

教师就要懂得燃烧自己，照亮他人

——记北京戏曲艺术职业学院教授、京剧系主任许翠

文/飘雪

许翠近照 摄影/锥光

十几年前，我曾看过一篇关于许翠的报道，名为《梅骨竹心》。那时候我很好奇，怎样的女子可以赢得如此的赞誉？当我推开北京戏曲艺术职业学院（以下简称北戏）京剧系的大门，站在我面前的女子美丽、挺拔，举手投足显现的是职业女性的果断与爽快。这与报道中甜美的小姑娘大相径庭，岁月让我面前的女子变得成熟、果敢，却依旧美丽、不俗。与许翠的交谈是愉快的，这份愉快来自她对专业的自信，对教育事业的热爱。在许翠爽朗的谈话中，外貌的美丽已经不再重要，身为教师的职业光辉让我面前的她显得格外动人。

做演员：年轻的艺坛才女

许翠不是出身京剧世家，却是从小学

戏。年幼的她喜欢用脚尖走路，因为她迷恋芭蕾舞的魅力。然而出身书香门第的父母不能认同没有中国传统美感的芭蕾舞，最终在母亲的支持下，许翠走上了学京剧之路。

很早，许翠就与各种奖项结缘，毫无悬念地上了戏校，又作为尖子生升入大学，最终成为国家京剧院的一名年轻主演。1991年，许翠拜了荀派著名演员孙毓敏为师，成为荀派再传弟子。她的戏路很宽，是一个文武兼备的优秀演员，能演青衣、花旦、花衫、刀马旦等各行当剧目。她先后主演了《红娘》《玉堂春》《白蛇传》《杜十娘》《霸王别姬》《玉簪记》《金玉奴》《冯婉贞》等许多剧目。她的精彩演出带给了人们美的享受。她先后出访欧美及亚洲十几个国家，《人民日报》《大公报》《中国文化报》等国内外重要媒体对她进行了报道。

《人民日报》这样写道：她那娴熟的武功、俊俏的扮相、清致的唱腔深得观众喜爱，被当地人称为“小天使”。1996年她举办的个人专场演出，主演央视“空中剧院”至今令无数观众难忘。她多才多艺，习丹青、弹古筝，被人称为“艺坛才女”。尽管年轻的许翠取得了令人羡慕的成绩，但是她不断努力，从未停滞不前，荣获中国京剧演员大赛“优秀表演”奖、中国戏剧家协会授予的“中国戏曲红梅花”称号等，成为一名著名荀派演员，并多次获得中央领导人的接见。

做教师：北戏唯一的正教授

2006年，处于事业高峰的许翠作了一个令所有人都大吃一惊的决定，转行做了北戏

的教师。

很多人不能理解，为什么一个生活在光环下的京剧旦角主演要去从事教育，为他人服务，觉得许翠将来肯定会后悔。6年后的今天，许翠说：

“我绝不后悔。”许翠说，做演员，唱红的是自己，而做教师是做人梯，是为他人服务。有时候遇到困难的时候，她也会想做教师太累了，比上台表演要累很多，也曾经动摇过，但是6年的时间，让她逐渐沉

淀下来。也许教师没有光环，始终默默无闻，但是看着学生一代一代走了出去，得到了技能，获得了社会的认可，那份成就感，让人无怨无悔。

北戏是一所职业学院，学生在这里学的是技能。这些学生进入北戏的时候还是十岁出头的小孩，在北戏7年的学习生活，度过了他们的青春期，是他们人生观树立的关键时刻，教师对于这些正在成长的孩子的影响是重大的，教师的职责在孩子的成长中起着不可逆的作用。看着孩子从什么也不会到成才，从小小孩童变成了高大俊美的可塑之才，每一位老师都会感受到深深的成就感。如果说京剧艺术对于演员来说是短暂的，对于从事戏曲教学的老师来说则是长久的。未来毕竟属于孩子们。京剧的未来也将寄托在现在或将来在戏校学习的孩子们身上。“一个演员从不红到红，捧他的观众从无到有，从少到多，再多也没有质的变化，而教师，教授每一个未来的演员，她所影响的不是某个人，而是一代人。演员在舞台上演砸了，毁的是个人，教师如果没有责任心，毁的就是一代人！”许翠在采访中，不停地向我们强调教师的责任心，她认为师者，传道授业解惑，为人师表不是简单的四个字，而是责任心的体现，是作为老师毕生都要严于利

