

中国戏曲学院
晚霞工程丛书

阎世善武旦艺术 学教纪实

譙翠蓉 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国戏曲学院
晚霞工程丛书

阎世善武旦艺术 学教纪实

譙翠蓉 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

阎世善武旦艺术学教纪实 / 譙翠蓉著. — 北京 :

文化艺术出版社, 2018.12

(中国戏曲学院晚霞工程丛书)

ISBN 978-7-5039-6666-8

I. ①阎… II. ①譙… III. ①戏曲表演—表演艺术—
教材 IV. ①J812.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第299575号

阎世善武旦艺术学教纪实

著 者 譙翠蓉

责任编辑 张月峰

装帧设计 戈 人

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京金彩印刷有限公司

版 次 2019年5月第1版

印 次 2019年5月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 134千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6666-8

定 价 88.00 元

焦翠蓉，女，1947年生，中国戏曲学院教授、中国京剧优秀青年演员研究生班导师、中国戏剧家协会会员。

1959年考入中国戏曲学校，师承方连元、范富喜、邱富棠、耿庆武、程玉菁、罗玉萍、陈世鼎、马宗慧、李香匀等。

自1981年京剧武旦表演艺术家阎世善正式调入中国戏曲学院，便一直受其言传身教。先后学习继承并教授了《取金陵》《铜大缸》《青石山》《寿州救驾》《红桃山》《湘江会》《夺太仓》等近二十出武旦、刀马旦剧目，使一些濒临失传的剧目重现舞台。

1973年至今在中国戏曲学院京剧系、表演系多剧种班、研究生及青年演员研究生班、继续教育部（戏曲艺术教育中心）、张火丁京剧程派艺术人才研习班等专业教学一线授课。

所教学生均已成为国家京剧院、北京京剧院、上海京剧院、天津市青年京剧团等全国知名院团武旦行主演，并包揽数届中央电视台全国青年京剧演员电视大赛金奖、银奖。

先后荣获中央电视台“园丁奖”、中国戏曲学院“优秀指导教师奖”、中国戏曲表演学会颁发的京剧武戏名家“终身成就奖”并荣获“三育人”先进个人、北京市高校“优秀德育工作者”称号。

作为主要示范者参加录制的《阎世善武旦出手技艺》音像教材，已被学院列为一級教材；整理剧本《取金陵》，收录在《京剧选编》第13册；在《戏曲艺术》《中国京剧》等刊物发表论文多篇。

资料整理：高 明
责任编辑：张月峰
书籍设计：戈 人

中国戏曲学院 晚霞工程丛书

晚霞工程编委会

主 任 巴 图

委 员 巴 图 周育德 杜长胜 赵景勃

冉常建 李 威 李 钢 辛 虹

作者近影

1983 年冬，作者与阎世善在中国戏曲学院原校址教室合影

1959 年，作者与开蒙老师方连元（富连成武旦名家）合影

1973 年，中央五七艺术学校门口合影。前排左起：陈琪、高淑娟、孔雁、秦雪玲、王鸣仲；中排左起：李少春、李文才；后排左起：白秉钧、张关正、孙盛文、魏寅初、李甫春、刘盛通、赵荣欣、吴泽东、作者、张凤兰

2012 年 4 月，作者与李世济（中）、李文才（左）在中国京剧青年演员流派班毕业典礼上合影

2016年10月，梅派艺术传人收徒仪式上合影。左起：李文才、沈世华、钮骠、作者

2016年9月，中国戏曲学院张火丁京剧程派艺术人才研习班开班典礼上合影。前排左起：张尧、李金平、傅谨、龚裕、巴图、张火丁、作者、白燕升、李文才

总序

白居易《秋思》有云“夕照红于烧，晴空碧胜蓝”，是说在黄昏时分，夕阳西下，一边晚霞灿烂绚丽，一边晴空碧蓝如洗，互相映衬，成就一番美景。诗人说清了秋日晚霞之于天朗气清的辩证法，亦是人生精彩晚年之于社会的优雅写照。

