

“全国艺术院校校长高峰论坛”在中央音乐学院举行——

推进艺术教育高质量发展，培养德艺双馨拔尖人才

□本报记者 张悦

5月23日,第五届中央音乐学院“5·23”艺术节开幕。“5·23”艺术节创办5年来,以此为平台,中央音乐学院首创音乐党课,创新“美育云端课堂”,引领音乐党史教育,培育新时代文艺宣讲师,成立全国高校文艺志愿服务联盟,全面探索“艺术为人民”的新思路、新举措。

推动高等教育高质量发展,办好人民满意的高等艺术教育,是全国艺术院校的初心使命和时代担当。如何培养造就新时代的文艺人才队伍,是新时代文艺事业发展的迫切需求,也是摆在艺术院校面前的重大课题。作为开启本届艺术节的重要活动,5月23日,由中央音乐学院和全国艺术专业学位研究生教育指导委员会主办的“全国艺术院校校长高峰论坛”邀请了艺术学八大领域的负责人共聚一堂,围绕“德艺双馨拔尖人才培养”“新版学科专业目录背景下艺术专业人才培养评价标准与方案”两大议题,展开深度的对话与交流。

中国文联党组成员、副主席,中央音乐学院院长俞峰主持论坛并发言。他谈到,新的赶考之路赋予新的时代责任,新的奋进征程呼唤新的使命担当,而高等教育发展的本质要求,强化人才培养的核心地位,凝心聚力推进教育高质量发展。俞峰提出,要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想主题教育为重要契机,展开大调研,抓好高等教育内涵式发展,推进优秀艺术作品创作,德艺双馨艺术人才培养的谋划工作。

中央美术学院党委书记高洪提出,中国的艺术院校要培养传承中华优秀传统文化并推陈出新的艺术人才,学贯中西并将优秀世界艺术进行民族化探索的艺术人才,将艺术融入城乡建设和人民高品质生活的艺术人才,让中国艺术走向世界并影响世界的艺术人才。他认为,如何搭建好新时代大师成长的阶梯和平台,如何给予教师成为持续保有影响力艺术家的动力和压力,是紧迫的时代课题,中国艺术学院的教师应努力做“大先生”。

中国传媒大学党委书记廖祥忠分享了中国传媒大学在艺术类专业硕士改革与专业博士建设方面的做法。通过涵养理论水平、思想水平、全球视野、社会认知,培养提高他们的艺术领悟力、鉴赏力和诠释能力,使其理解新时代艺术的创作规律,通过驾驭现代艺术创作手段,提升作品的思想性、艺术性、创新性。

中国戏曲学院院长尹晓东以戏曲行业的历史、现状和中国戏曲专业的教学实践为依据,提出戏曲设置专业博士学位,是艺术教育史上一件大事,在起步阶段需要全面谋划、精心设计,锻造好艺术人才培养体系的最后一环。他提出立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务,创新型艺术实践人才是博士专业学位培养的重要目标;提升理论修养和理论思维水平,也是博士专业学位人才培养的标志性一等观点。

北京舞蹈学院院长许锐提出,新一轮学科调整使舞蹈学科发生两个变化:一个是“舞蹈”从“音乐与舞蹈学”中独

立出来,建构起对应专业型学位的实践研究体系;一个是“舞蹈学”进入到“艺术学”之中,建构起了对应学术型学位的学术研究体系。学科调整提供了解决长期纠结的理论与实践之间分离、隔阂的问题。艺术院校应走理论与实践融合融通的道路,专业学位的培养应该是一种“研究性的实践”,学术学位的培养应该是一种“实践性的研究”。

北京电影学院副院长孙立军分享了该校研究生教育以“高标准选拔、复合型培养、全流程参与、精细化教学”为理念的拔尖人才实验班培养创新型、复合型人才的方法与成果。他在发言中探讨了新文科视阈下中国艺术专业人才培养应该如何脚踏实地、面向未来。清华大学美术学院院长马赛以《在真刀真枪的实干中成就事业》为题,强调学校要建设强,老师是关键。他以清华美院学生在重大项目中的实践为例,指出这种实践经历不仅提升了学生的设计研究能力,还培养了他们的爱国情怀、锤炼了他们的意志,对塑造青年人的的人生观、价值观、设计观有着深远意义。

