

合格的戏曲传承者不能只是会唱戏

黄曦炜

今年7月,国务院办公厅发布了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》(以下简称《政策》),强调“力争在‘十三五’期间,健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育 with 戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系”,并明确提出完善戏曲人才培养和保障机制的5条细则,紧紧围绕“人”,抓住了戏曲传承与发展的关键因素。

戏曲艺术的传承与发展以人为核心,要有人教、有人学、有人演、有人看,这样的戏曲艺术才能实现活态传承,民族艺术才能实现繁荣发展。然而,影响戏曲传承发展的重要因素之一就是师资短缺。以戏曲表演为例,如有的名家大师年事已高,对教戏传艺有心无力;有的戏曲演员忙于舞台演出,无法承担教戏传艺的重任;有的演员会唱戏但不擅教学,更不知如何育人;更有许多青年演员的艺术造诣有限,自身还需要不断成长……师资短缺严重阻碍了戏曲的传承与人才培养。

发挥传艺者作用 培养戏曲教育人才

作为戏曲传承和人才培养的主体,全国各地很多戏曲院校都遇到过师资短缺的问题。《政策》中强调的实施“名家传艺——戏曲名家收徒传艺”计划很好,应从传艺者的角度出发,发挥传艺者在戏曲传承工作中的重要作用。请老艺术家传艺,针对学生或演员的欠缺之处进行专业指导,同时用影像将老艺术家的精湛表演记录下来,有利于今后的戏曲研究和学习;也要鼓励那些忙于舞台演出的优秀演员教戏传艺,除了强化责任与使命外,学校可组织学生去观摩优秀演员的排练和演出,甚至可以跟学、跟练、跟演。一出戏可以有多个版本,可以分A、B角,优秀演员可以演,学生也要有机会演,这对学生来说是很好的学习机会。

《政策》中强调的“建立戏曲院校青年教师与戏曲艺术表演团体青年骨干‘双向交流’机制,为培养新一代青年拔尖人才创造良好条件”,为戏曲院校进一步发挥传承作用指明了方向,但关键是创新机制,具体落实。对于不擅教学的优秀演员,可对他们进行系统的教学培训,让他们逐步胜任教学岗位,从名演员转变成为教书育人的名师。

我国师范教育在不同门类、学科都培养了众多的教育教学人才,并且很多艺术院校也设有艺术教育专业,但开设戏曲教育专业或设置戏曲教育培养方向的院校几乎没有。戏曲传承需要大量的传承人和传艺者,仅靠老艺术家、

院校教师、院团演员或老艺人的努力,很难解决当前师资上的供需矛盾。演员未经专业、系统的培训未必能胜任教戏育人的工作,因此,建议有条件的艺术院校和师范院校考虑开设戏曲教育专业或者增设戏曲教育专业培养方向,并设置戏曲教育专业课程,为戏曲院校和大中小学的戏曲艺术教育提供可持续发展的师资队伍。

鼓励学艺 普及戏曲艺术教育

相对传艺者来说,学艺者可能是影响戏曲传承与发展更为关键的因素。除了专业的戏曲院校和戏曲院团要有学艺者外,普通高校和中小学也应有戏曲的学艺者。笔者认为,优秀民族文化的传承不是简单的职业传承,而应该回归到文化传承的轨道上来,所以国家提倡并实施中小学开设戏曲课程,要求学校结

合教育实际,强化中华优秀传统文化特别是戏曲内容的教育教学。除学生外,社区居民或农村村民也是戏曲学艺者的一个重要群体,戏曲的普及和宣传应很好的覆盖这些群体,并派专人教,专门送戏下乡、下社区。只有群众广泛参与、喜爱,戏曲艺术才能很好地传承发展。

当然,戏曲传承的重要载体是戏曲院校的学生和戏曲院团的青年演员,他们从哪里来,今后要到哪里去,我们都要认真思考。学戏难,学戏苦,现在的戏曲学艺者越来越少,并且越发集中在农村和中西部省份。此次发布的《政策》中已明确提出,“加强学校戏曲专业人才培养,对中等职业教育戏曲表演专业学生实行免学费。”这是一项很重要的举措,笔者认为,也可尝试给予高等艺术院校戏曲表演专业学生免学费,目前,中国戏曲学院和上海戏剧学院基本做到,其他有条件的省市也在尝试。

