

德艺双馨培养目标与京剧人才培养天津模式

高 晶

(天津艺术职业学院,天津 300181)

摘要: 天艺因京剧人才培养获奖数量多、成才质量高、整体优势强而跻身于名校之列。究其原因,领导有辨才识才的好眼力、敬业的明师队伍和学生选材与育才成功率高是天津模式的核心要素,但更重要的是学校长期坚持“德艺双馨”的培养目标,天津模式与德艺双馨的培养目标相辅相成,密不可分,互相促进。

关键词: 德艺双馨;培养目标;京剧人才;天津模式

中图分类号:J124—4 文献标识码:A 文章编号:1673—582X(2015)09—0084—06

一、京剧人才培养形成了天津模式

天津艺术职业学院前身为天津市戏曲学校和中国北方曲艺学校。其中,1956年建校的天津市戏曲学校建校近六十年来,认真贯彻“全面发展、因材施教、普遍培养、重点提高”的教育方针。遵循戏曲人才培养规律,严格选才、精心培育,规范教学、夯实基础,确保教学质量、讲求育人实效。强化勤学苦练、立志成材的学风,建立激励进取、敢于冒尖的竞争机制。历经几代人的不懈努力,为国家培养了大批德艺双馨的艺术人才,被誉为“艺术家的摇篮”。京剧专业优秀毕业生经过在戏校长达七年正规严格的科班培养,为今后走向舞台、走向京剧事业的成功打下了坚实的基础。1990年在全国首创了从幼教到中专京剧教学的“一条龙”培养模式,现如今,“一条龙”培养模式已经延伸到大专乃至大学本科层次,使“一条龙”培养模式更具优势。天津各京剧院团90%以上是我院优秀毕业生,其中,李经文、康万生、李莉、张火丁、张克、李佩红、刘桂娟、兰文云、孟广禄、刘淑云、赵秀君、石晓亮、吕洋等在海内外享有盛誉。天艺京剧人才培养在少京赛、学京赛、青京赛和文化部小梅花、文华奖等重要赛事中获奖数量多、成才质量高、整体优势强是有口皆碑的,被业内人士称为“天津现象”。

天艺取得如此令人瞩目的京剧人才培养成果,与其长期探索形成的一套行之有效的京剧人才培养天津模式息息相关,天艺京剧人才培养形成了天津模式,在这种模式的辛勤培养下,天艺才能出人才,跻身于京剧名校的行列。

二、京剧人才培养天津模式的要素探析

(一)领导有辨才识才的好眼力

说到领导辨才识才,要先从鲁扬校长说起。鲁扬培养京剧人才的指导思想就是名家、名人治校,他认为“没有好老师,就没有好的学生,天津特色是要打着名家、名人才能培养出好的学生”。具体来讲,杨宝忠、杭子和、周子厚都是给慈禧内廷供奉的份,这都是学校的资本,后来京剧旦角名家杨荣环调入戏校担任副校长。鲁扬对老师选择的原则是你不一定是马连良这样的角儿,但你跟好角儿呆过,

收稿日期:2015—05—15

基金项目:本文为 2014 年度天津市艺术科学规划项目“德艺双馨视角下京剧人才培养天津模式探究”的研究成果,项目编号:A14033

作者简介:高晶(1963—),女,天津艺术职业学院副教授,公共课教学部主任,思政部副部长,主要从事思想政治教育、艺术职业教育的教学与研究工作。

见过世面,有真才实学,不一定自身唱得多好,但是知道谁是好角儿,谁不是好角儿,哪点唱得好,哪点唱得不好,怎么能好,怎么能不好。你的好在哪,你的不好在哪,我能看得出来。我校的“三老”是指李树元、朱宝义、郭文俊,都不是什么角儿,都是角儿下面搭戏的演员,但他们都有自己独到的一套东西,基功这块李树元往那儿一站,郭文俊的身形,已然很好地影响到学生。说到朱宝义,李佩红是人家弄出来的,你不服不行。所以领导用人之际,都有他独到的眼光。后来的赵奎英校长跟鲁扬一个路数:注重选择老师、注重培养师资。

在近六十年的发展历程中,各届校领导都非常重视不断请京剧名家来校指导,安排青年教师拜师学艺,以求艺术上的不断精进。孙亭福校长还把青年京剧教师送到中国戏曲学院进修,努力提高他们的专业理论水平和舞台演出能力。