许翠教学生

己、奉为己任的信念。

这个时代，很多人缺乏信念，缺乏理想，不知道自己该如何面对未来。而在许翠身上，你看不到困惑，看不到犹豫，听她谈学生，听她说教育，你能感受到的她是一个有理想有目标的人，她将责任心看得比天还大，她脚踏实地，知道自己的每一步都在怎么走，所以她走得非常坚定。

张爱玲说，出名要趁早。许翠说，做戏曲教师也要趁早。“如果你年岁大了，再来从事教育下一代的工作，你的精力、体力都不能达到最好的状态。”京剧的教学是口传身授，“你说得再好，学生还是不知道该怎么唱，你用的形容词再多，学生也不知道到底该怎么演。教授戏曲，你就要自己来唱，指出学生唱得不对的地方，你来唱给学生听，让他们去模仿。身段不对，你就要演给他们看，学生马上就能明白。”教戏绝对不是教数理化，老师在讲台上讲，学生在下面听就够了。“做个戏曲教师，你就要把你多年的舞台经验教给你的学生。从京剧的传承角度上看，每个经验丰富的演员都应该做教师，不要把你的舞台经验荒废了，要让京剧有后人，就应该倾心传授。”作为一个老师，仅仅教专业是不够的，教师还要培养学生良好的心理素质。”在许翠精心地教

《白雪公主》剧照

授下，她的学生在花旦组的专业升学考试中总是名列前茅。她的学生表演的《棒打薄情郎》获得了CCTV首届学京赛“铜奖”“优秀表演奖”，《红娘》获得中国戏曲小梅花“金奖”……

戏校的专业老师大多出身于演员，文化理论是他们的弱项，获得的职称是艺术类的职称。从事了教育以后，这些从小学戏的人们，开始参加教师的职称评定，对他们来说难度很大。计算机考试、英语考试仅仅是教师职称评定的初步要求，科研成果、论文、国家正式出版的教材及论著……这一切让梦想成为正教授的教师们望而却步。在繁忙的工作中，许翠却始终重视文化理论的学习，到北京大学攻读研究生、参加教育系统的调研工作。2010年，经过艰苦的努力，许翠拿到了教委评定的正教授职称，成为了北戏唯一的拥有正教授职称的教师，成了真正意义上的同时拥有艺术和文化两个职称的双师型教师。许翠总是说，我们这个行业就是要活到老学到老，即便当了教授，也要不断学习。所谓教学相长，在教的过程中也要不断学习。身为教师，自己的戏演得再好，没有教学经验也不是好的老师。许翠，有着如梅一般的坚强意志力，不断接受挑战、完善自我，她的努力得到了学院的认可，社会的赞誉，荣获了全国艺术院校教师展示“优秀教师”奖、北京市教委特聘专家评委、北京市优秀青年骨干教师、北京市精品课程负责人

并应邀到香港、台湾等地大学讲学、举办个人演唱会。

做导演：创新的优秀剧目领导者

做演员、教师同样成功的许翠，如竹一般虚怀若谷、永不止步，2011年，许翠又开始了对自我的新的挑战。

对于如何普及京剧，许翠有她自己的见解。京剧是美的艺术，是传统艺术。面对社会的变迁，京剧受到很大的冲击。想要京剧更深入人心、长久发展，就如同教育一样需要从孩子抓起。但是京剧毕竟是小众的艺术，如何能让孩子了解京剧呢？