上海音乐学院党委书记裴小倩提出成为德艺双馨文艺人才要做到五点:第一,要在坚定理想信念上下功夫,树立正确的世界观、人生观、价值观;第二,要在厚植爱国主义情怀上下功夫,树立正确的历史观、民族观、文化观;第三,要在加强品德修养上下功夫,立德为先,修身为本,这是人才成长的基本逻辑;第四,要在提升专业素养上下功夫,牢固树立正确的创作观、舞台观;第五,要在以人民为中心的创作导向上下功夫,牢固树立马克思主义文艺观。

中国音乐学院院长李心草以中国

音乐学院开展“中国乐派”理论研究、编纂《中国音乐大典》等实践出发,阐述了中国音乐学院“承国学、扬国韵、育国器、强国音”的办学理念,全力推进“双一流”和高水平研究型大学建设,赓续红色血脉,将红色基因实现创造性转化和创新性发展,凝练成符合中国新时代发展的文化标识。

论坛上,中宣部、教育部2022最美大学生、柏林国家歌剧院管弦乐团圆号首席、第十六届柴可夫斯基国际音乐大赛金奖得主曾韵作为艺术拔尖人才代表发言。他以新时代文艺青年的视角,并以自己的经历充分展示了艺术领域的“中国制造、本土培养、国际认可”。曾韵表示,“学校不仅将他培养成技术过硬的演奏家,更鼓励他不断向世界舞台中央发起冲击,不断激励他成为一名对祖国、对人民怀揣着热爱的音乐家。”中央音乐学院派往延安的新时代文艺宣讲师从榕,介绍了两年来她深入基层,扎根大地,开展新时代文明实践工作的经历和感受,分享了自己用美育服务人民、服务当地文化教育繁荣发展的经验做法,以及对毕业后人生选择的思考。

本次“全国艺术院校校长高峰论坛”还举办了以“全国音乐专业学位教育评价标准及培养方案研讨”为议题的圆桌研讨,全国11所专业音乐学院和14个“音乐与舞蹈学”一级学科博士点的院校领导深入对话,充分交流了共同面对的新形势和新挑战。与会专家围绕未来音乐专业学位研究生的培养目标、方向设置、招生方式、培养过程、院校审核以及申请授权审核基本条件等问题进行了热烈而深入的讨论,表达了对音乐专业学位建设的深入思考。

一人一琴为现场带来古雅的气韵,传统经典的演奏形式带领听众在音乐的境界中深思,并向历史回望。北京文化艺术基金2022年度资助项目“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”是国内首次针对“平湖派”琵琶艺术开展的集中化、规模化、高标准、高规格的业务进修,也是由专业音乐学院主办、通过人才培养的形式进行传统音乐非遗保护与传承人培养的重要活动。5月19日,“平湖派琵琶演奏人才培养”项目系列音乐会第3场在中央音乐学院歌剧音乐厅举办,项目授课专家及25位学员怀揣对琵琶历史与人文的思考,淋漓尽致地展现出“平湖派”琵琶艺术的风采与韵味。

借曲听“史”,传递古曲意蕴

2008年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的“平湖派”琵琶艺术是极具文人气息的一个琵琶流派,也是最早进入到音乐学院教育体系的流派。早在上世纪20年代,“平湖派”重要传人朱英先生就把“平湖派”琵琶艺术带进了上海国立音专,开启了现代高等音乐专业教育体系的传承。因为历史原因以及最重要的传承人,琵琶大家杨少彝的不幸离世,使得“平湖派”开始渐渐从现代音乐体系淡出了,很多老师和“平湖派”传人都散落到民间。此次由中央音乐学院主办、中央音乐学院民乐系协办的“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”项目可谓是对百年前高等音乐专业教育的传承与延续,也是寻找来自民间的“平湖派”琵琶的“高手”并将他们重新请到高等音乐教育的教室中。

