

30年来,上海市学生艺术团徐汇区青少年活动中心少儿京剧团培养了三万多名京剧艺术特长生——

在少年儿童心中埋下一颗民族艺术的种子

在少年儿童艺术教育领域,上海市学生艺术团徐汇区青少年活动中心少儿京剧团(以下简称“少儿京剧团”)蜚声全国。成立至今,少儿京剧团先后培养了三万多人次的少儿京剧人才,并开展了形式多样的少儿京剧普及工作,让京剧这颗璀璨的中华优秀传统文化的明珠,重新走进当代少年儿童的心里。除了做好京剧普及工作,至今,从少儿京剧团中走出的“小梅花奖”(“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动)京剧人才累计超过50人,在业界引起巨大震动。不少活跃在当今京剧团和全国京剧舞台上的当家骨干,儿时都有过在少儿京剧团学习的经历。

作为目前全国唯一的少儿京剧团,也是上海市首批学生艺术团,从1993年筹备起,少儿京剧团已经走过了三十载春华秋实,在京剧艺术后备人才培养上意义非凡。如今,少儿京剧团坚持面向学生,坚持普及与提高并重,坚持公益性原则,秉承徐汇区青少年活动中心“追求卓越”的精神,在上海市教委、上海市科技艺术教育中心、徐汇区教育局的领导下,在上海戏剧学院和上海京剧院的指导下,在梅葆玖、尚长荣、刘长瑜等老一辈京剧表演艺术家的悉心呵护下,在一代代团员和教师的共同努力下,硕果累累,已成为上海青少年艺术教育的一张名片。

缘起: 中国的少年儿童,要 认同我们自己的优秀 传统文化

谈及少儿京剧团建立的初衷,就要把时间的指针拨回到三十年前。1994年,联合国计划在荷兰阿姆斯特丹举办一场面向全球的儿童音乐节,也向中国上海发出邀请。将中国少年儿童的艺术修养向世界展示,怎样的形式最好?几番讨论下来,少儿京剧成为了大家关注的焦点。

其实,从上世纪90年代初,徐汇区少年宫就开始了面向全市少年儿童的京剧艺术培养项目。时任上海市徐汇区少年宫主任的任登琪敏锐地意识到,在当时港台歌曲风靡的文化背景下,让更多青少年认识京剧、走近京剧、爱上京剧,对于继承和发扬优秀传统文化至关重要。

因为具备基础,那一年在荷兰阿姆斯特丹儿童音乐节上,少儿京剧团的演出剧目亮相全球,震惊四座,引发了广泛的反响。

历史的背影诚然不断走远,百代的情怀却镌刻在民族的国粹记忆中,京剧诞生的两百多年后,在上海青少年艺术教育的园地里,开放出了一朵京剧艺术的小小蓓蕾——同年5月,少儿京剧团(原“好小团”)少儿京剧团正式成立。

如今,少儿京剧团由徐汇区青少年活动中心主任钱文华任团长,著名京剧表演艺术家尚长荣、刘长瑜任艺术顾问,上海京剧院和上海戏剧学院的资深专业教师任艺术指导。目前,每届少儿京剧团有团员40名,预备团员170余名,学员300余名,5个教学基地(中小学校),参加的学员达1260人次/年,课程为15个行当36个班级,团员和预备团员、学员涵盖幼儿园、小学、初中、高中各年龄段的学生,形成学员-预备团员-团员的良性发展梯队,保证了京剧项目进校园的基础人才需求。

在上海孕育着全国唯一的少儿京剧团

团,长达近30年,足以见得徐汇区教育局、徐汇区青少年活动中心对于中国传统优秀文化传承与创新的认同。如今,走进环境幽雅的上海市徐汇区青少年活动中心,少儿京剧团的小团员们,每天都在这里兢兢业业练习。唱念做打,手眼身法步……这些几乎是零基础的少年儿童,在剧团专业指导教师的精心培育下不断成长起来。建团至今,少儿京剧团组织的各级各类培训和活动,培养了近3万余名专业、半专业的少儿京剧人才,各类京剧普及活动覆盖全市乃至全国的少年儿童。

多年来,少儿京剧团曾多次走出国门,站在世界最高的儿童艺术舞台上,展示中国国粹京剧之美,展示中国少年儿童对优秀传统文化的解读。在国内的重要场合上,少儿京剧团也总有一席之地,成为国内少年儿童艺术教育领域的璀璨之星。