(二)敬业的名师队伍

师资力量是京剧人才培养的最为重要和关键的因素。北京师范大学赵希斌博士曾把优秀教师的核心素质归纳为四个方面:“正确的教育观”,即尊重学生,善待学生;关心学生的人生和命运而不只是分数;珍视学生的个体差异,保护学生的独特性。“良好的个人素质”,即人文精神、人格力量、师生互动能力、反思力。“深厚的专业素养”,即拥有精深的学科专业知识,提升并优化学生的学习动力,提升学生的自我效能感,有效运用改变学生行为的技术,把握学生的认知与思维发展规律。“高效的教学能力”,即教学方法决定了教育的方向和结果,优化教学方法的专项技能。以上教师素质中最为关键的是教师知道“要教什么”以及知道“怎么教”,具有“以学定教”的明师意识。

天艺京剧教师名师不算多,远不及北京、上海。但是却能在京剧人才培养上可圈可点,跻身全国名校之列,与师资队伍的明师意识和敬业素质息息相关。首先在招生时严把选材关,招生时独具慧眼。然后开蒙阶段在基本功训练上严格要求。熟悉每个孩子的脾气秉性,专业特点,反复研究斟酌适合学生的行当,适合任教的老师等。教和学实际上也有个互动搭配问题。师生配得恰切,能挖掘出学生的潜力,因材施教,适性而教,从而达到事半功倍的教学效果。此外,天艺教师普遍都具有敬业的素质,以朴素的“不挨骂”为职业标准,力争把跟自己学艺的学生培养成才,推着他们努力向前走,督促练习不懈怠,力争上游。

天津的京剧教师以待生如子的朴实无华的感情与古道热肠,尽心竭力地默默耕耘,以乐观幽默的生活态度,不计较名利待遇,安贫乐道,无私奉献,经常无偿地给学生加课,就是为了能把弟子培养成才,将来“有口粥喝”。过去行业里把无法在舞台上唱戏而回学校教戏的老师叫“回头戏饭”,意思是说你上台唱不了戏了,才回学校教戏混口饭吃。天津的京剧老师就要通过认认真真地把学生培养出来,推着走上光鲜夺目的京剧舞台,站在中间演绎着京剧人的梦想与传奇,从而证明自己的存在价值。换言之,天艺京剧教师具有强烈的成就动机,情愿为了培养学生成才、成角付出艰辛的不懈的努力!

古人云“师者,传道、授业、解惑也。”京剧教师在“口传心授”的教戏过程中,首先传敬业勤奋、遵守戏德之道,在此基础上,才进行京剧技艺的授业、解惑教学活动。戏德高尚的学生,在京剧艺术的道路上,才能走正路,艺术上有更长足的发展和精进!由于京剧人才培养的特殊性,容易使学校重点培养的专业拔尖学生恃才傲物,萌生骄傲自满的情绪。对其传谦虚谨慎、戒骄戒躁之道就很重要,让他知道今天的优势如果不通过持之以恒的勤学苦练,明天也许就成了配角或龙套,千万不能沾沾自喜,利欲熏心。

天艺京剧教师们往往“身教胜于言教”,我校第一任京剧打击乐教师、著名鼓师、戏曲艺术教育家李树屏先生总是在上课前最早来到课堂,做好一切准备。每一个“范儿”都一遍遍认真示范,每一出戏的排练成功,都体现着老先生严谨的教学方法和扎实的基本功。他经常对轻视基本功训练和产生怕苦怕累思想的学生强调“只有过硬的基本功,才能丰富艺术技巧和艺术表现力;没有基本功你就无法

应付场上起、转、收的变换,更谈不到提高艺术表现力了。”现如今先生的弟子桃李满天下,遍布全国各院团、高校,成为教授、副教授,一级演奏员和著名鼓师等。他们不仅在艺术上能独挡一面,而且在戏德上继承与发扬着先生的道德风范,为我国京剧艺术的传承贡献着力量!

(三)学生选材与育才成功率高

教和学是京剧人才培养最为关键的两个因素,过去招收的学生由于只要考上戏校了,就什么都管了,从练功服,球衣秋裤到走出校门之后,分配到剧团工作统统都包了。所以,考上戏校就等于有了饭碗,加之解放后京剧艺人的社会地位得到很大提高,名角被称为京剧艺术家。因此,戏校对学生的吸引力是很大的,学校招生选择范围是很广的,如现在青年京剧团那拨学生是从全市小学的12万4千多人中选出来58个人的。50个演员,8个乐队,4个文场,4个武场。可以说这样的选材场面是前无古人后无来者的。由于是优中选优,所以,学生各方面素质的上乘对最终成才成名毋庸置疑起到了极其重要的作用。缘此,才会出现天津青年京剧团名家荟萃的喜人景象。生旦净末丑都有可圈可点的代表性人物,而且不止一两个。后来1988级天津实验京剧团的那届学生,虽然没有青年团选择人数那么多,但是也是有选择的,所以培养质量是有口皆碑的不错的一届。此外,过去物质生活的匮乏和家境贫寒对学生努力练功也起着重要的动力作用,成就动机促使着学生通过学艺成才改变自己的命运。因此,过去的学生几乎不用老师督促,天不亮起床练二三个小时功是常事。

