

艺海兰心 桃李芳华 (四十六)

京剧传承进澳门 艺术教学创新路

文◎何 夕

2016年7月10日，由北京戏曲艺术职业学院（以下简称“北戏”）师生组成的中国少年京剧艺术团赴澳门，拉开了今年两地京剧艺术交流的大幕。

中国少年京剧艺术团隶属于中国京剧艺术基金会，没有固定演员，视需要由一批“科里红”的少年科班新秀组团。今年该团赴澳门演出的成员全部来自北戏京剧系的学生。中国京剧艺术基金会理事长、著名京剧艺术表演家、团长王玉珍认为，此次赴澳门演出的阵容整齐，艺术功底扎实，显示出北戏教学理念先进，教学方法推陈出新，学生发展全面均衡，为京剧艺术传承与交流添上了浓重的一笔。

王玉珍，中国京剧艺术基金会理事长，中国少年京剧艺术团团长

这次赴澳门的演出活动，是在中联部直接关怀下，于2010年签订的合同，活动宗旨就是以京剧艺术形式，与澳门各界进行交流，每年都有院团和学校的孩子们参与。计划用两个五年时间，今年是第二个五年计划的第二年，作为一个重点项目进行扶持，澳门基金会也做了很大的努力。从北京到澳门的路费由我们自己支付，在澳门的费用由文化部支付。事后文化部对我们的活动给予了肯定，赞扬说达到了预期目的。

澳门人喜欢看粤剧，很少看京剧，看过这次两场戏，他们很高兴，有些老戏迷说早

就盼着你们来演出了。孩子们希望还有第二次，第三次，这是零距离接触京剧，让人大饱眼福。

这次之所以能如此圆满地完成任务，跟北戏的强大组织能力是分不开的。刘侗院长亲自带队，战前动员，确保各个环节不出差错。行程中飞机误点，火车断线，临出发遇到很多不可测的困难。但北戏团队应变能力很强，他们克服了一个个困难，保证了演出按计划顺利完成。另外还要表扬北戏的师生们。澳门进校园演出的场地是水泥地，演出条件差，没有地毯，地面容易打滑，北戏的孩子们是很敬业的，大家非常用心，表演起来不打折扣，该有的动作一点都没少，标准到位。场面很热烈，精彩部分大家都站起来欢呼鼓掌，达到了我们的预期。老师们都认真对待此次演出，武戏老师一直陪着孩子训练，生怕孩子们会

有什么闪失，很有责任心。

北戏的这种风貌让人看了很高兴。学生可爱，很单纯，而且有的学生确实有潜力，应该好好培养。北戏的老师也很敬业，老师这个角色非常重要，我们基金会定期会有青年师资的培训，这方面北戏也做得很好，他们的青年教师屡屡获奖，说明北戏在艺术教学的道路上步子很稳健。

时间只有短短的两天，但北戏人给了我很好的印象。真的很喜欢北戏的这些孩子们。在他们身上，我看到了京剧艺术发展的未来。

刘侗，北戏院长，中国少年京剧艺术团副团长

这次赴澳门演出与展示，是中国京剧艺术基金会跟澳门的一个文化艺术交流任务，这样的活动之前组织过好多次，从各方面的

全体演职人员合影

反映来看，我们这次的任务完成得很好。总结下来，我认为学校在以下几个方面得到了考验和展示。

首先，我们的项目运作能力得到了历练。

这次接到赴澳门演出的任务很紧张，从报节目，选拔人员到最后成行，整个准备工作时间很紧。紧接着我们办手续又遇到很大障碍，演出道具属于特殊物品，必须要走海运。安置好道具后我们人员准备出发，结果上车后才接到通知，京九线因洪水而中断，大家回西客站等了10个小时。眼看离演出时间越来越近了，我们果断决定全部人马买机票，转道珠海再往澳门。一路走来，真的是一波三折，虽然紧张但忙而不乱，我们的组织能力在这个时候就彰显出来了。

到澳门后，天气闷热，跟北京的干热不一样，北京的学生很不适应，对大家是个考验。我们做好防暑降温工作，保证让孩子们有饱满的精神上戏台。

第二点，组织什么节目也是个考验，在澳门的演出把我们北戏很好地展示了出来。澳门懂戏的老人不少，年轻人虽然不怎么了解京剧，但去过的团队还是比较多的，参演过的剧目也很多，所以演什么就是个问题。我们精心选拔了一组文戏、武戏、武丑、花脸、花旦、武生和老生，各方面都很均衡和完整。选节目的自信来自我们平时扎实的教学和历练。在传承京剧艺术、完善教学方法的同时，我们的学生之前在少儿剧场锻炼了很多，孩子们年岁不大，但舞台经验已经有了一定的积累。即便如此，大家仍然不敢有丝毫的松懈，接到任务后，精心准备，刻苦

北京戏曲艺术职业学院学生欧键、牛宝童表演《三岔口》

排练。他们用心把最精彩的节目完整地展现给澳门的观众，把北戏的形象很好地展现出来。演出结束后，澳门基金会的领导也给予了我们很高的评价。

第三，北戏这样一个教学单位出席这样的活动意义非常重大，把传统文化传播到世界各个地方也是我们的一个使命。

这些年来，北戏一直在坚持对外文化交流方面做各种各样的努力。近十年来，我们先后到法国、东南亚和我国台湾等地进行交流展示，法国的项目是一个长达十几年跨度的合作。除了承接上级的任务外，有时是我们自己组团，比如有次到日本演出，我们组建了一个传统戏曲教学模式的演出形式，从基本功展示到剧目表演，征服了日本的各界观众。春节时我们在纽约时代广场参加了金猴闹春节目的演出，被美国的媒体评为时代最佳节目。

