致、周到。我总是说，学校的工作最难做，京剧能否延续发展，学校是根。”

重返母校，李玉芙感慨万千，60年前老师的言传身教在头脑中清晰地呈现出来。“50年代的老师个个敬业，学生也用功。考试前，我为了考出好成绩，就到耳房的犄角去练，我们管这叫作‘山后练鞭’，用私功还挺不好意思。以前，我们在学校里演出很多，这对学生积累舞台经验太重要了。梅先生一直都没离开舞台，去世前头几天还在演出。他年少成名，一辈子都在演。名家都是在舞台上历练出来的。”

京剧是李玉芙一生都放不下的情结，她打心眼儿里热爱这门艺术。对于京剧的传承，她用了“责无旁贷”四个字。“我将毫无保留地教学生，决不‘留一手’。我脑子中没有这个字眼。我随时听从母校的召唤，尽自己的微薄之力。如今，我们学校这么有希望，祝愿戏校健康地发展下去，将国粹发扬光大。”

让生命绽放璀璨之花

——访北京戏曲艺术职业学院京剧表演青衣行当教师滕莉

文/飘 雪

生命按照它特有的轨迹行进，人生充满了变数，任何一个人生十字路口的选择都会影响人的命运。在21世纪的今天，换一份工作对于年轻人来说轻而易举，但是真正找到适合自己的工作，并非易事。不可否认，不论选择是什么，你的人生总会随之而改变。对于北京戏曲艺术职业技术学院京剧表演青衣行当的教师滕莉而言，17年前的那次选择，不仅让她从黑龙江来到了首都北京，更改变了她的职业生涯，让她的人生与梦想一同绽放出绚丽的多彩之花。

1996年，滕莉辞去了黑龙江京剧院演员的工作，来到了北京戏曲艺术职业学院（以下简称学院），成了一位职业教师，为孩子们传道授业解惑，而学院多了一个多才多艺、能教能演、能编能导的优秀员工。滕莉的人生从此与学院紧密结合在一起。

桃李满天下的教学生涯

每一个人在人生旅途中都想要追求成就感。成就感是我们衡量人生是否完整的一把尺子。作为教师，桃李满天下，就是一种成就，这种成就不是具象的，但是它却是真实

而令人满足的。

在采访中，滕莉开心地拿出手机秀她与学生的聚会。那一张张年轻的脸，在镜头前笑得无比开怀。“这是我们那天出去吃饭的照片，这些学生有的在京剧院工作，有的在上学，都很成才。这只是很少的一部分，学生们毕业以后经常跟我联系，他们就像我的孩子，我们的关系就好像母女一样，他们都叫我妈妈！小孩子就是这样，你对待他就跟照镜子一样，你对他笑他也对你笑，你对他好，他也对你好。”滕莉说这些话的时候眼睛里闪动着快乐，脸上的笑容更是如开放的春花一般。看得出来她真的很爱这些学生，而这些学生给她带来的满足感，正是身为人师才能体会的。

“做演员只对自己负责任，当老师就要对学生负责任，这是良心账。当老师好好教与不好好教，完全靠的是个人。大家都觉得孩子小，什么都不明白，其实不对的。别看孩子小，但是他们心里非常清楚，知道你是不是认真上课，你是不是对他们很关心，你是不是真的对他负责任。人的交流是互动的，是对等的。”朴实的话语道出了作为教师的真谛——真心热爱孩子、真心教导孩子，才是为人师最重要的基本素质。

对于教学方法，滕莉最大的体会就是因材施教。这四个字说起来简单，操作起来其实很复杂，需要很灵活地处理。“我很喜欢不是天赋特别好的孩子，天赋好的孩子谁都能教，天赋一般的孩子，能挖掘你作为教师的潜力。你需要寻找适合这个孩子的教学方法，这个过程中能累积你的教学经验。比如在教学生发声的问题上，每个孩子的生理条件、气息、位置、悟性都不同，需要你根据不同的情况采取不同的方法。我总是说这很像当中医大夫，你首先要会号脉，知道孩子的问题在哪，还得会开处方，对症下药。每个人的身体、体质、素质不同，要针对不同的情况，采用不同的方法，这也是当老师的乐趣，是一种挑战。当你把一个天生条件差一点的孩子教到成才，那种喜悦，不是此中人，根本无法体会。这个孩子也会对你终生敬仰、心怀感激，他会跟你特别亲，这就是为人师的成就感。”