国戏的晚霞亦非常美丽。由于年龄原因离开教职老师们正以多种形式，延续着自己的艺术生命，发挥着自己的艺术价值，戏曲教育的代际传承已经在国戏成为一种良好形态，这一形态支撑着学院在七十年的办学历程中，坚持办学定位，维护教育本色，因循教育规律，保证健康方向，延续中国戏曲教育基因，不断在尊崇传统中因应时代。

我们正在从事与传统相关联的事业，一切与优秀传统文化相关联的要素都是学院值得重视的办学资源。传统之于当代的价值不须多说，其决定当今和进入当下是自然自发的，是不以人的意志为转移的。既为规律，则我们应当主动把握，科学驾驭，依轨而行，顺势而为。源于古代生活的戏曲艺术，在现代生活中就以传统形态传承发展至今。在国家教育体系中，鼓励各高校差异化发展，我们的办学定位是培养戏曲艺术人才，即以传承传统为主要使命，故传统是学院一切办学要素的前提，是学院的关键词。中国文化的本色、中国艺术的底色、中国戏曲的特色，都以坚守、传承和发展传统为动机与归宿。

活态传承是戏曲艺术传承的主要形态，学院当代戏曲教育实现有效代际传承的主要桥梁就是学院离退休老师，他们大多受教于中国戏曲教育的先贤，经历了艰辛的戏曲发展历程，积累了丰富的戏曲艺术经验，对戏曲教育规律有深刻感悟，因而可以说是学院最重要的办学战略资源。更何况，学院事业是在几代前辈奠定的基业上发展至今的，学院的一草一木凝聚了老同志的心血，可以说，我们是踩在前人坚实的肩膀上在完成今日使命，这种感恩之情应是国戏校园文化的基础，是国戏精神的朴素体现，是国戏人的不忘初心。

可以说，尊崇传统，因而敬畏先贤，进而老吾众老，再而在当今校园培育尊老爱幼、尊师重道之风，是自然的、历史的、符合逻辑的过程，是我们国戏精神的核心。孔子说，“三年无改于父之道”才叫“孝”，这一观点其后所体现的价值观念值得研究。在戏曲教育发展的不同历史时期，我们都面临对自己历史、文化、艺术乃至戏曲教育经验不同形态的虚无主义倾向，盲目以改为快，以改为动机，误了不少事。天为尊，地为重，人为本，尊重传统，尊重历史，尊重前人，尊重他人，尊重自己，是戏曲传承的品质，是戏曲教育的规律，是戏曲人生的规定性。

为充分发挥离退休专业教师参与学院建设的积极性，深入推进学院学科专业建设，有效传承学院优秀办学传统，学院近年推行“国戏离退休教师晚霞工程”。

这一方案的主要内容：建立学院离退休专家联系制度，每位院领导固定联系离退休专家，加强日常沟通，就学院重要决策随时咨询意见；每年召开一次离退休专家座谈会，通报学院年度事业发展情况，听取对学院发展的意见和建议，鼓励离退休教师为学院重大决策献计献策；优先聘请本院离退休专家参与学院教学活动，鼓励优秀专家参与学院人才培养工作、承担课程教学任务、举办面向不同层次学生的专题讲座；聘请在相关领域造诣深厚的专家担任硕士研究生专业授课老师；以课题项目形式支持离退休教师参与院内外相关教学、科研、创作项目建设，每年专项支持离退休

专家从事“非遗”学术科研活动；在青年教师教育教学技能项目中根据需要聘请部分离退休专家指导青年教师，通过专项指导、专题讲座等形式，对青年教师进行培训，发挥老教师“传、帮、带”作用；以学院委托项目形式支持离退休专家为学院重大决策开展相关调研工作；在学报开设校史专栏，发表离退休教师的相关文章，总结学院办学的历史经验和育人特色。