通过各种形式的文化合作，我们北戏在京剧的海外传承传播方面发挥了重要的作

用。同时，不仅仅是京剧，各种类型的艺术，比如民乐、民族舞蹈，都带到了外面，在世界面前展示了中华文化的强大生命力。通过我们的各种努力，也让大家看到，在优秀的国家文化走出去方面，学校成为了一支主力军。

最后，也是很重要的一点，通过各种形式的展示，证明我们在职业院校办学方向上摸索出了一条成功的路子。

在北戏的办学方针中，需要强调的一点是尊重艺术教育的规律。这个规律，就是在艺术传承的基础上，突出创造性和实践性。中央非常强调大学搞科研的重要性，尊重规律，把人的创造性极大地激发出来。具体到艺术类院校，就是教学方法的创造，以及新

剧目的创作。有种论点认为，教育只要把书教好就成了。这个观点是站不住脚的，艺术院校不搞创作，不实践演出，学生一事无成，不就成了戏班了吗？秉承这样一个宗旨，我们这些年来创作了《夕照》《少年马连良》和《南海子》等剧目，取得了较好的社会反响。同时，在强调创作的基础上，我们给学生以更多的实践机会。少儿戏剧场的创办，书馆的创办，给了孩子们很多的历练机会。

下一步，我们准备把教学创新和文化交流结合起来，明年打算将《夕照》和《少年马连良》列为申请项目，获得国家基金支持，在传统剧目继续发扬光大的同时，让这样的优秀创新作品走向世界，成为特殊的中国式的作品走出去，成为与各民族优秀文化

北京戏曲艺术职业学院原创少儿京剧《少年马连良》精彩片段展示

北京戏曲艺术职业学院副院长许翠向同学们介绍京剧中的生、旦、净、丑。

艺术进行交流的重头戏。

许翠，北戏副院长

这次去澳门演出，一共有两场活动，其中一场有几个折子戏的舞台演出，另一场是京剧导赏。几出折子戏都是精心挑选出来的，老生戏，武生戏，还有花旦和武丑，涵盖了几大流派，内容比较均衡，学生们的表演也精彩，代表了我们北戏的教学水平，台下观众报以热烈的掌声。京剧导赏我主讲，讲生旦净丑，讲京剧的基本功，现场澳门劳工子弟学校的学生都很满意，听得津津有味，效果非常好。

刘侗院长一直很强调教学创新，在新剧目创作的同时，以少儿戏剧场等为舞台，使学生们得到了很多艺术实践的机会，所以我们的孩子不断脱颖而出。我们这次赴澳门演出的学生，很多都是全国选拔赛得奖的，我们在戏的选择上也是很精心的。但港澳也好，国外也好，对京剧的理解还是不够的，因为接触得少，他们对此的认识还是比较浅层的，一出戏看下来，很多地方未必就看得懂。导赏，就是从京剧的基础讲起，引导大家欣赏。导赏，不用说很多，要形象动作多，辅以适当的解说，能使下面的观众看明

白，这样才能引导他们进一步欣赏京剧这门古老的传统艺术。

导赏，更多的是用观众的角度去思考。因为是给澳门劳工子弟学校的孩子做这场活动，我就知道该怎么讲了——这些孩子应该处于社会的底层，艺术方面的熏陶不多，对传统的中国京剧更是知之甚少。我就抓住形式的虚拟化、程式化，京剧的两大表演特色讲起，我们的学生再予以配合，收到了很好的效果。这有点像图配文，形象比理论更生动，不需要多高深的东西，就能立竿见影了。

北戏鼓励创新，鼓励多进行文化艺术交流，只要我们多努力，京剧艺术的传承与发扬光大，就会越做越好。

高彤，国家一级演员，北戏京剧系教师

在我们北戏，一直强调教学活动要走出去，要与世界文化艺术多交流，同时也让我们自己的优秀剧目走向世界。这次到澳门演出，院里高度重视，要求我们老师要多关心学生，保证让孩子们休息好，保持良好的精神状态，使演出任务能圆满完成。

应该说，我们的澳门行充满了变数，先是大雨成灾使京九线中断。到了澳门，炎热

的气候使孩子们大感不适。但我们从院长到学生，大家同心协力，共同克服困难，这给我们完成任务是一个有力的保障。澳门的演出场地条件不是很好，为了防止发生意外，院领导和我们老师一起仔细检查场地设施，严查各种可能的隐患，让小演员们能安心做好每一个动作。

站在幕后，看着孩子们高质量地完成了任务，我们这些老师终于松了口气。因为，他们代表的是我们北戏，代表多少代京剧艺人传承着我们的国粹。我们肩上的担子很重，我们要做得更好。

许周熠，北戏京剧系学生

我在澳门演了《八大锤》里的陆文龙这个角色，演出的舞台地面不平整，表演起来很吃力，但我还是很认真地坚持下来。到澳门之前，刘院长事先就给我们开了个动员

会，说我们这次不仅仅是一场演出实践，更重要的是我们代表了北戏，我们是京剧这门古老艺术的传承者，我们的一举一动，代表了国家形象，代表了京剧艺人这个整体，所以，我们要努力做好每个动作，拿我们的精湛演出给澳门人民一个满意的答卷。

还好，我和我的同学们不负众望，完成了一台高质量的演出。

我也因此体会到，我在北戏学到了很多，平时也经常参加各种演出实践，使我的艺术学习和舞台经验积累共同发展，走上了一条健康的发展道路。在北戏学习的几年，老师对我们关爱有加，不管是文化课还是专业课，都悉心教导我们，让我打下了很好专业的基础，但我还要继续努力，圆我的艺术之梦。

(编辑·宋国强)

e-mail feimi2002@sina.com

演出结束后领导与演员及工作人员合影