项目负责人、中央音乐学院民乐系主任兼非物质文化遗产保护与研究中心主任章红艳谈到,“大师的时代已经过去了,我们传承的应该是前辈身上所流传下来的中国音乐的基因和某种。在这个时代,流派传承早已不能以某一个人或者是一个家族方式进行传承,转益多师是一种学习精神,我们需要的是开放心态,打破壁垒,集合大家力量共同来传播和传承。”

“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”自4月10日开班以来,在一个多月的培训过程中,26位培训专家先后进行了22场讲座、15场工作坊以及3场系列音乐会,课程丰富,内容多元,从音乐表演、音乐学、音乐史等多角度探寻“平湖派”琵琶艺术的历史与艺术特色、流派代表人物的历史贡献等。4月17日,第1场系列音乐会在中央音乐学院校内演奏厅举行,这是来自全国各大院校、院团的青年演奏骨干组成的全体学员的第一阶段的成果汇报,也是面向社会的首次集中呈现。5月10日,“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”系列音乐会第2场在北京中山公园音乐堂举办,25位学员以独奏、合奏等形式演绎9首“平湖派”琵琶艺术经典古曲。音乐会所选曲目皆为琵琶艺术经典作品,其中有多部长达十余分钟的作品,演奏者均坚持以全本、背谱的形式完成演奏。音乐会不仅是项目阶段性的成果汇报,同时也是借曲听“史”,以“平湖派”代表作回观琵琶艺术自明清时期至今的源与流,面向社会普及“平湖派”琵琶艺术的一次宝贵机会。值得一提的是,音乐会没有使用任何扩音设备,尽可能还原琵琶纯粹的音质,完成古曲意韵的传递。

超越“流派”,合流并进发展

5月19日的音乐会是“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”系列音乐会的最后一场,这场音乐会的阵容除了25位学员外,还有5位项目培训专家——曾庆蓉、王劲梅、郭少华、张鸣、任畅进行原汁原味的“平湖派”琵琶示范性演奏。85岁的琵琶演奏家曾庆蓉演奏她本人创作的琵琶曲《红河夜景》,83岁的琵琶演奏家郭少华独奏《阳春古曲》《郁轮袍》两首作品,“平湖派”琵琶艺术传人张鸣演奏《浔阳琵琶》,西安音乐学院教授、民乐系弹拨乐教研室主任任畅携西安音乐学院古筝演奏家魏月明演奏根据“平湖派”独奏曲编创的琵琶、古筝二重奏《塞上曲》。

5月20日,在中央音乐学院举办的“平湖派琵琶艺术演奏人才培养”研讨会上,章红艳表示,“此次的活动让我们看到了真正的传承。学员们刚来的时候每个人都有自己的‘色彩’,但音乐会上却能够集中呈现出

回望与传承,向风采韵致俱佳的『平湖派』致敬

□本报记者 张悦

——记『平湖派琵琶艺术演奏人才培养』项目系列音乐会

‘平湖派’的特点,这很令人感动。”她认为,此次“平湖派”经典作品的集中展示,扩展了听众对于琵琶艺术传统“流派”的认知,更让人们感受到当今琵琶艺术在专业音乐教育体系中,超越“流派”、合流并进的发展态势。

曾师从杨少彝、林石城等琵琶大师的琵琶演奏家曾庆蓉回忆她的老师“平湖派”代表人物杨少彝因材施教的教学方法对其启发很大,“杨少彝先生让我向王范地先生学《送我一支玫瑰花》,向刘德海先生学《狼牙山五壮士》。我那时只有22岁,而我的学生18岁,所以不太敢教学,那个时候我每天练六七小时琴,无论是给谁做示范,都坚持背谱。背谱之后我才才敢教,背不下来不敢教。”琵琶演奏家王劲梅同样回忆了杨少彝先生教学的重点,“他反复提到要把‘平湖派’传承下来,他的心愿终于在中央音乐学院得以实现了。因为现在如果不做这个工作,不久以后可能会有断代的危险。”