除了学费减免外,还应拓宽戏曲专

业学生的就业渠道,为学生提供更多的就业机会。现在很多年轻人不愿学习戏曲,很重要的一个原因就是就业面窄。在全国戏曲院团越来越少、仅有的院团人员逐渐饱和的情况下,戏曲学生的就业前景堪忧。加之戏曲文化和戏曲演出市场的不景气,学生的就业问题就更难解决。这就要鼓励戏曲专业学生除了选择演艺行业,也可考虑从事戏曲的教育和传播工作,政府也应建立起相关通道,创新机制,开拓戏曲教育与传播的市场。

此外,由于生源不好,目前,戏曲专业学生的综合素质也受到影响。作为戏曲教育的主体,戏曲艺术院校除了教授学生专业技能外,还要培养学生的综合素质。优秀民族文化的传承者不能只会唱几出戏,综合素质也很重要,建议在戏曲专业基础上,拓展相关专业课程,如戏曲教育、戏曲导演、戏曲编辑、戏曲舞美、戏曲管理、戏曲营销等。



上海戏剧学院戏曲系主任董强指导学生排练京剧《新红莲》

中小学书法基础教育重任在肩

左丽慧 杨丽萍 刘锦丽

常言道“字如其人”,然而随着信息化社会的来临和电脑的普及,这种传统观念在中小學生心目中正在逐渐改变。孩子的字越写越难看,成为绝大多数老师和家长的共识。特别是在今天生活节奏日益加快的信息时代,不少人认为花费时间练字费时费力,使用电脑的时间远远多于执笔写字,“提笔忘字”已经是很多人书写汉字时的常态。然而,随着2013年书法教育纳入中小学教育体系、2014年纳入中高考要求,步入开学季,中小小学校园里的书法课堂也越发显得蓬勃起来。

“中国书法艺术遭遇过两次危机,

第一次是民国中期,硬笔取代毛笔书写,第二次就是随着电脑的普及,人们的书写也由硬笔转化为无纸化的键盘书写。”中国书协顾问张颢认为,尽管如此,书法作为一种艺术门类,仍然是群众基础最为强大的一种艺术,大家对这门艺术的重视和认可,也随着时代的进步而更为明晰。

2014年3月,教育部发布了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,其中提到,小学低年级初步认识常用汉字,感受汉字美;小学高年级熟练书写正楷字,理解汉字的文化含义,体会汉字优美的结构艺术;初中阶段,临摹名家

书法,体会书法的美感与意境;高中阶段,阅读篇幅较长的传统文化经典作品,提高古典文学和传统艺术鉴赏能力;大学阶段,以提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力为重点,培养学生的文化创新意识,增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

要想写得一手漂亮的汉字,得从小练起。学校在其中扮演了一个很重要的角色。笔者了解,大部分小学一二年级都没有书法课,辅助孩子们形成良好的书写习惯。三到六年级后,有些学校弹性地将书法教育与语文课、美术课进行融合,或将其列入校本课程的选修范围,供学生们自主选择,书法教育贯穿了学生小学生活的方方面面。

此外,社会上开展的各类书法比赛或作业评比也为汉字书写营造了一个良好的氛围。学生在小学时培养起来的对书法的兴趣往往延续到中学、大学,不少高校都有学生自发成立的书法社团。

小学作为孩子最早接触汉字系统教育的地方,在一二年级设立书法课程对学生来说大有裨益。“一二年级的学生刚入校,虽然孩子们在学前教育时已经有写字方面的训练,但他们的握笔姿势、坐姿、间架结构等方面掌握得远远不够,再加上一二年级庞大的识字量、读写要求,如果只是在课堂上普及书法的话,孩子的压力会特别大,所以学校都会把书法课单列出来,缓解孩子的课堂压力,让他们把根基打好。”河南省郑州市郑上路小学副校长宋文君表示,书写非一日之功,所以除

