

戏曲中专人才培养模式研究

——以原洛阳文化艺术学校为例

饶骞

(洛阳职业技术学院戏曲艺术学院, 河南 洛阳 471000)

【摘要】中华人民共和国成立之后, 全国戏曲教育开启了新的篇章。纵观洛阳职业技术学院戏曲艺术学院(原洛阳文化艺术学校)近五十年的戏曲教育发展历程, 可谓是硕果累累。从这里毕业的学生大都成为了当今戏曲舞台上的名演员甚至剧种领军人物。研究原来洛阳艺校的人才培养模式, 有利于进一步探索今后戏曲中专教育的发展道路, 为将来培养更多的戏曲人才总结出宝贵的经验。

【关键词】戏曲中专教育; 培养模式; 课程体系

1949年中华人民共和国成立之后, 全国各地的戏曲学校如雨后春笋一般纷纷破土而出, 为新中国戏曲教育事业做出了卓越的贡献。其中, 以中国第一大地方剧种——河南豫剧为例, 也在人才培养方面取得了优异的成绩。有一所学校被誉为“培养艺术家的摇篮”, 因为这里曾经是河南地区培养人才最多、社会影响力最大的戏曲学校, 它就是原洛阳文化艺术学校。

1974年, 面对河南专业戏剧表演团体后继乏人的问题, 一批有识之士在省、地(市)党委、政府和文化部门的支持下, 在洛阳这个文化底蕴深厚的千年古都, 创办了旨在培养戏曲人才的“洛阳地区文艺训练班”。1978年9月9日, 经河南省人民政府批准, 正式成立了“河南省洛阳戏曲学校”。1986年3月, 随着区划调整, 在洛阳地区被撤销的同时, 洛阳戏曲学校划归洛阳市管理。同年5月, 经河南省政府批准, 学校更名为“河南洛阳文化艺术学校”。

2018年, 经洛阳市政府批准, 学校与多所中等专业学校合并成为“洛阳职业技术学院戏曲艺术学院”, 升格为大专。今天的洛职戏曲艺术学院虽然在办学规格上得到了提升, 但仍需要总结过去近五十年的人才培养经验, 这样才能为今后戏曲教育的改革与发展提供宝贵的借鉴意义。

一、构建合理的师资队伍

作为一所学校来说, 师资队伍的建设可谓是立校之本。洛阳文化艺术学校之所以能够成为“戏曲艺术家的摇篮”, 得益于当时学校雄厚的师资队伍。在学校的辉煌鼎盛时期, 全校教职工达99人, 全体教师主要由以下三种类型组成:

(一) 高薪聘请名师

当时的校领导十分重视师资水平, 为此不惜重金聘请省内一流教师。著名戏曲唱腔教育家冯炳恒先生曾在河南省戏曲学校教学, 当时的校长王良利先生为了聘请冯老师到校任教, 亲自到郑州“三顾茅庐”, 终于把冯老师请到了洛阳。当时王校长每个月的工资才80元, 而把冯老师的工资开到了200多元。这一举动在当时招来了很多教师的非议, 但是王校长力排众议。最终在冯老师的教导下, 全校学生的唱腔水平得到了飞跃式的提升, 老师们这才心服口服。同时, 王校长还高薪聘请了著名豫剧表演艺术家陈素真先生的高徒、河南省豫剧二团的袁秀荣、河南省豫剧三团的陈泓到校任教。王校长可谓是慧眼识英才, 并且十分爱才、惜才、重才, 才出现了后来“名师出高徒”的局面。

图1: 洛阳艺校建校初期艰苦的条件

（二）延请剧团名角

当时的洛阳戏曲界可谓是名角荟萃。一些在剧团舞台经验丰富、技艺精湛的主要演员后来纷纷被请至学校任教。这些教师在剧团里曾经主演过多部大戏，个个都可谓是身怀绝技。如曾在洛阳地区豫剧团担任主演的谷桂红老师，他在自己的个人总结里罗列了从小到大所学过、演过的全部剧目，将近二百余出。另外值得一提的是还有一些教师曾经是京剧演员出身，如赵惠敏老师曾在青海京剧团担任主要武生演员，后来调入学校任教，在教学上严格按照京剧程式的规范和严谨，为学生开“范儿”很正。

