

师资来源与特色专业发展

郑重华 李 锋

摘 要:本文立足我院核心特色专业——京剧表演、京剧音乐专业师资现状和长远发展两方面、学历、学缘两方面、核心特色专业师资建设问题,结合我院五十六年来师资状况的回顾和分析,阐述了必需下大力气争取上级特殊政策,采取相应措施以求在较短的时间内能有效果显现,提升我院核心特色专业——京剧表演、京剧音乐专业师资的学历、学位不是不可解决的。

关键词:核心 特色 措施 解决

引 言

中国戏曲学院至今已有五十六年的光辉历史了,自1950年1月28日起,这五十六年间,学校先后曾四迁校址,并经一次重大的嬗变(1978年国家批准升格为本科院校),在发展中求生存、在改革中求发展。今日已成为国家戏曲艺术教学方面唯一一所独立建制的高等学府。由于几代人不懈的努力,在社会上赢得了应有的评价和地位。将近6000名毕业生进入社会,在不同岗位上,为祖国的传统艺术的弘扬,各自发挥着自己的效能。

大学非大楼,主要是看是否有大师。师资的水平、阵容乃是办学的核心与关键所在。有大师无大楼亦可出人才,反之有大楼而无大师想出人才却是难上加难的。在每个历史时期、每届领导都以各种形式不断的强调师资队伍建设的的重要性。可见师资队伍建设问题是大家都会引以注视的重大问题。虽然都能重视,但真正处理起来,却会有不同形式的、不同程度的、不同效果的区别,解决的效果可因重视程度、分析深度、研究层面、措施艺术等方面的不同,直接导致收效的巨大差异。

一、回顾强势教师阵容

回顾中国戏曲学院(校)在师资建设方面的历史,有一个随当时历史条件而产生的现象,1950年

后的一段时间,当时的校长田汉先生、王瑶卿先生、史若虚先生广聚天下名师,延揽各方精英到校任教。集聚了表演方面的王瑶卿、王凤卿、谭小培、尚和玉、马德成、萧长华、金仲仁、鲍吉祥、张德俊等九大教授及贯大元、雷喜福、侯喜瑞、王连平、曹连孝、方连元、骆连翔、萧连芳、茹富兰、钱富川、邱富棠、范富喜、宋富亭、高富远、奎富光、段富环、孙盛文、萧盛萱、孙盛云、关盛明、薛盛忠、王盛茹、耿世忠、陈世鼎、沈三玉、刘喜奎、赵桐珊、刘仲秋、荀令香、李紫贵、邢威明、宋继亭、陈斌雨、耿庆伍、付德威、白庆祥、郭仲福、周益茂、华慧麟、李香筠、王福山、张玉亭、马宗慧、赵雅枫、于玉衡、罗玉萍、赵荣欣、汪荣汉、李甫春、王斌春、音乐方面的方富元、白登云、赵鸿文、霍文元、于善民、黄金陆、阎宝泉、吴炳璋、黄宝岩等一大批富连成、荣春社及其他京剧表演、京剧音乐伴奏的艺术教育家,这些教师来自全国各地,有的是在舞台表演方面造诣深厚名冠全国、有的是在戏曲教育方面成绩斐然桃李天下。这其后又有林盛竹、赵荣鹏、迟景荣等先生先后调入学校,更加强了教师的力量。这样实力雄厚、无可比肩、超级航母式的教师队伍令全国艺术表演团体、艺术教育单位叹为观止,肃然起敬。他们言传身教,辛勤耕耘,当时已是社会功名就顶级的大师、艺术家手把手的教授10岁—17、18岁的中专生,耐心、爱心、事业心浸透于心血之中,绵延于岁岁月月,中年教师鬓见霜丝、老年教授日渐形衰,深厚的舞台根基、丰富的教学经验、因材施教的培养原则、循循善诱与严格要求的教学风范,造就了一大批有真才实学的优秀毕业生脱颖而