要让孩子看懂京剧，就需要有专门为孩子演的剧目。于是，经过许翠和北戏的同仁们一年的编排、磨合、排演，2012年7月，大型儿童京剧《白雪公主》在京首演，并取得意想不到的成功。这部戏是对京剧的创新尝试，采用的是西方的题材。脍炙人口的童话故事经过改编，弱化了复仇，强调了真善美，虽然在服装、道具上都充满现代气息，却将传统京剧元素融入了其中。唱的部分很像儿歌，念白就像说话，还加入了孩子们喜欢的“OH”“YEAH”等因素。从森林的小动物到白雪公主、七个小矮人等全部是孩子们扮演，而其中的表演包含了京剧中的唱念做打舞。演出后，台上台下，从小演员到小观众都很激动，很多孩子纷纷跑到台上来与小演员们合影留念。

《白雪公主》这个剧目没有大段的唱段，有人会说这不像京剧，可是小孩子们喜欢，孩子们看不懂大段的唱段，那对小孩子来说就是催眠，达不到普及京剧的效果。很多家长听说《白雪公主》还能被改成京剧都非常好奇，主动带孩子来看，孩子们在观看的同时，无意识中就接受了京剧的概念，了解了什么是京剧。作为导演，这也是许翠的愿望——从观众的角度来编剧，让京剧更深

入人心，让京剧与时代接轨。《白雪公主》在2012年获得了北京教委“教学成果奖”并入围北京市委宣传部、北京市文化局主办的“弘扬北京精神，讴歌伟大时代——北京市优秀剧目”。《白雪公主》剧目的成功完全可以作为一个在幼儿中普及京剧的典范之作，未来可以作更多的尝试，作为一个文化产物，让这样的儿童剧目开放出更多更艳丽的艺术之花。

作为一个教师，改编、导演《白雪公主》不仅仅是许翠出于普及京剧的角度进行的创新，许翠还希望通过这个剧目，扩展学生们的能力，开发学生们的创新精神。

做管理：与时俱进的教学团队带头人

许翠认为，好的剧团要有好的主演，好的戏校就要有好的老师。2010年，在教学的同时，许翠承担了京剧系系主任的工作。这对许翠来说无疑又是一个新的挑战。从事管理工作以后，许翠在师资的安排上坚持三个方面齐头并进——知名专家、在职教师、资深返聘教师三方面配合，学生的受益良多。一方面总结教学经验、教学方法，另一方面关注人才目标的培养，将实践和教学相结合。

许翠的付出得到了回报，她被授予了北京市优秀教学团队带头人的称号。

许翠爱她的学生，她总是站在学生的角度考虑他们的未来。许翠说，“未来的社会竞争很强，社会需要的是一个复合型人才。未来的戏校学生，不仅仅要会演戏，还应该可以轻松转型，而不是限制在单一的技能里面。对于学生的教育来说，技能、人格、健全的教育规划三者缺一不可。开启创新意识，在课程上更宽泛，让学生学得更多一点，我们要教育出应用型人才。”许翠非常感激孙毓敏老师，“我从孙老师身上学到了很多，不仅是艺术，她坚强的品格，不断奋

斗的精神都是我的榜样。这种优秀的品德需要传承，我要做的就是把这种精神传给我的学生。”

时时刻刻想着学生的未来，所有的一切都围绕着学生的教育而做，教育事业已经成为许翠生命中密不可分的一部分。“奉献”这个词不断地出现在许翠的言谈之中。许翠说，作为戏校的老师，技能是必备的，但是教师最需要的是责任心，能奉献的精神，要时刻考虑到每一个孩子的前途。“从事教师这个职业，就要全方位的修炼，要有修养，要有奉献精神，要懂得燃烧自己照亮别人。”

这就是许翠，将演员、教师、导演、团队管理者每一种身份都做到完美。她是一个认真的人，一个有着明确目标的人，一个懂得奉献的人。

编辑/麻雯 mawen214@163.com

许翠剧照