（三）培养青年教师

为了构建合理的教师梯队，校领导在当时的毕业生中选拔了一批成绩优异的“尖子生”留校任教。鉴于青年教师缺乏教学经验，学校对他们采取了“师徒制”的培养方法。即让经验丰富的老教师对青年教师采取“传、帮、带”的帮扶手段，履行拜师制，让青年教师跟随老教师担任助教并学习剧目。这样一来，青年教师在业务方面得到了充分的锻炼和提升，为今后的教学工作打下了坚实的基础。

为了进一步提升教师的教学能力和水平，校领导每年都会带领戏曲教研室组长到当时的中国戏曲学校、北京戏曲学校、上海戏曲学校、河北省艺术学校等具有影响力的戏曲学校观摩学习教学内容和教学方法。并定期指派青年教师前往中国戏曲学校进修学习，这些教师学习归来后将教学内容和方法进一步规范、系统化、科学化。

二、建立严谨的课程体系

当时的洛阳文化艺术学校虽然在硬件设施方面条件十分简陋，但是在课程体系的设置上可谓是规范严谨，这其中表现在教材建设和课程设置两大方面。

（一）教材建设

教材的建设体现了一个学校的学术水平。当时在戏曲教材极度缺乏的情况下，学校的教材编写工作可谓是筚路蓝缕。在基本功和武功这两门专业课程的教学上，学校以1960年由中国戏曲学校编写的《基本功教材》和《武功教材》里的教学方法为标准，严格参照范本执行。另外，一些专业教师根据自己多年的舞台实践和教学经验，自己编写了适用于学校教学的内部教材，教材的内容涵盖了艺术理论、戏曲史、导演、音乐、表演等多个方面。

类别	名称	编者
艺术理论	《艺术理论常识》	张 涛
	《艺术创作知识》	不 详
	《艺术概论》	陈恒记
戏曲史	《戏曲史》	张 涛
导 演	《中国戏曲简史》	
	《剧本分析与演出构思》	陈恒记
音 乐	《豫剧唱腔训练基础》	冯炳恒
	《豫剧唱念教程》	
	《豫剧唱腔及板路分析》	不 详
	《豫剧打击乐汇编及各种板式简介》	石学六
表 演	《戏剧表演知识》	陈恒记
	《戏曲表演知识》	张 涛
	《戏曲表演理论基础》	张 雯

（表 1：教材编写一览表）

图 2：洛阳艺校部分内部教材

通过当时的教材编写情况可以看出，当时在课程设置上不仅仅以专业实践课为主，并且真正做到了“理论、实践一体化”。具有多年实践经验的教师根据自己的体会编写了理论教材，将感性认识转化为理性认识，用理论指导实践、用实践检验认识。学生们通过专业理论的学习，提高了自己对于艺术实践活动的审美认知。

（二）课程设置

当时学校的课程设置分为专业课和文化课两大类，其中专业课占 70%，文化课占 30%。专业课包含唱念、基本功、武功、身段、把子、排戏（剧目）、专业理论等课程，文化课包括语文、英语、历史、地理等课程。在思想认识上引导学生避免走入“重专业轻文化”的误区，充分让学生们认识到文化课的学习可以帮助他们打开专业领域的天窗。而且学校在期中、期末都会组织文化课考试，学生毕业的时候还要统一参加由河南省文化厅组织的考试，为学生的全面发展打下了一定的基础。