郑重华:济南人,中国戏曲学院教务处副处长,国家二级演奏员。

李 锋:中国戏曲学院《戏曲艺术》编辑部编辑。

出,受到社会的关注和欢迎,几十年来为学校教学成果的展示和提升学校的社会地位,时至今日虽近半个世纪,仍成为院内外广为传颂的美谈。

回顾中国戏曲学院师资队伍建设的几十年的状况,不难发现有一个突出的现象——即与当时的社会大环境有紧密联系。

建校时期,即上面所回顾的精英聚萃、优秀师资大集结时期,当时除一部分已然进入东北戏校或来自胶东老解放区的教师外,多数是个体文艺工作者,在当时社会环境下,进入国家办的戏曲学校任教、进入国家工作人员行列,是十分光荣的,也是找到一个安定、踏实的工作单位,从本质上说是找到一个铁饭碗。有着“私转公”的鲜明性质,何况领导是如此杰出、阵容是如此强大,进入到这个团队中,是多么的光荣和高品位。所以大旗一挥,应者云集,而且对学校讲是买方市场,学校进入有着严格的艺术标准和师德标准。进教师之前除必要的人品、师德考察外,都还要看现实实际艺术水平,并逐渐形成惯例,延续多年。就连后来的高盛麟、尚长春、王金璐、张正芳等顶尖级京剧界挑梁名宿,进校都要先在舞台上向全校师生“汇报演出”一场拿手好戏,以展示个人高超艺术水平。台风、技艺、品格、风貌展现无遗。令无真才实学者或尚不够品位的欲入者煞是怵头、为难。确也不乏有“汇报演出”水平不佳、被认为不太适合从事教学者,未被聘用,只好另投他门。确实是严格遴选,而绝非只是走走形式。

再一次教师的大补充是文革时期“中央五七艺术大学”期间。当时文化部所属在京艺术院校合并为“中央五七艺术大学”,各院校为下属单位。中国戏曲学校和其他几个学校迁往京北宋庄原北京农业大学校址办学。文化部所属艺术院校、表演团体人员整体整合,表演方面组建若干“样板团”。很多艺术家和演职人员不同原因的从各方面调到学校,其中有大师级的李少春、高盛麟、李世济等,还有不少优秀演员如阎世善、李世霖、李金鸿、何金海、王玉敏、王世续、王鸣仲、江金爵、徐世宸、谢锐青、侯正仁、袁敬瑶、张长保、耿长明、耿少义,音乐方面杜奎三、王德元、崔永魁、杨世海、关雅浓、王世荣等。后来“中央五七艺术大学”撤销,各校恢复原建制和隶属关系。虽有部分人员回到原院团,但大部分教师留在学校,成为那个历史时期客观上给学校留下的一份极为宝贵的财富,也成为中国戏曲学校第二次因社会因素又在师资方面获得的一次大提升。

万方数据

二、名师出高徒

文革后,1978年正式经国家批准中国戏曲学校改制为中国戏曲学院后,在专业设置上有了编剧、舞美,外延专业不多。但在抓核心专业——京剧表演、京剧伴奏第一届大专班上当时的第一要务,是投入全部精力的。文革前和升格大学后也陆续有核心专业的教师进入,如赵荣鹏、林盛竹、迟景荣、祁荣文,尤其是几位杰出表演艺术家张君秋、赵荣琛、尚长春、王金璐、张正芳的加入,的确是提升了学院的师资档次,他们或是著名流派的创始人、或是嫡传继承人,均是享誉全国、甚至解放前即是名震南北的挑班主演。他们具有广大观众群,是深为广大观众所热爱的各行当、各流派的领军人物。做学院也因此更为艺术界和广大观众及各级领导所重视。表演艺术家李万春也深为未能进入中国戏曲学院这一戏曲教育航母工作而抱憾终生。此一时期能进入几位重量级的高档艺术家来校任教,史若虚老院长是下了不少功夫的,主要还是从上级争取到相应的政策,求得了上级的理解、支持。

师资是金牌、是声誉、是无价之宝。这些大牌教师的进校,支撑了学院师资豪华阵容20几年。对第一届大专班的培养起到了实实在在的提高教学质量的作用。他们战斗在教学第一线,在课堂上扎扎实实的履行教学职责,既培养学生、又培养中青年教师。不少学生如:王蓉蓉、张静琳、张少成、贾永泉、脱志国、张燕燕等脱颖而出,成为1982年我院引起巨大轰动的第二次赴上海汇报演出的主力阵容。一批中青年教师如蔡英莲、张逸娟、米福生、杨长秀等教学能力得到切实的提高,增长了才干,成为日后的主力教师。不可否认,这些教师的调入,上级领导是给了一定的支持政策的。他们来自北京、黑龙江、辽宁等地,有的还是当地院团的领导。没有对特殊专业人才的特殊政策,我院是无法完成核心、特色专业高、精、尖的教学人才补充的。

三、社会急需特色核心专业人才

时代在前进,事物在发展。京剧艺术以其顽强的生命力走入二十一世纪。时代又赋予了她“国粹”的桂冠。在这里想就(一)表演院团(二)艺术院校分两个层面的现状、思维分别进行研讨。