我校学生高继璞在学校领导、师长的教诲培养下,懂得了学艺不仅要靠天赋与兴趣,更重要的是靠勤奋和进取。他说“人活着就要有志气,既然学了这一行,就要学好、练好、干出个样儿来。”他每天天不亮就起床,拿着小凳子和板胡到教学楼后边的坑边上练习,一拉就是三个小时。冬练三九夏练三伏,这样坚持不懈地练了两年之后,虽然吃了很多苦,但是功夫不负有心人,这样的磨砺,为今后从事戏曲伴奏事业打下了坚实的基础,演出时能在近三个小时的演奏中得心应手。高继璞毕业后逐渐成长为国家一级演奏员,知名琴师,他的成功源于在校时苦练打下的扎实的专业基础。

勤苦练功和负责敬业的老师坚持“以学定教”因材施教,使天津戏校人才辈出,享有“艺术家摇篮”的盛誉。

三、“德艺双馨”培养目标与京剧人才培养天津模式

(一)“德艺双馨”高度体现了中国优秀传统文化的精髓

中国传统德育思想一贯遵循“学为圣贤”取法乎上的德育目标,审美取向的“血脉上感移”德育模式,学以致用的“知行统一”修养方法。

1.“学为圣贤”取法乎上的德育目标

中国传统道德教育的智慧主要表现在“学为圣贤”目标及其追求层次上。而儒家关于“学为圣贤”的德育目标的思想主要是从圣贤人格的优越性、学习的可能性等层面开展的。

所谓“圣贤人格的优越性”是说圣贤人格是值得追求的特质。为了具备这种才德完备、富有魅力的理想人格,古往今来多少仁人志士孜孜以求!中国传统道德文化在论证了圣贤人格的优越性之后,还充分提供了圣人可以学而至之的道德教育的可能性。在儒家看来,能否真正成为圣贤并不重要,重要的是“学为圣贤”可以不同程度地提升道德人格。这是一种充满睿智的策略。

2.审美取向的“血脉上感移”德育模式

“血脉上感移”之说源自陆九渊。陆九渊说:“吾与人言,多就血脉上感移他。”(《陆九渊集》卷三十四),孔子是审美或情感德育模式的首倡者之一。首先,体现在对审美或情感因素的重要性具有理性的认识。孔子言“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。其次,对于道德人格具有审美意境的表达。《论语·述而》中又说:‘饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。’这是一种人格的审美境界。再次,强调对艺术评价的德育标准。从史实的角度看,“血脉上感移”的审美或情感

德育模式在历史上曾经取得了很好的教育效果。

3. 学以致用的“知行统一”修养方法

在孔子的德育思想中,知行从来都是统一的。“言必行,行必果”(《论语·子路》),在中国传统文化体系中,儒家以“入世”取向著称。因此学以致用“知行统一”的问题一直是儒家道德教育目标追求之一。

综上所述,“德艺双馨”的中国传统文化阐释就是如孔子在《论语·述而》中说“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”即以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生能够得到全面均衡的发展。做到“德艺双馨”就是如孔子所言尽善(德)才能尽美(艺),两者相辅相成,密不可分,互相促进。“德艺双馨”高度体现了中国优秀传统文化的精髓。

(二)坚持“德艺双馨”培养目标

天艺能培养出德艺双馨的京剧艺术人才,首先是各级领导有政德,在任职期间有作为。上至国家文化部领导、天津市领导、天津文化广播影视局领导,下至本校历届校领导都能够做到在其位谋其政,为官在位之时,对天津京剧人才培养高度重视,为京剧教育事业出谋划策,竭尽心力,求贤如渴,从资金和政策上大力扶持。