中央音乐学院教授,琵琶演奏家、教育家孙维熙强调,要谦虚地向民间学习;对于不同流派,要尽量地站在一个高维度来学习和继承,不要把流派搞成宗派;而在继承流派的过程中不只是继承谱子、指法,更是要继承和掌握音乐本身的风格和精髓。他希望一些有能力的琵琶演奏家可以加强对“平湖派”音乐逻辑的研究,也希望年轻的教师回到自己的教学岗位,能够尽可能多地教授“平湖派”的内容,“有数量才有质量,弹的人多了才能提炼精华”。

“作为‘平湖派’的弟子和传承人,能够来到中央音乐学院给全国各地的琵琶演奏高手们教授‘平湖派’是我们的荣幸。可以说在将近40年前,我们就有这样的想法,这次终于实现了。‘平湖派’在青黄不接的时候等来了这样的活动,可谓是空前之举。”郭少华表示。张鸣很小的时候就师从杨少彝、樊伯炎以及杨毓芬老师学习《李氏谱》(即《南北派十三大套琵琶新曲》)作品。并没有将琵琶作为终生职业的张鸣长期在卫生系统从事管理和研究工作,退休后致力于《李氏谱》的研究,并于2021年3月被中央音乐学院非遗中心聘为项目专家。在他看来,“在琵琶音乐的文献中,《华氏谱》像是《诗经》,《李氏谱》则是《论语》。在这么长的时间里,其实我们没有真正读懂《李氏谱》,它是那样的充满家国情怀、文化内涵,只要我们用心地演奏,都能受到教育。此外,琵琶艺术不只是音乐家的事情,演绎传记还需要大众的参与,希望能够向更多外界的学生去传播和教授。”

中央戏剧学院、北京理工大学、延安大学联合创作舞台剧《回延安》——

薪火相传,科技赋能,塑造“最新最美的中国形象”

□本报记者 王钰

“心口呀莫要这么厉害地跳,灰尘呀莫把我眼睛挡住了……手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。千声万声呼唤你——母亲延安就在这里……”5月23日,由中央戏剧学院、北京理工大学、延安大学共同举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实践活动——纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年座谈会暨联合创作舞台剧《回延安》专题研讨会,在中央戏剧学院召开。在开场演出中,中央戏剧学院青年教师深情朗诵致敬之叙事长诗《回延安》,将现场嘉宾带回到延河岸边激情澎湃的革命岁月。本次会议以“薪火相传,科技赋能,书写文艺发展新篇章”为主题,与会嘉宾共同探索新时代艺术院校人才培养新路径,研讨戏剧与科技融合发展的新方向,并对三校联合创作的舞台剧《回延安》进行了深入交流。

中央戏剧学院党委书记徐永胜表示,中央戏剧学院起源于延安鲁迅艺术

学院,在革命时期,延安鲁艺坚持为人民服务,为党培养了大批文艺人才,为党的文艺事业的发展奠定了坚实的基础。今天,具有红色血脉的三所“延安联盟”高校共同举办此次座谈会,是赓续红色血脉,践行共产党人、为国育才的初心和使命的重要举措。

延安大学校长高子伟表示,此次座谈会旨在坚持和继承毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,坚定文艺为人民大众服务的初心使命,共同探索新时代文艺人才培养新路径。他希望以此为契机,广大文艺工作者再回圣地延安,追寻红色印记,深入基层一线,为奋进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的新征程创作更多优秀作品。

中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军希望“延安联盟”各高校以本次座谈会为契机,着力打造“延安联盟”新时代红色文化育人共同体,积极做延安精神与红色文化的坚定传承者,以社会主义核心价值观引领文化艺术的时代践行者,以先进的科学技