学院晚霞工程中一个重要内容是设立离退休专家专项出版基金，支持老专家著书立说，总结多年从事戏曲教育事业的经验感悟，发表推进戏曲事业和促进学院教学、科研和创作的学术见解。我特别希望此书系能在中国戏曲教育史研究、戏曲人才培养规律研究、中国戏曲学院校史研究、戏曲科班教育模式研究、戏曲教育历史经验总结的个案研究、戏曲教育家研究、戏曲表演艺术家研究、高等戏曲教育师资队伍建设研究、戏曲创作规律研究、不同历史时期戏曲政策及影响研究等方面形成学院派研究的新气象。

白居易另有《登阊门闲望》诗句：“阊闾城碧铺秋草，乌鹊桥红带夕阳。”我希望戏曲晚生通过本书系各位作者对戏曲的观察，追随历史的足迹，汲取前辈的智慧，提升思考的水平，激发探索的激情；我希望看到戏曲人扶老携幼，看到戏曲人传承发展戏曲的生动案例，看到戏曲代际传承的更多国戏故事，看到“一溪绿水皆春雨，半岸清山半夕阳”的优美局面。

巴图 / 中国戏曲学院院长

2019年2月16日

前言

学有根脉 教有准谱

著书，不是譙翠蓉老师的既定计划，也就是说，她没有写书的想法。但是，凡事都有契机，形势推着人走。她是一个埋头执教，不求显达的人，只求教好戏。因她的课堂出人、出戏、出功，她被评为“北京高校优秀德育工作者”。特别是几届央视“青京赛”“学京赛”，她的学生成绩显赫，连连获奖，在第六届青“京赛中”，进入决赛的仅有七名武旦，其中有三名是她的学生，而且取得两金一铜的佳绩。不仅人才出众，而且参赛戏码新奇，剧目多为失传已久的冷戏，引起业内的关注。从此，求学的青年武旦纷至沓来，邀请排戏的院团长也相继登门，电视的传播使这位淡泊名利的老师，成为求学者的热门。学院领导对这样一位富有硕果的名师也格外重视，决定整理譙翠蓉教授的教学经验，派研究生跟踪记录。这对譙老师来说是个意外，形势催人，于是她才设定新目标提笔著书。此时勾起她深埋已久情愫的，就是她的诸位恩师。想起老师对她的栽培，感激之情犹如井喷，有说不完的故事。不仅要写，还要自己亲手写。一向舞刀弄剑的她，要换换手中的家伙，弃“戎”从笔，实现由枪杆子向笔杆子的转化。

此转换谈何容易，已经退休的她“白发满头犹著书”。她把写书当成为“退休生活打开了一扇窗”，认为这实际上是她教学工作的延展和提升，是对教学的条理化的梳理、学理化的升华。她把每出戏从哪位老师处学来，

2017 年秋，作者与赵景勃合影

老师有哪些要求，自己又有哪些思考和整理，如何传授给学生，传承的脉络，有来有往地梳理清楚。可使专业读者，特别是武旦青年教师和学生，从中看出该剧的戏路子、技术技巧出自何处、当代如何发展变化，使后来者“传有根脉，教有准谱”。谯老师梳理根脉的同时又讲清楚为什么这样改、为什么这样教，这里又渗透她和她的老师的审美过滤，体现他们的艺术追求和创新，成为有学术价值的理论、法则和经验。这本书语言朴实，内容实在，可查证、可寻根，可作为武旦教学的工具书，实现了谯老师的写书动机，即做到有“本”可依，有“据”可查。

书中贯穿一种情愫——孝道

谯老师谈戏，处处都联系到她的老师，其中有给她打基础的老师，有她当教师之后的老师阎世善。我作一个比喻，基础老师相当于本专科教授，阎老师相当于她的研究生导师。阎老传给她辍演多年的冷戏，带着她做了整理和再创作，带领她整理武旦的教材，这种真传实授使谯老师感恩终身，