其次是天艺教师师德高尚。中国传统师生关系的特点是带有浓厚的亲情因素,师生关系常常呈现“血缘化”的特点。梨园界的传统师徒关系是“一日为师,终身为父”,天艺的师生关系秉承了这一传统。师生情同父子(母子)是对中华传统道德文化中“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的生动诠释,天艺教师师德高尚,爱生如子,授业不倦。就会对学生首先在思想上教育他们如何做人做事;其次在专业上严格有求,一丝不苟,在生活上关心照顾,体贴入微。为学生能成为德艺双馨的艺术人才而长期辛勤耕耘,无私奉献,不求名利,以把学生培养成才为己任。

被誉为“旦角之母”的孟宪瑢老师认为育人首先要育德,德高艺才能更深。她认为教师“要引导学生走正路,首先要使他们树立正确的人生观、世界观和价值观。除了政治、思想课外,专业课堂也是块不可忽视的阵地,因为,学生最关心专业,专业老师的话他们深信不疑,所以,不能把思想教育同专业教学两分家。”孟老师充分利用传统剧目中爱国主义、惩恶扬善、伸张正义、赞美劳动人民高尚情操等内容,向学生晓之以理、动之以情地进行思想教育。在学生日常行为上严格要求:遵守课堂纪律,讲文明懂礼貌;服装干净整洁,符合学生身份;同学之间要互相学习帮助,不准互相嫉妒矛盾。因此,在严师的要求下,她的学生不仅专业优秀,出类拔萃,而且守艺德懂规矩,孟老师的学生多人次被评为学校或市级的三好生,成为德艺双馨的京剧人才。

艺德还涵盖了能坚持日复一日、年复一年练功的毅力与吃苦精神,能抗拒外界诱惑、耐得住寂寞,面对困难的乐观态度、舞台上较为稳定的心理素质等。

天艺京剧人才培养正是做到了德艺双馨、以德为先,才能培养出一大批优秀的京剧人才,天艺也因此蜚声海内外,成为有口皆碑的京剧人才培养名校。

(三)“德艺双馨”培养目标昭显了天艺人的办学定位与追求

德与艺相辅相成,育人要先讲育德,德高才能艺深。天艺历届校领导都把德育放在首要位置,学校根据学生成长规律及艺术教育的特点,制定了《学校德育工作实施纲要》,为每个专业学科配备专职负责学生德育工作的干部,建立了党、政、工、团、学密切协作的德育工作网络,并渗透于各学科教学中,形成了学生德育工作层层有人抓、处处有人管的良好局面,学校以思想品德和行为规范为中心,通过军训、参观、募捐、讲座、知识竞赛、晚会、展板等丰富多彩的校园德育活动,对学生开展爱国主义、集体主义、社会主义、国内外形势、法制教育、理想教育、文明礼貌教育等,注重实效,不走形式。

中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华民族生生不息、在梦想中砥砺前行的根源和精神

力量。我院思政部针对目前高职学生情感缺失问题,结合当代学生的心理性格和行为特点,从传统文化中汲取道德秘笈,自2008年至今,开展了具有本院特色的“五心”(爱心、孝心、恭敬心、责任心、羞愧心)情感专题教育。用央视感动中国十大人物可歌可泣事迹树立正面形象,让学生学习他们的崇高精神境界。并针对情感教育精心设计了各种公益活动、志愿者活动和实践基地践行活动。使学生在丰富多彩的实践教学活动中体验与养成美好情感。并结合“五心”情感教育,以传统文化进课堂规范学生的行为举止暨思政校本教材建设,《弟子规》作为国学经典从生活细节入手对学生的言行举止能起到有效的规范作用。

“五心”情感教育提高了学校文化的育人功能,使学生们懂得爱祖国,爱人民,爱集体;关爱他人,孝敬父母和长辈;学会尊重他人,有高度责任感;勇于认错、改错。使学生形成坚定的道德信念和高尚的道德行为。“五心”情感教育培育了学生积聚情感正能量,成为有爱心、懂孝悌、知礼仪、有担当、能自律的一代新人!“五心”情感教育所取得的课题成果2014年获得天津市教委第四届优秀调研成果一等奖。

天艺京剧人才培养正是做到了德艺双馨、以德为先,才能培养出一大批优秀的京剧人才,天艺也因此蜚声海内外,成为有口皆碑的京剧人才培养名校。

(四)“德艺双馨”培养目标与天津模式的关系

近期,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会时指出“繁荣文艺创作、推动文艺创新,必须有大批德艺双馨的文艺名家。我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美。文艺工作者要自觉坚守艺术理想,不断提高学养、涵养、修养,加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练,认真严肃地考虑作品的社会效果,讲品位,重艺德,为历史存正气,为世人弘美德,努力以高尚的职业操守、良好的社会形象、文质兼美的优秀作品赢得人民喜爱和欢迎。”由此可见,党中央对文艺工作者“德艺双馨”的要求和期望。