在教学中，滕莉很重视学生能力的培养。“教的时候注重能力培养，教不是单独的，是教他学习的方法。将来自学的方法提高，有举一反三的能力，学什么都可以更快，主要还是方法的传授。”学院的孩子学习的是专业，将来要依靠专业工作、生活。未来的社会竞争激烈，能力才是最重要的教育，单纯会一些戏是没有用处的。这也是教师对孩子未来的责任。

教师的责任是无比重大的。家长将孩子交到老师手里，作为老师，肩负的是一个学生的成长教育。滕莉说，“我自己有孩子，会处在一个家长的角度来看待孩子。能够体会家长的心理，作为家长，把孩子教给你希望你怎么对待孩子，怎么教育孩子。”进入学院的学生年龄正好处于青春期、叛逆期，作为家长的滕莉，从自己孩子的过往经历上能够看清楚学生的心理变化，会更好地处理这些问题。“我会软硬兼施，根据不同孩子处理的方法不同。自尊心强的孩子点化一下；比较顽皮的孩子就要施加一点点压力。虽然我是教专业课的，但是思想教育也要抓，要关心学生的生活、思想，才能更好地促进孩子的进步。”责任这两个字在实际生活中很难量化，作为教师的滕莉处处以此来督促自己，想孩子之想，才能真的爱护孩子、教育孩子。在滕莉的悉心教导下，她的学生在全国各项戏曲比赛中屡次获得大奖。

滕莉在教学中兢兢业业，严谨地对待教学，她参与了很多教学大纲和教材的编写，独立撰写了很多实用的教案。在继承传统上，她特意向80多岁的退休教师张庆良老先生求教，学习京剧传统教学方法——“口诀教学方法”，并打算将此方法出书，为学

生、老师、票友留下珍贵的资料。

作为北京市教学名师、院级专业带头人和北京市级精品课程青衣行当剧目课的负责人，在学科建设、专业建设和教学改革方面，滕莉发挥了主导作用。在教学团队建设中，她指导专业教师及时跟进时代要求，带动形成了良好的“传、帮、带”团队文化；培养年轻教师的教学研究能力，并定期聘请老艺术家指导落实教师的实践演出。在2008年，滕莉所在的戏曲表演专业教学团队，被评为北京市优秀教学团队。

多姿多彩的教学生活

生活中总会有一两个人对你的人生轨迹起着指导与协助的重要作用。对于滕莉来说，老校长孙毓敏就是她生命中的“贵人”。孙校长一直致力于培养双师型教师，让学院的老师不仅能教，更要能演，不仅在教学中传承，更要大胆创新。正是因为孙校长的这些理念，滕莉在学院的17年教学生涯中，充满了动力和乐趣。在一般人的想法中，教师无非教书而已，滕莉的教师之路却绝非仅仅如此。从1996年开始，滕莉在教学的同时，演戏、编戏、导戏……教书这份工作多姿多彩、妙趣横生。

1996年，学院创编大型京剧《白蛇传奇》，在长安大戏院公演300余场，并被北京市教委评为教学成果奖二等奖。学院排戏与剧院排戏是有区别的。“这部戏排了很长一段时间，我是编导，也是主唱，除了在导演组的工作，还要进行舞蹈编排。与此同时，还要教导学生，在学院排戏是要以教学的形式进行编排的，要让学生参与其中，锻炼他们的创造能力。

1999年，在孙校长的指导下，滕莉只用了3天，独立创编京剧折子戏《打神告庙》，获得北京市教委举办“北京市中等职业学校青年教师评优课活动”教学一等奖。

2003年，滕莉主创英语教学剧目。京剧唱念改为英语会是什么样呢？对此，滕莉说，“这是一种新的尝试，无所谓成功与失败。我们选择二六那段唱，很短，学校教英语的老师改的词。本身《散花》的词包含了很多佛教的东西，词义很深，翻成英语只能比较简单，因为英文的发音和汉语不同，复杂的发音用到京剧唱腔里不大合适。”这种大胆的尝试带给人耳目一新的视听感受。该项目被北京市批准为市级教学改革立项项目，其中剧目《天女散花》被中央电视台录像，同时为各国驻华使节演出。

2005年，滕莉主创移植京剧《探谷》剧目，改为评剧并公演。说到此，很多人都会有疑问，怎么一个京剧教师去改评剧剧目呢？这要从学院的评剧班说起。因为评剧的剧目多以唱为主，带舞蹈表演的剧目非常少。为了拓宽评剧的戏路，让评剧班的学生学到更多的知识，评剧班教师与滕莉合作，将京剧中的《探谷》改成了评剧。唱腔改成了评剧唱腔，但是身段表演沿袭了京剧的风格。这出戏改编得非常成功，后来评剧班的学生郑岚（现中国评剧院演员）在上海专场演出获得了白玉兰奖。