了要帮孩子们打一个好的基础,将书法的课堂教育与语文、美术、作业等融合在一起,多方位培育书写习惯也很重要。

宋文君认为,虽然很多地方已经实现了无纸办公,但汉字这种美妙的文字不应该被丢掉。书法是应该被重视的,除了汉字本身的美,它也是孩子们认识这个世界、获取知识、相互了解的重要工具。

在张颢看来,普通群众在日常生活中使用书法的机会减少,更促进了书法作为一门纯艺术的可能。“书法的实用功能减少,这使得书法成为一门真正的艺术的可能性增强。”张颢认为。

“书法是中华优秀传统文化,蕴含了中国上下五千年文化的精髓,我们应把它发扬光大并传承下去。书法纳入中高考要求是非常好的,不仅促进了中华书法文化的发展,同时对中小学生学习书法艺术起到了督促作用。孩子学习书法不仅能把字体练好,还能修身养性。”家长王女士也非常支持孩子在校学习书法课程。

当书法进入校园后,如何有效保证书法教育的开展,仍是目前各个院校面临的重要问题。“书法进入中小校园是一件非常好的事情,但这个专业的师资队伍如何保障?如果孩子书法打基础的时候没有得到专业的指导,对今后的书写反而不利。”有书法界人士表示,如果把书法纳入考试要求,对书法的普及会有所帮助,但也要警惕为学分而书写的另一种极端。书法真正成为每一个中国人从小接触、学习的艺术,还需有一段路要走。

资 讯

中国戏曲学院与厦门实验中学合办京剧特色班



京剧特色班学生在京剧唱腔课上学习

本报讯 (记者李月)为弘扬国粹艺术,传承民族文化,营造具有京剧艺术特色的校园文化,9月14日,中国戏曲学院与厦门实验中学共同签署了《中国戏曲学院扶持厦门实验中学京剧特色发展合作协议》。依据协议,中国戏曲学院派教师团队常驻厦门实验中学,为该校在初一年级新设的“京剧特色班”授课。

“中国戏曲学院的戏曲艺术进校园活动开展多年,但走出北京与外地中小学合作办学还是第一次。”中国戏曲学院戏曲艺术教育中心主任姚志强表示,目前,京剧特色班的教学工作现已开始,中国戏曲学院已派出四名教师进行授课,包括一位教授,两位国家一级演员。授课内容包括京剧文化、京剧唱腔、京剧身段、京剧美术等。除了合作办好京剧特色班,还将面向全校师生开设戏曲校本课程,并在学

校开展戏曲社团活动建设、校本教材建设等,在推动全校师生学习戏曲文化的同时,让对戏曲有兴趣、有专长的同学得到实践和发展。

为开设京剧特色班,厦门实验中学在今年5月就面向全市小学六年级进行招生,现有学生50人。“现在开课不到一个月,但学生们兴致都很高,学习也很投入。”厦门实验中学校长肖学平告诉记者,这是学校首次开设与戏曲相关的特色班,以后每年都会在新入学的初一年级开设一个京剧特色班,这样接受京剧特色教育的学生就会逐年递增。虽然福建本地也有很多剧种,但京剧作为国粹,应该在中小学大面积推广,我们也希望借此机会进一步推动国粹艺术在校园的文化传播。据了解,厦门实验中学现已获准建立附属小学,今后有可能实施从小学开始招收京剧特色班学生。

国图举办“走进我的音乐厅”活动

本报讯 (记者屈嵩)9月16日,由国家图书馆主办的“走进我的音乐厅”系列活动在国图艺术中心启幕。当晚,首场交响音乐会《我的音乐厅——音乐点亮生活》开演。据了解,国图还将在一个月后再举办一场音乐会和三场以“音乐教育与人的发展”为主题的公益讲座,分别邀请中国人民大学、清华大学的学者及专业指挥与听众探讨青少年的音乐启蒙和素养培育。

本次活动是文化部主办的“我的音乐厅”项目的一次成果展示和

推广。“我的音乐厅——外国经典音乐欣赏”项目于2011年组织实施,旨在贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,提高当代青少年的音乐文化素养,全面实施素质教育。为此,文化部牵头成立了由汪毓和、郭淑珍、陈佐煌、鲍蕙荪、薛伟等29名国内知名音乐表演艺术家和音乐教育家组成的专家小组。在充分论证和研讨的基础上,确定了14个大纲共675首推荐曲目,并以公益的形式,向社会、学校和学生推广项目成果。