篇文章透出感激，字里行间透出孝情。她不仅原原本本继承、传授阎门技艺，而且学习阎先生淡泊名利、默默奉献的为人处世之道。仅举一例，当年谯老师要求拜在阎老门下，阎老谢辞，并说“不拜师，同样教戏”。虽未拜师却情同父女。如今很多青年学生要求拜谯老师为师，谯老师依然秉承其师之风，谢辞收徒，遵循“不拜师，同样教戏”的传统，虽未拜师，却情同母女。“师徒如父子”是戏曲界的美德，我亲眼看到阎先生几十年不收分文的传授，也亲眼看到谯老师对先生百般照顾，直至给师娘、老师送终。从一定意义上说，这本书是阎师为纲，谯师为目，是师生同体的合著。

书中贯穿一种精神——虔诚

谯老师对教学的虔诚和认真是出了名的，有人开玩笑说她“一根筋”。在她的职业生涯中有过几次诱惑：当她少年功夫正当时之际，剧院缺少武旦演员，她有会场上台演出，而她坚定地选择了教学；当她风华正茂时，有电影女一号之约，她也不为所动。她经历学院几十年的低待遇时期，守得住清贫，耐得住冷寂，她和阎老师自己出钱买资料、购胶卷，编写教材。向老师学来的技艺，她关上教室门自己舞刀弄枪，体验要领和方法；关上家门连画带写，做记录、写心得。一千就是几十年，教出一批批的学生，攒下厚厚的财富，她的成就是心诚所至，她的教学生涯可以用这样两句话来概括：“抱诚守真，终成正果。”诚，是志向，志在传艺，志在育人；真，是正宗，守的是前辈的精髓，传的是历史的积淀。

书中贯穿一种状态——求进

“当老师要吃透传统，又要跟上形势”，这是阎先生的教导，亦成为谯老师的座右铭。他们师生的教学实践充分体现了这个要义，他们挖掘多出冷戏，“吃透传统”就是要保留精华，凸显精华。保留不是保守，他们对挖掘的冷戏，要经过“审视、过滤”，究其失传的原因，进行一番“调整、修正”，琐碎的交代场子要压缩、欠通的文辞要修正、老套路的开打要出新、

重复的技术技巧要归并，通过一番去芜存菁的整理，使传统的精华更加突出、更加夺目。所以，他们师生教出的剧目具有底蕴深厚、面貌清新之感，使得老戏不老，旧貌新颜。他们师生的教学实践，涉及戏曲教学常常遇到的难题，就是教授传统戏要不要再审视、再调整。这个问题复杂而精微，极难把握。关键一句是要“吃透传统”，阎老先生是武旦名宿，家学渊源，吃得透、把得准，有辨别精粗美恶之慧眼，有精准的分寸和“操刀”能力，何处整旧如旧，何处整旧如新，“想明白了，再动手”。他们师生还团结了得力的武戏技导，几位教授如陆建荣、赵春奎、杨长秀、刘福生，以及更为年轻的董和平、刘宸、彭晓亮等，组成武旦教学的团队。他们目标统一、群策群力，使得我院武旦教学独树一帜，对演出团体不仅输送人才，而且输送剧目，发挥一定的引领作用。我想我院如都能本着“吃透传统、跟上时代”的教学精神，有以老带青的梯队，有配备齐整的团队，有挖掘、整理的课题制度，何愁不能扩展教育功能，使教学对演出团体发挥更大的人才支持、剧目支撑、思维引领的作用。

文才、翠蓉曾约我参加了几出戏的文本整理，使我近距离感悟阎老先生的艺术精神，感悟譙老师的艺术分寸，深受教益。譙老师古稀之年，老病缠身，但是孝心诚挚，壮心不已。她的学生冯蕴来看我，郑重地说出一句：“我好好学，将来我来传承。”此语一出，我顿觉心头一亮，这不是现在常说的“文化自觉”吗？她意识到自己的定位和使命，今天的学和演，为的是明天承和传，我看到一条艺术血脉在延续、在伸展；敬业的诚心、敬师的孝心在传递、在接续。这是教育的成功，告慰阎世善先生遗愿，也呈现譙老师教戏育人的成果。

衷心祝贺譙翠蓉老师《阎世善武旦艺术学教纪实》的出版。

赵景勃 / 中国戏曲学院原副院长

2018年6月8日