为了让学生们进一步提升对专业领域的认知，学校还会时常邀请文艺界知名人士来学校讲课。这些

专家不仅仅局限于戏曲领域，如北京人艺原副院长刁光覃、著名话剧表演艺术家朱琳、中国歌剧舞剧院王嘉祥等都曾受邀来到洛阳艺校为学生们讲授表演知识和声乐演唱技巧。著名豫剧表演艺术家常香玉、崔兰田、阎立品、赵义庭等都曾受邀为学生们讲课并进行专业示范。这种和艺术大家面对面交流的方式让同学们开阔了眼界，提高了自身的专业素养。

三、开展教学质量评估

教学质量评估能够有效地反映出教师的教学水准，及时发现教学中存在的实际问题。当时的学校会定期举办集体听课、教案展览、专业比赛、实习彩排、对外演出等一系列教学质量评估活动，以此来改善教学方法、提高教学质量。

（一）以赛促教

当时的学校年年都会举办唱腔、基武功、身段、把子等专业课程的比赛活动。在比赛中以个人和班级为单位，由学校领导和资深教师担任评委，选拔出优秀的班级和尖子生，对成绩优异班级的教师和学生进行奖励。这种比赛形式一是为了检查专业教学质量，二是让各专业教师和同学在比赛中相互激励、相互学习。这种方式大大促进了教学质量的提升，并且能够通过比赛发现“好苗子”，将来进行重点培养，为“出人、出戏”打下坚实的基础。

（二）以演促学

俗话说“千学不如一演”。作为成品教学的剧目课，教师们当时除了为学生选取一些折子戏的片段教学，同时也会根据全班同学的基本条件进行全本大戏的剧目教学，每学期通过校内彩排和社会演出让同学们得到舞台实践和锻炼。教师们在剧目课的教学上本着因材施教、普遍培养、重点提高的原则，所教授的剧目不仅包括传统戏，也包括新编古代戏和现代戏。剧目内容可谓丰富多彩，传统戏包括《白蛇传》《姊妹易嫁》《包龙图坐监》《三哭殿》等，新编古代戏有《三凤求凰》《雏凤凌空》《凄凉辽宫月》《春草闯堂》等，现代戏有《小二黑结婚》《江姐》《家庭公案》等。通过排演大戏，全方位地巩固提升了学生唱、念、做、打的综合表演素质。除了在校内彩排之外，每一届的毕业生都会面向社会进行实习演出，当时在社会上引起了一定的反响。1984年，由常香玉大师带领第一届毕业生组建的洛阳豫剧二团进京演出新编古代戏《泪洒相思地》和现代戏《金鸡引凤》，受到了党和国家领导人和文艺界知名人士的一致好评，足见大戏剧目教学的重要性和有效性。

图3：某届毕业生演出豫剧全本《白蛇传》剧照

图4：部分保存完好的大戏剧本和曲谱

四、结语

纵观原洛阳文化艺术学校近五十年的办学历程，真可谓是硕果丰盛、桃李满天下。从这里走出去的毕业生已有5人（李树建、陈淑敏、王红丽、李金枝、田敏）获得中国戏剧界的最高奖项——“梅花奖”，其中3人为“二度梅”，1984年毕业的李树建已成为当今豫剧界的领军人物。由此可见洛阳艺校在近五十年的风雨历程中，在人才培养模式方面建立起的规范性和有效性。如今，原来的洛阳文化艺术学校已从中专升格为大专，成为了洛阳职业技术学院戏曲艺术学院。相信原洛阳文化艺术学校的人才培养模式会为今后戏曲人才的培养提供宝贵的借鉴意义，并为今后洛职戏曲学院的发展奠定坚实的基础，在今后的戏曲人才培养中书写出灿烂的华章。

参考文献：

- [1] 朱文相. 科班教育与中专教育 [J]. 中国京剧, 1997(05):43-45.
- [2] 马博敏. “中专”太弱, 戏曲难传 [N]. 人民日报, 2012-03-29(024).

作者简介：饶骞，中国戏曲学院2016级戏曲导演专业研究生，洛阳职业技术学院戏曲艺术学院教师。