(一)表演院团:最近一段,国家不惜重金投入,打造遍及全国的十一个国家级重点京剧院团,各地文化主管部门又选评了各自的省级重点京剧院团,

也给予相应的经济支持和招募优秀尖子人才的政策支持,对优秀人才自身而言,呈现出买方的自由度。有的甚至可以在几个单位中就其地理位置、城市风貌、剧团事业上升趋势、经济待遇、住房条件、合作关系、领导对自己重视程度等条件反复、细腻地进行比较、考察(要人方提供经费)、咨询、选择。有的迟迟下不了决心,拖而又拖,令几家想要进人、又怕别人抢走的院团长犹如热锅蚂蚁,惶惶而不可终日。京剧事业发展维系两条:继承、发展,但哪一件也离不开优秀人才。继承优秀的传统剧目要靠优秀人才、创作新剧目更要靠优秀人才。在狭义的创作层面上,编剧可以海选剧本、导演、音乐唱腔设计、舞台美术设计、灯光设计都可以重金全国选聘,但演员总要是自己的。即使外聘,也是个别的。不能整台主演都是外单位的,排出戏来算谁的?剧团为取得相应地位、上级经济支持、显现政绩要不遗余力的去参加各个名义的大赛,要使出浑身解数去获奖。奖牌、奖杯、奖状是硬指标,奖金倒是其次。院团长们想的很开,毕功而后利,得奖后上级一定会给钱的,但重要的是获取相应大奖会激发剧团人员的热情,提升剧团的声誉,争取领导给予更大的政策、经济支持,提高演职人员的敬业精神和光明前途展望,创造良好的继续发展的基础。尽量利用各种因素为剧团求取更大的发展空间和力度。说来归去,没优秀人才都是空话,演员在舞台上的黄金时间有限,院团长们不停的、不懈的找人、挖人吧!

(二)再来谈谈培养人才的主渠道艺术院校,精确的说是培养京剧人才的艺术院校,更进一步的谈谈我们学院——中国培养京剧人才的、当之无愧的最高学府——中国戏曲学院。

谈起中国戏曲学院首先必须清醒的分析中国戏曲学院当前所设的本科教育的五系(表演系、导演系、音乐系、戏曲文学系、舞台美术系)——院(艺术传媒学院)其核心艺术特色构成。毋庸置疑,我院区别于一般普通高校是有其艺术特色,区别于其他艺术高校是具有鲜明民族特色的京剧表演、京剧音乐伴奏、京剧作曲专业。其他专业是在各自不同艺术领域内,注入戏曲(但不是唯京剧)的因素或称要素,组织、实施教学活动,在培养目标上,并无将其打上鲜明的京剧印记的指导思想。而就现时提倡就业宽口径的现实来说,打上鲜明的京剧印记既无必要,也无多大益处。不少艺术高校都有相近的专业,或名称一字不差的专业设置。我们与其他艺术高校相较,无疑京剧是核心特色,社会对京剧尤其是优秀表演

人才、优秀音乐人才需求量还是不小的。我们在培养京剧表演人才、音乐人才方面应特别注重成才率,对每年入学的学生通过1—2年的专业测评和分析,对班级学生头、二、三路成材状况要有一个基本想法。哪些学生通过何种方法、途径可提升档次,成材率的大致百分比、与往年相比升降变化等都要心中有数,有明确的改进方法和补救措施,争取使尽可能多的学生跨入相应高的档次。也就是我们常说的“多出人才、出好人才”。成才率是我们学院赢得社会信誉的关键,桃李天下是指多出好人才、多出角,而决不是仅仅以人数取胜。

谈到本科人才的培养,必然联系的本科师资的问题。现行政策是:本科毕业教中专,研究生毕业教本科。联系到本次教学评估对我院师资学历、学位、学缘的要求及达标等级、结合我院的实际情况就学历、学缘问题,我们走入了两个怪圈,或是两个小型“歌德巴赫猜想”。