术赋能文化育人的开拓探索者和社会主义文化大繁荣大发展的主动参与者,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献更大的智慧和力量。据北京理工大学计算机学院党委书记丁刚毅介绍,基于在“表演与仿真”方向上深耕和实践,北京理工大学和中央戏剧学院将合作探索戏剧与人工智能交叉学科人才的培养。

中央戏剧学院戏剧学系联合党支部书记、重大项目总协调人陈敏介绍,中央戏剧学院承担了国家社科基金重大项目《当代中国戏剧影视“高峰”作品创作建设研究》,其中“最新最美的中国形象”是该课题提炼出的独具“中国美学”美学追求的“高峰”创作标识。《回延安》是一部“以最新最美的中国形象”塑造为目标的理论和实践交融互促的作品,其创新性的学科交叉、创造性的专业融合,不仅有利于打开戏剧与影视学学科建设的空间和思路,也为“延安联盟”高校在学科建设、人才培养、课程思政、美育教育等方面

的合作提供了有益的借鉴。

舞台剧《回延安》总导演、中央戏剧学院客座教授张玮就该剧的创作缘起和进展情况做了汇报。他表示,舞台剧《回延安》已经历时三年创作积淀,是一部旨在反映当代青年的、反映高校学子的、具有时代特征的剧目,将体现文化科技融合的艺术创作成果,展示“延安联盟”三校的风采。

中央戏剧学院院长郝戎强调,新时代文艺的“高峰”作品不仅需要具备高尚的思想境界、丰富的民族图景、至美的艺术追求,还要拥有前沿的时代意识,适应互联网技术和新媒体传播规律。三校联合创作舞台剧《回延安》,就是以原创戏剧弘扬延安精神、赓续红色血脉、自觉担负时代使命、在实践中努力构建独具特色的中国文艺话语和叙事体系。他还谈道,数字戏剧,作为数字中国话语体系的重要内容,在中央戏剧学院已正式设立为学科交叉融合的自主创新学科,在未来将发挥重要的作用。

舞蹈诗剧《只此青绿》八月起舞澳门——

在更大范围通过“青绿”传播中华优秀传统文化

□张季军

5月24日,在澳门伦敦人酒店,由故宫博物院、中国东方演艺集团有限公司、人民网股份有限公司共同出品的舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》(以下简称“青绿”)主创团队举行新闻发布会,同时正式对外宣布,8月24日至28日,这部舞蹈诗剧将在澳门连演5天。这是中国东方演艺集团《只此青绿》剧组在完成了内地300余场巡演之后首次在澳门演出。主创团队表示,此次在澳门的演出只是一个开始,未来将在更大范围内通过“青绿”传播中华优秀传统文化。

为给“青绿”澳门首演预热,总编导周莉亚、青年作曲家吕亮以及三位舞蹈家——饰演希孟的张翰、饰演青绿的孟庆旸和饰演展卷人的谢素豪走进澳门的校园和社区。5月22日晚,由澳门舞蹈家协会主办的“2023舞

传承——《只此青绿》高雅艺术进校园活动”在澳门培正中学举行,来自澳门11所学校超过350名舞蹈队学生与“青绿”主创团队面对面。

在活动现场,周莉亚声情并茂地讲述了该剧的创作过程与心路历程。事实上,很多学生都是通过网络和电视了解和知道“青绿”,而见到几位剧中人却是第一次。尤其是当孟庆旸展示了难度极高的“青绿腰”动作时,现场响起惊讶的赞叹声和热烈的掌声。在孟庆旸的指导下,学生们也尝试着做了“青绿腰”和“静待”等动作,他们的舞蹈功底得到了孟庆旸的称赞。同时,学生们也从艺术家口中得知,“青绿腰”这个名字是网友们起的昵称,实际上这个舞蹈动作表达的意思为“险峰”。当天的互动环节孟庆旸很是感动,作为一名舞者,她深感自己肩上的那份传承的责任。

