2014年是文化部、中央文明办确定的“文化志愿服务推进年”。湖南省4万余名文化志愿者深入到社区乡村,举办各类文艺演出、辅导讲座和展览展示,通过开展文化志愿服务,政府提高了服务效能,文化志愿者实现了自我价值,群众文化生活更加丰富,文化单位更好地体现了社会责任,企业等社会力量提高了知名度和美誉度,取得了一举多得的良好效果。本报开辟了湖南优秀文化志愿者系列报道,以期展现文化志愿者风采,让更多的热心人士加入到文化志愿者的行列中来。

【优秀个人】孙庆宪

民间文化的点灯人

孙庆宪(右)指导学员练字

孙庆宪,男,湖南省音乐家协会会员,湖南省书协会员,衡阳市音乐家协会理事、市关工委爱艺术团第五分团团长,市书协理事、市民族管弦乐学会副会长、市三缘文化艺术活动中心主任。2013年12月自愿成为衡阳市文化志愿者。

孙庆宪自幼酷爱音乐,多才多艺,并得到费天帆、闵澄芳等指点。青年时有音乐作品数十首发表于省、市级刊物,曾多次在各级文艺汇演中获奖,其创作的《工人唱响进军歌》、《我为革命来学习》、《窗前的歌》在音乐界影响颇大。近年来培养的书法、音乐学生有数10人在省市获奖。

他创办衡阳市三缘文化艺术活动中心,于2009年11月在市雁峰区工商局注册登记,专职工作人员3人,聘请专业教师5名,人员基本稳定。现有小型演艺厅1间,工作室1间,教室2间,拥有专业音响、灯光设备和各种乐器几十件。创办6年来,共组织大型文艺演出60余场,个人独唱(独奏)音乐会6场,传统文化教育专题讲座10场,音乐培训班40期,200余名学员已输送到市内各大群文团队。

6年来,孙庆宪组织会员深入社区、农村宣传党的方针政策,参与市委、市政府、市文广新局组织的专场演出60余场,受惠群众万余人。2014年,他和他带领的三缘文化艺术团参与衡阳市委宣传部主办的公益讲座“雁城市民课堂”一场。在三缘文化活动中,市老年大学免费培训群文骨干80余人,参与、指导各级各部门组织的群众演出活动9场。著名衡阳籍诗人洛夫赞他为“衡阳民间文化的点灯人”。

(吴晓华)

【优秀组织者】陈自安

打造基层文化品牌

陈自安,男,湘潭市岳塘区文体广新局党组书记、局长。近年来,他狠抓基础设施建设,着力改善基层文体活动环境。打造了5项在全市叫得响、在全省有影响的文体活动品牌,各街文化站平均举办“欢乐潇湘、幸福湘潭”专场文化汇演、“周周乐”广场文化活动、“红歌会”等公共文化和群文活动4次以上,基本形成了“天天有活动、月月有重点、年年有高潮”的大好格局。

坚持文化导向,积极实施文艺精品创作。2011年,在陈自安的倡导下,创办了《岳塘文艺》季刊杂志。同时,陈自安一直对文艺创作方面倾注大量精力,鼓励和引导文艺家创作一些精品,为他们解决创作场地、经费等实际问题。近年来,岳塘区创作了一大批优秀的文艺作品。

(梁利平)

陈自安(中)与演员交流

刘城荣在阅读

书中自有乐无穷

何光红

“打羽毛球学拉琴,下象棋习诗文。读书作对写墙报,奉献余热夕阳情。”这是湖南嘉禾县委党校退休干部刘城荣,近期撰写的一首描绘退休生活的诗。刘城荣今年84岁,他的退休生活充实而有趣。

1989年,刘城荣退休时立下“退休亦进奉献余热,休而不闲再干晚年”的誓言。退休后,他每天坚持读书和写读书笔记。如今,退休24年,他已写下100余万字的读书笔记。

刘城荣的生活很有规律,早晨6时起床,他和老伴先到校内外散步,回来学习1小时后才吃早饭。他喜欢打羽毛球,下象棋。吃完中饭后睡醒,又学习1小时。晚饭后,他先看《新闻联播》,再学习1个小时。“每天保证3小时的学习时间。”刘城荣说。他学习内容很广,既有《人民日报》、《湖南日报》、《郴州日报》等党报,也有《半月谈》、《老年人》、《退休生活》等杂志。他有不动笔墨不读书的习惯,阅读报纸杂志时,总是先把自己认为有价值的东西用笔标记好,读完后再按类别抄写在读书笔记上。白天作好的读书笔记,晚上他还要仔细阅读一遍,一来可以校对抄写时的错误,二来也可以加深摘录内容的印象。

县委党校大门前,有一个宣传栏窗。1999年元旦,刘城荣老人出了第一期宣传刊。从那时起,他坚持每年逢重大节日出刊,从1999年到2014

年的15年时间里,他出了73期宣传刊。他出宣传刊的内容,就是从读书笔记中精选的。他把内容交党校领导审阅后,再裁好纸张,画好格子,用毛笔书写后张贴到玻璃橱窗里。出一期宣传刊,从选稿、编辑到书写张贴,前后要一个星期的时间。

说起编印这本小册子的初衷,刘城荣说,现在的人们物质生活越来越丰富,精神追求却有些庸俗,他编印这本书就是要引导人们树立正确的道德观。这本书共印了1500本,县委宣传部把它免费发放到全县各乡镇、机关和行政村。后来,刘城荣编写了第二本书《保健知识摘编》。县卫生局审核后,出资帮他印刷。

为了让更多的人分享他读书过程中收获的快乐,2014年6月,他又编印了《家庭教育参考》一书,这是他退休后编印的第9本书,县委宣传部为他出资印刷了2000本。他说,家庭教育至关重要,对孩子的成长、对社会良好风气的形成起着不可替代的作用。编印这本书的目的,是期望给读者教育孩子时提供一些参考。

刘城荣老人退休后的3个心愿都实现了,问他下一步有何打算时,他说要趁身体还健康时,再做一些有益社会的事。