如果说，上面这些还是基于传统的改进，那么滕莉与法国人索美尔合作的赴法模

式，就带上了国际的色彩。2004年，索美尔带着好奇来到学院，不到一年的时间，他深入到课堂中，体会京剧的教学，观察京剧教师与学生的交流，他被京剧师生间口传身授的传神教学精神所打动，最终提出了一个大胆的想法。他要以京剧教学模式为蓝本设计一部戏，描绘中国传统京剧传承的故事。于是他找到学院谈了他的想法，选定滕莉参与此剧的编创。最终合作出《京剧第一课》这部类似话剧的京戏。“这部戏用索美尔的话说，就好像描写一个餐厅制作美食的过程，从后灶做饭的细节到最终堂食的过程完全呈现出来， 让外国人通过这部戏对京剧有了整体的了解——传统京剧培养下一代人才的流程是个什么样的。一出京戏是怎么样编出来排出来的，通过《京剧第一课》可以非常直白地表现出来。”滕莉在介绍这部戏的时候带着笑容，相信这样的合作一定是非常新颖有趣的。这部戏在法国成功演出，得到了外国人的喜爱。“唱的都是汉语，演出的时候字幕是法文的。我们演出的时候最后几排都是站票了，从始至终，这些法国人都很专注，在演出结束的时候他们热烈地鼓掌、跺脚，久久不愿离开。” 2009年，《京剧第一课——实践教学的创新模式成果总结》被北京市教委评为教育教学成果（高等教育）一等奖。

因为《京剧第一课》的演出异常成功，索美尔再次与滕莉合作，排演了赴法模式京剧剧目《水浒》。滕莉介绍说，“索美尔看的是英文版《水浒》翻译成的法文版，他很喜欢水浒里面那些行侠仗义的人物，其中一折戏他选的是《水浒》第51回中雷横打死白秀英的故事中的一段。这戏里是雷横去戏楼看戏。索美尔很喜欢这种舞台中戏中戏的感觉，京剧中没有这出戏。于是找京剧院吴江进行编剧，我来导演。这部戏非常好玩。因为是给外国人看的戏，所以里面加了很多中国民俗的东西。故事一开始是正月里闹元宵，所以我就把中国民间的民俗表演加了进去，踩高跷、扭秧歌、大头娃娃等吧，戏中戏里表现宋朝的舞台也很有意思。这是一个很小的戏，但是色彩很丰富，剧情很热闹，是一种很好的创新。”这部戏在2010年、2012年两次去欧洲巡演，取得了巨大的成功，引起了欧洲人不小的轰动。

……

从小学体操、舞蹈、跳水的她，在小学时期就有着编舞的才能。并非科班出身的滕莉，在样板戏流行的年代因为自身的多才多艺误打误撞进入了京剧行当。21年的学习和演员生涯，滕莉曾取得过辉煌的成绩。当滕莉选择做了教师以后，继续用她的才能完美演绎她的教学生涯。滕莉从小就喜欢做教师，更梦想做一名导演。她放弃做演员，实现自己的人生理想，在学院的教学舞台上淋漓地发挥着她的才能。她说她喜欢平淡的人生，但这样一位女子的生活又怎会平淡？滕莉从事京剧艺术表演和教学工作的36年中，通过个人的不断努力取得了显著成绩，在业内获得较高的声誉，2007年被录入重版的《京剧知识辞典·人物》一栏中。

滕莉认为京剧艺术博大精深，中国戏曲几百年的宝贵财富，是我们取之不尽，用之不竭的。它蕴含着中华民族的文化精髓与民族精神。在当下快餐文化盛行时期，作为搞传统艺术教育的教师，生活都很清贫。但是滕莉却始终坚守着这个岗位。她说：“传承京剧艺术是此生的天职和使命。教学，需要敬业精神。治学，更需要乐业精神。教师能否在治学中感到乐趣，是学业能否有成的重要前提。倘若视治学之路为畏途，为苦事，要取得成就恐怕很难。戏曲教师的生活工作虽然清苦寂寞，然而全身心投入教学与学术研究，又会使人颇不寂寞，倍感充实，恰似开辟了一片艺术园地，寻找到一方乐土。”

编辑/宋冰华 ice7051@sina.com