澳门舞蹈家协会主席梁剑丹表示,“青绿”走进澳门校园是“舞艺传承”品牌活动的延续。该品牌活动已在澳门举办多年,将高雅舞蹈艺术推广到澳门学校,成为联动澳门与内地高水平艺术交流的重要平台,推动了澳门舞蹈事业的后继有人和蓬勃发展。

尽管澳门的观众先前已经通过网络和电视对“青绿”有所了解,也欣赏到了其中最精彩的片段,而隔着荧屏与走进剧场终究是不一样的感受。周莉亚说:“艺术的生命力是在剧场里,在舞台上,舞台是‘活着’的,每一场都不一样。这就是剧场的魅力。”孟庆旸表示,“青绿”在内地已经演了300多场了,内地巡演之后的首站定档在澳门很有意义,希望能够用艺术跟大家面对面地交流和沟通。张翰感到非常兴奋和期待,“不只期待在澳门的演出,也期待有一天这部剧走出国门,向

世界展示中华优秀传统文化的魅力”。谢素豪谈道,以前的舞剧可能比较注重技术层面,而舞剧发展到今天对于舞者的要求更高了,需要舞者将肢体语言表达得更加清晰和深刻,同时还要感动大家,如展卷人这个角色要有故事感,要让观众跟着走进这幅画作中。

“青绿”除了有着舞蹈美学的视觉美感之外,还有着大量动听的音乐。吕亮透露,这部剧的音乐创作总共进行了五次修改,“符合《只此青绿》的主题一定是带有沧桑感的,且深入人心、雅莹澄澈,如此才能贴合《千里江山图》的意境。”为了写好这部舞蹈诗剧,追求音乐的历史纵深感,吕亮一直研读宋词,为范仲淹的《渔家傲·秋思》《苏幕遮·怀旧》等词作谱曲,“我觉得只有当旋律融入宋词中,音乐结构才能够触及宋朝的精髓与内核”。

朗诵诗剧《何幸相逢》在京首演

□子聿

“明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年。”当耳熟能详的诗词在舞台上响起,当朗诵诗艺术家在台上深情演绎戏剧故事,一场古老诗词与教育戏剧的碰撞,为观众带来了全新的观演体验。

5月20日,朗诵诗剧《何幸相逢》在北京天桥艺术中心首演,并开启全国巡演。该剧由橙心传媒出品,中国诗词学会为指导单位,以上世纪90年代一个真实的教师家庭故事为原型,讲述了女孩儿郑文心与诗词有关的一生。在父亲的影响下,文心深爱中国古典诗词,但父亲的意外身故让这个家遭受打击。多年后,文心继承父亲的志向,在电视台“中秋诗会”的朗诵活动中崭露头角。当所有人都以为她会留在电视台工作时,她却挂念着父亲去世前一直帮扶的山区孩子。这部剧将文心的一生与诗词歌赋交织在一起,剧中很多台词都直接来源于诗词。比如讲述文心的妈妈对已故爱人的思念时,苏轼“十年生死两

茫茫”的词句自然流露;文心与男友聊天时,“秋水共长天一色”的诗句也穿插在他们的对话中。此外,剧目还讲述了文心正处青春期的妹妹的故事,姐妹二人不同的选择指引她们走向不同的人生道路,酸甜苦辣汇聚成别样的人生诗篇。

《何幸相逢》由总导演高峰、总导演徐涛、制作人郝好婷等担任主创,演员阵容中既有徐涛、杜宁林、沈竹音、韩童生、王斑、周明夫、余音等大众熟知的朗诵艺术家,也有年轻一代深耕于舞台并热爱朗诵艺术的演员们。他们以参与“中秋诗会”的形式与女主角同台登场,让观众体会到语言的力量。

作为将诗歌朗诵与戏剧相结合的朗诵诗剧,《何幸相逢》突破了传统诗歌朗诵会的形式,在吟诵、朗诵的基础上,以经典诗词歌赋为主体,将戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术有机融合,呈现出一台音、诗、画、剧共融的演出。