四、存在问题与应对

学历——京剧表演、京剧音乐专业目前全国现有四家设有本科:中国戏曲学院、上海戏剧学院戏曲学院、山东艺术学院、沈阳师范大学表演艺术学院。这其中又只有中国戏曲学院设有硕士研究生层次,我院的专业水平是较高的、技艺全面的毕业生几乎都进入了国家级重点院团,稍差一点的被各地重点院团、艺术院校要走,除极个别的专业条件好的学生有志向(早做准备)、有基础(主要是外语)考取硕士研究生外,多数是专业水平不甚突出,较平平之才。研究生两年大部分精力又要用在研究课题上,用在表演、演奏水平提高上的精力不是太充分的。“质”是不特别理想的,“数”上也是不能满足需要的。首先研究生招生行当不齐全,生源无保障,期待值低。远远满足不了教师队伍的补充,关键是无法应对有计划的梯队建设的完成。如果全国四个京剧教学单位都盯着我院一个研究生部(何况研究生里京剧表演、音乐专业学生只是少数),即使个个都是响当当的,也不够其用。放眼望去,国内外名校林立,但别的院校又不能为我们提供符合学历要求的京剧相关专业的师资,这个问题看来短期内解决起来困难不小,怎么办?

学缘——前面已叙,全国只有四家本科层次的京剧专业,实事求是地讲,我院教学水平在四家中还是最高或较高的。从其他三家进教师是不太可能的(他们的毕业生学历又不够)。我们可以从北大、清

华、北外进外语教师；从中央戏剧、上海戏剧、北京电影学院进影视表演、导演、舞美设计、化妆造型、灯光设计、戏剧文学等教师；从体育大学进体育教师；从中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院进音乐基础课、民乐、钢琴、声乐等教师，京剧相关专业的师资除了本院，又到何方去寻？我们非常不愿意“近亲繁殖”，但这个问题看来短期内解决起来困难也不小，怎么办？

解决评估所要求的现任教师的学历、学缘问题、达到要求的相应的百分比，只有多进其他非核心专业的高学位教师。但外延越大、越强，核心专业会被比显的越小、越弱。这种客观差距的倾向，是值得注意的。

看来要建设一流的戏曲大学，一流的核心特色专业（京剧表演、京剧音乐），首先要建设一支优秀的、学术上有权威的、师德作风好的教师队伍。积极争取上级领导部门的理解和支持，给予特殊政策和关怀。解决途径建议：

（一）遴选优秀毕业生留校任教，建立学院实验剧团以做为进一步提高业务水平、提升学位的储备基地（只配主演，人不宜多）。也为研究生招生做好生源准备。青年教师在团、在系实行轮换制，由实验剧团延请艺术家有针对性的、有目的性的将通过研究选定的演出剧目进行加工、提高。安排一定课时的考研补习，有言在先，签订协议，必须在规定的时段内通过考研。否则在是否聘任上体现政策。运用激励机制做好管理工作。在创新、重点剧目创作上做为主力，也能减少以往因创作剧目排练给本科教学带来的冲击。如能进入良性循环，将会对师资建设、稳定教学、研究生生源、教学创作诸方面带来可欲可求的收效，也为制定中、长期工作规划提供实际基础和测算依据。良性循环上几年，便可收到预

期的良好成果。

（二）积极物色社会上有较高知名度、有志献身戏曲教育、德才兼备，年龄在40—45岁左右的中年艺术家来校任职。他们有较丰富的舞台经验，经过实际摔打，列入教师阵容够资格、够品位，以期与现有教师逐步结成合理结构。所谓名师既要“明”，也需“名”，教师阵容的强势，对产生的社会影响、生源的吸引力、教学质量的保证都是非常重要的。年龄的设定主要是从为学院能工作多少年考虑，年龄太大了就不一定来学院退休了。前提还是教育主管部门要认定艺术高级职称可视为与教师高级职称一样计入评估体系，否则四年、五年一次的评估难以通过。

在解决独具特色的京剧相关专业的师资问题上，不能只顾求学历、学位而忽视能力，又不能只顾能力而在学历、学位问题上缺乏有力的解决措施。中国戏曲学院确实是国家的独生子，国家投入宏巨，他存在的理由应该不是那些非特色的、与其他院校相比无竞争力的“外延专业”，而应是独具民族特色的、我有人无的、人有我精的，做为国粹延续的京剧表演、京剧音乐专业。要集中精力、苦思冥想想办法，跑上跑下做工作，千方百计要政策，摆事实，摆情况，求得领导能明白现实状况，必要时可大一点范围请上级来人听听情况，不谓不可。这是明摆着的一个特殊问题，必需以特殊方式解决。绕其行走，搞不好反类南辕北辙！

本文所叙冗累，无非是瞻前以总结成功经验和规律，顾后以探索解困办法和对策。力争通过努力，采取必要措施和途径。争取在不远的几年改变现在的被动局面，以求事业能顺利的发展。

（责任编辑 李 锋）