徐汇区青少年活动中心主任钱文华表示,少儿京剧团免费面向全市喜爱京剧的少年儿童敞开大门。从少年宫主任任登琪、到青少年活动中心主任钱江、钱文华,历届青中心的掌门人,都把少儿京剧团作为重点支持的项目,提供京剧团宽敞明亮的排练厅,设施先进、富有特色的演出剧场,藏“书”丰厚的京剧数码图书馆、设施先进的京剧影像视听空间和网络平台、功能齐备的京剧多媒体报告厅以及美轮美奂的京剧服饰、道具展示馆等,可承担各种类型的京剧教育培训活动。“今年是徐汇区青少年活动中心成立七十周年,在青中心七十载发展历程中,少儿京剧团在其中的三十年时光中,一直是青中心一张文化名片,并会继续传承和发扬下去。”钱文华说。

发展: “小梅花”层出不穷, 有些孩子通过京剧 改变命运

中国文化博大而悠长,中国民族戏剧深受世人瞩目,在中国戏曲百花园中,京剧被誉为“国剧”,成为了民族戏剧中一道旖旎的风景线。追溯京剧的始末根由,四大徽班进京标志着京剧从孕育到演变的过程,京剧已成为了中国传统文化结晶,是青少年民族文化和民族精神运用艺术手段得以传承的文化标记和民族烙印。

传承国粹,让当代儿童青少年认同传统文化,是少儿京剧团担起的职责。以此为目标,如何培养、选拔京剧好苗子,成为京剧团指导教师们肩上的重任。

牛德草曾经是上海市徐汇区田林一小的一名学生,一次偶然的机会,少儿京剧团在“京剧一条龙”的学校里发现了这位长相俊俏的小男孩,把他吸收到少儿京剧团里学习。牛德草的父母都是普通外来务工人员,少儿京剧团的

老师亲自上门做他父母工作,让孩子可以走近京剧这种艺术尝试进行学习。中间有几次,牛德草的父母觉得学习京剧还不如踏实回家劳作,少儿京剧团舍不得这个好苗子,苦口婆心劝说家长让孩子留下继续学习。

进入小学五年级,牛德草的父母也看到孩子在京剧艺术上的天赋,决定报考北京戏曲艺术职业学院。少儿京剧团的老师们对他进行一对一指导,并忙前忙后帮他录制考试的视频。如今,牛德草已经是北戏四年级的学生了。可以毫不夸张地说,京剧,改变了这个孩子的人生命运。

“天生有京剧艺术天赋的孩子,我们要重点培养;天赋还不突出的孩子,我们要创造条件来培养,我们一手抓普及,一手抓提高。”这是少儿京剧团的教育理念之一,也是少儿京剧团艺术总监周津羽与老师们经常说的一句话。

25年前,当今京剧言派派生的领军人,也曾受到少儿京剧团艺术总监的指点。在一次艺术特色学校的考核中,少儿京剧团的老师发现了天赋异禀的这位学生。他一张口开场,老师就认定这是一个言派老生的好苗子,也由此将他领进了京剧艺术的大门。此后,他就如愿考入了上海戏曲学校。周津羽说:“按照京剧传统的教学方法,他可能就与言派艺术‘擦肩而过’了。因此,少儿京剧的教学也需要因材施教、不断创新,如果我们不大胆创新教学理念和方法,就可能埋没了一个言派艺术人才,言派艺术的传承与发展就无从谈起。”“不拘一格育人才”这更是少儿京剧团三十年教学的重要举措。

传承: 少儿京剧教育,首要 教会孩子们做人

京剧艺术博大精深,在浩如烟海的京剧剧目中,抚育青少年身心健康和人格培养的优秀剧目却寥若晨星。为此,少儿京剧团一直在探索,能否在京剧经典剧目与当代青少年学生的心神对接上,寻觅到最佳契合点:它必须既富有深刻的人文内涵,能引导青少年积极进取的求知欲,又能展现高尚的人格力量与和谐的时代精神;必须既有益于学生道德品质的滋养,又有耐人寻味的艺术魅力,才能在寓教于乐中,将弘扬主旋律的浩然正气融入到校外艺术的课堂上,努力构建一座文情并茂的京剧剧目与当代青少年学生之间的和谐、统一的“桥梁”。

“学戏先学做人”,是少儿京剧团一直以来坚持的教学理念。一次,在教学京剧《将相和》的过程中,老师在给小团员们讲述蔺相如足智多谋、智勇双全、宽容大度,他为了国家利益,让步于廉颇,这种心系国家利益、不计个人得失的宽广胸襟和高尚品质令人钦佩,从而激发学生刻苦学习、勇于探索、百折不挠、报效祖国和服务人类的远大理想。

京剧是“角”的艺术,一切排练和演出都是围绕主演而进行的,陪演的同学就像一个多棱镜从不同角度把光芒折射在主演身上,让他(她)光彩夺目。由此可见,在京剧舞台上的主演是多么令人羡慕和神往。这节课后,剧目要进行公演,第一次公演结束,该戏的主角、中国少儿戏曲“小梅花”的金奖获得者顾峥浩主动表示:“老师,下一次公演能不能以国家利益为主,让廉颇,那么我也应该让让点,让每个人都能成为主角。”