“德艺双馨”培养目标与天津京剧人才培养的关系体现在以下几个方面:

其一,京剧人才培养实现“德艺双馨”的目标才能避免习总书记所言“在市场经济大潮中迷失方向”和“在为什么人的问题上发生偏差”。

缘此,强调“以德为先”,加强对职业院校学生社会主义核心价值观、理想信念、人生观、世界观、价值观的正确教育与引导,使他们不受各种社会思潮和社会转型期市场经济大潮的影响,明确文艺“为人民服务”的宗旨。才能成为“德艺双馨”的京剧艺术人才。

其二,“德艺双馨”与京剧人才培养的关系就如孔子所言尽善(德)才能尽美(艺),两者相辅相成,密不可分,互相促进。

“师者,传道、授业、解惑也。”,京剧教师在“口传心授”的教戏过程中传敬业勤奋、遵守艺德戏德之道。在此基础上,才进行京剧技艺的授业、解惑教学活动。艺德戏德高尚的学生,在京剧艺术的道路上,才能走正路,艺术上有更长足的发展和精进!由于京剧人才培养的特殊性,容易使学校重点培养的专业拔尖学生恃才傲物,萌生骄傲自满的情绪。对其传谦虚谨慎、戒骄戒躁之道就很重要,让他知道今天的优势如果不通过持之以恒的勤学苦练,明天也许就成了配角或龙套,千万不能沾沾自喜,利欲熏心。由此可见,“德艺双馨”与京剧人才培养的关系是相辅相成,密不可分,互相促进的。

其三,京剧人才培养必须实现“德艺双馨”的目标才能使学生认识到习总书记所言“低俗不是通俗,欲望不代表希望,单纯感官娱乐不等于精神快乐。精品之所以‘精’,就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。”

京剧绝大多数传统戏表现的是除霸安良、保家卫国、扶危救困、舍己救人、清正廉洁、伸张正义等

正能量内容,弘扬了中国传统文化的真善美,起到加深学生对民族优秀文化的理解认同与热爱之情,但是,有些戏也存在着封建糟粕和低俗的内容。京剧学子只有提高对表现“低俗”、“欲望”、“单纯感官娱乐”文艺作品的辨识力,才能以“取其精华,去其糟粕”的原则,摒弃戏曲作品中的糟粕,以实际行动做到习总书记的叮嘱“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。我们要通过文艺作品传递真善美,传递向上向善的价值观,引导人们增强道德判断力和道德荣誉感,向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。”

结语:“德艺双馨”培养目标下的京剧人才培养天津模式人才辈出,成绩卓著。培养德艺双馨的京剧艺术人才以传递真善美,传递向上向善的社会主义核心价值观和正能量,使学生在今后的艺术道路上演绎出思想精深、艺术精湛的文艺作品。在历史上最需要德育的社会转型期,期冀天艺继续坚持“德艺双馨”的培养目标,使天津模式日臻完美,与时俱进,培养出更多更好的新一代德艺双馨的京剧艺术人才!

参考文献:

- [1]杨艳春.德育人本论[M].北京:中国人民大学出版社,2012.
- [2]赵希斌.优秀教师的四项核心素质[M].上海:华东师范大学出版社,2011.
- [3]朱文相.口传心授与中国传统教育方式[J].北京:中国京剧,1998,(12).
- [4]徐城北.京剧与中国文化[M].北京:人民出版社,1999.
- [5]北京艺术研究所编.中国京剧史[M].北京:中国戏剧出版社,1998.
- [6]周龙.高等戏曲艺术院校发展策略思考[J].北京:中国戏曲学院学报,2005,(01).
- [7]张文振.戏曲院校的改革与发展研究[J].北京:戏曲艺术,2010,(03).

The Tianjin Mode of the Smashing Training Objectives and the Cultivation of Beijing Opera Talents

GAO Jing

(Tianjin Art Vocational College, Tianjin 300181)

Abstract: Tianjin Art Vocational College stands among the elite schools because of its numerous awards, large number of talents and the overall strong advantages. As for its success, leaders' excellent eyesight, the professional team of teachers and high success rate of students become the core elements of Tianjin mode. More importantly, the school adheres to smashing training objectives in the long-term. Tianjin mode and the smashing training objectives supplement each other, promote each other and are inseparable.

Key words: smashing; training objectives; Beijing Opera talents; Tianjin mode