首届启功教师奖揭晓

本报讯 (记者于帆)9月8日,由北京师范大学与光明日报社联合发起设立的首届启功教师奖颁奖典礼在北京师范大学举行,该奖项主要表彰在我国县及县以下地区、基础教育一线从教30年以上,有突出贡献的优秀教师。历经半年严格评选,来自老少边穷岛地区的10名老师从3000多名教师中脱颖而出,获得启功教师奖,另有10名老师获得启功教师奖提名奖。

颁奖典礼上,全国教师志愿服务联盟“烛光行动”计划启动,该计划旨在搭平台、手拉手,推动教师志

愿服务深入开展。10所师范大学将与10位获奖教师所在县政府签署《教师志愿服务合作框架协议》,支持中西部贫困地区的教育事业发展和师资队伍建设。

据了解,“启功教师奖”以北京师范大学已故著名教育家、国学大师启功先生命名,以此弘扬启功先生所倡导和践行的“学为人师,行为世范”的教育精神。该奖项每两年评选一次,每次评选出10名启功奖优秀教师,每名优秀教师奖励50万元,并评选出10名启功教师奖提名奖教师,每名优秀教师奖励10万元。

全国高校名家作品邀请展在苏州举行

本报讯 日前,由江苏省美术家协会、苏州市委宣传部、苏州市文联主办的全国高校名家作品邀请展暨第六届苏州高校教师美术作品三年展在苏州美术馆开幕。

在中国美术家协会的学术支持下,本次展览邀请到了中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院、中国艺术研究院、解放军艺术学院、首都师范大学美术学院、北京服装学院、天津美术学院、四川美术学院、南京艺术学院、南京师范大学美术学院等全国知名艺术院校的优秀教师参展,共展出国内多个高校及苏州各艺术院校教师的美术作品

138幅,集中展现了各高校教师的艺术风采,大批优秀中青年教师和特聘教师的作品令人耳目一新。

作为一个开放的、兼容并蓄的学术性展览,苏州高校教师美术作品展自2004年举办以来,经过10多年的发展,参与者由苏州本地高校,逐渐扩展辐射至全国高校。“展览旨在通过各高校教师美术作品的集中展示,在艺术教学与当下艺术现象之间架起一座沟通交流的桥梁,也希望借此机会不断深化各个院校间的合作与友谊,为苏州美术创作的繁荣发展起到推动作用。”苏州市美术家协会秘书长陈寒冰表示。(李月)

昆明艺术职业学院举行音乐分享会

本报讯 (驻云南记者余结红肖依群)9月15日,云南省昆明艺术职业学院迎来中国新锐实力唱将扎西顿珠带来的一场《音乐剧的魅力》音乐分享会。扎西顿珠现场用脱口秀结合演唱的形式,以“音乐剧是什么”“童年回忆”“中国音乐剧”“音乐剧与流行歌”等章节,与该院600名师生共同分享了音乐剧蕴含的魅力。他告诉学生,音乐剧更多在于内心情感的抒发,无论是歌者还是音乐剧演员一定要走心。

据了解,此次分享会是扎西顿珠全国巡演中的第二站,首站在北京民

族剧院成功举办。“北京首演成功后,作为云南人想第一时间回到家乡,把自己对音乐剧的理解和认识分享给更多的人,尤其分享给更多的学生,让他们了解和喜欢音乐剧。”扎西顿珠告诉记者,受聘于昆明艺术职业学院客座教授后,自己每个学期都会来给学生排一些音乐剧合唱和音乐剧小品片段,让他们慢慢对音乐剧有一个全面认识。接下来,扎西顿珠还会到云南其他的艺术类院校,开设同样的分享会。他希望通过自己的不断努力,利用云南少数民族文化资源优势,做云南人自己的音乐剧。



天津河东区实验小学书法课上老师给学生批改书法作业 周伟摄