顾峥浩的几句话,令周津羽十分惊讶和感动,更是意识到了京剧艺术教育的重要性。此后,依据课堂上孩子们的这个真实故事,由少儿京剧团创作的少儿京剧剧本《主角》,荣获上海学生戏剧比赛一等奖。“艺术创作来源于生活,而又要高于生活。在一线教学过程中,孩子们的点点滴滴,总是能成为老师们创作的不竭动力。”周津羽说。

创新: 用适合少年儿童的 京剧语言,讲好中国故事

回首30年来,少儿京剧团的发展并非一帆风顺。上世纪90年代少儿京剧团成立时,很多家长并不“心甘情愿”送孩子来学习京剧,而是更倾向于当时所流行的钢琴、芭蕾舞学习。为了让孩子们了解京剧,少儿京剧团的指导教师们一边给孩子家长做工作,一边走入各个中小学校普及京剧文化和技艺,顺便挑选优秀人才。

当两百年历史的京剧遇到十几岁、甚至是几岁的儿童青少年,要如何平衡好传承与创新的关系,让儿童青少年读懂京剧,读懂传统文化,是少儿京剧团一直在思考的事情。于是,在少儿京剧团里,除了传承京剧各个流派的传统经典剧目,老师们还善于创新,用少年儿童的语言和风格,创作适合少年儿童表演的京剧剧目,赢得不少收获。

比如,经典传统京剧剧目《拾玉镯》讲述的是孙玉姝坐在门前绣花,被青年傅朋看到。傅朋爱慕上孙玉姝,便借买鸡为名和她说话。玉姝被傅朋的潇洒多情打动,傅朋故意将一只玉镯丢落在玉姝家门前,玉姝拾起玉镯表示接受傅朋的情意。刘媒婆看出了他们俩人的心愿,出面撮合了他们俩的喜事。但是,成年人之间的美好爱情,少年儿童在表演过程中未必能够理解。为此,周津羽带领老师们在《拾玉镯》的剧情上,根据当代少年儿童的特点进行改编:孙玉姝拾到了一只玉镯,便提笔在纸上写下几个大字“失物招领”,变成了引导少年儿童拾金不昧的《“新”拾玉镯》。

少儿京剧剧目的推陈出新,要符合童趣、情趣和雅趣几个特点。要让少年儿童说自己的京剧语言,讲述少年儿童自己身边的故事,才能让京剧真正走进少年儿童的心里。

如今,已经在美国宾夕法尼亚大学攻读博士学位的唐志尧曾经是少儿京剧团的小团员。作为高级知识分子,他的父母都很喜爱京剧,从小便有意培养孩子成为京剧爱好者。成为少儿京剧团的正式成员后,这个家庭实现了“一人学京剧,全家是戏迷”的良好氛围。

在少儿京剧团,唐志尧唱了一年老生后,进步并不明显。少儿京剧团的老师找到他的父母,建议让他改唱丑行。起初唐志尧的父母比较拒绝,老师们却说:“给我一分信任,少儿京剧团会给你们一分精彩。”一年后,唐志尧主演的海派丑行戏《海狗过关》,赢得满堂喝彩和各类奖项,也让他对京剧的喜爱更多了一份。

如今,在上海乃至全国的学生艺术团中,少儿京剧团魅力四射,星光熠熠。每年京剧团招生,都能看到慕名而来的孩子和家长。这些年来,学习京剧让一代又一代的小团员提升了综合素质,有时候也能成为促进学习的动力。唐志尧在申请国外名校时,就因为从小有学习京剧的经历,为他的名校之旅添砖加瓦。这些热爱京剧的青少年,更是成为了将中国优秀传统文化传播到海外、讲好中国故事的代表。

三十年菊动耕耘,梨园“好小团”初长成,三十年不仅是一个年轻的标记,更是一个富有朝气的起点,一个优秀的学生艺术团在创新实践,在积累收获。京剧是民族的象征,是永远烙在心里的中国精神和中国魂。三十年来,上海市学生艺术团徐汇区青少年活动中心少儿京剧团不懈地努力着,全力弘扬京剧艺术,挖掘民族文化的独有魅力,开展京剧教育的独特优势,继续做大做强品牌,成为同行者的相契事业,成为少儿京剧团员的心灵皈依。钱文华说:“30年来,上海京剧院、上海戏剧学院的专家和老师们对少儿京剧团关爱备至,徐汇区青少年活动中心的老师,将最好的资源给予这些喜爱京剧的孩子,呵护他们心中这颗民族文化的种子,陪伴他们成长、开花。未来,少儿京剧团将创作出少儿京剧团新的辉煌,为青少年打造一片培育民族精神,弘扬民族文化的新天地。”

