

国音举办中国乐派作品系列展演

11月18日,“中国音乐学院国乐专场音乐会——中国乐派作品系列展演”在国家大剧院上演。音乐会由中国音乐学院院长王黎光担任艺术总监,指挥系主任邵恩担任指挥。

演出以李文平编曲的管弦乐版《掀起你的盖头来》拉开序幕。这部作品原是王洛宾根据在甘肃河西走廊采集的维吾尔族民歌《亚里亚》改编而成的,运用调式更替和节奏动力化处理,将民歌曲调推陈出新。国音演奏家还分别呈现了王丹红的二胡协奏曲《阿曼尼莎》、刘锡津的琵琶与乐队协奏曲《楼兰姑娘》。紫禁城室内乐团与紫禁城青年室内乐团联合演奏了国乐版京剧曲牌《夜深沉》、王云飞的竹笛与乐队协奏曲《思泉》、何占豪的古筝与乐队协奏曲《临安遗恨》。观众们为精彩的演奏报以雷鸣般的掌声。

本场音乐会是中国音乐学院国乐系博士生导师、青年教师以及博士生在国家大剧院的首次同台亮相,是对中国器乐专业师资力量以及音乐表演(研究)专业博士生培养成果的集中展示。音乐会凸显了中国音乐学院附中到本科直至硕博研究生培养一体化以及表演方向专业分类发展所取得的显著成效;通过中国器乐与西洋管弦乐的对话与融合,生动展现了中西音乐文化之间的互容、互通、互鉴。

人大艺术学院首届明德艺术论坛落幕

11月23日,首届“明德艺术论坛”在中国人民大学落幕。此次论坛是对教育部《新文科建设宣言》的及时响应,旨在以跨学科、大视野为学术导向,着重关注艺术管理学科建设、音乐表演理论本土话语建构、学院艺术跨界融合趋向等命题,构筑艺术理论与创作实践互动共促的新平台。

清华大学、北京师范大学、中国传媒大学、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、上海戏剧学院、西南大学等国内数十所高校知名专家学者参与现场讨论。上海戏剧学院院长黄昌勇从中国与世界、传统和现代、理论与实践三个维度,探讨艺术管理学科人才培养的新模式,提出艺术管理学科应当朝着厚基础、重人文的方向发展。中央美术学院艺术管理与教育学院院长余丁提出了艺术管理学科建设新发展阶段的几个趋势,如理论与实践的结合,将5G和大数据等技术应用在艺术的交叉区块链中,“大艺术”与产业的深度融合等。

同时,论坛还通过在线方式,邀请了英国剑桥大学、澳大利亚新南威尔士大学等国外知名高校的学者实时互动,探讨新文科背景下艺术学科建设的新视域、新路径、新方法。例如,英国剑桥大学圣约翰学院院士、音乐表演研究中心主任约翰·林克梳理了表演研究学科在西方的发展历程及最新的前沿动态,分析了近30年来此领域重要的研究理论和方法。

建设戏剧学科 形成浙音特色

11月21日,浙江音乐学院戏剧学研究所和越剧学研究中心正式成立。来自梅兰芳纪念馆、中国戏曲学院、上海戏剧学院等专业院团、高校的十余位戏曲戏剧专家学者围绕“如何通过戏剧学科建设与研究推动浙音形成办学特色”主题进行了深入讨论,献计献策。

戏剧学科将成浙音特色

“戏曲艺术在浙江有着悠久的历史传统和深厚的文化底蕴,戏剧学研究所、越剧学研究中心的成立,是浙音学科专业建设、学术科研建设的一项重要布局和举措。”浙音院长王瑞表示,浙音将高起点规划、高标准建设、高质量发展,通过加强顶层设计,搭建学术平台的方式,促进“系所联动”“校团合作”,深度挖掘、整理、研究戏曲资源,总结地方戏曲艺术的特征与内涵,为戏曲人才的培养服务,产出一批具有原始创新意义的科研与艺术成果。

王瑞介绍,通过加强戏剧学学科的内容建设来推进浙音戏剧学的发展。例如,今年浙音在招生专业中新设立了戏剧影视表演专业。同时在全国艺术院校中积极推进校团合作、校院合作,利用小百花越剧院在浙音的优势实现资源共享、优势互补。在戏曲音乐的教学、科研、师资培养到专业设置等多方面合作,形成浙音独特的办学特色和优势。

完善戏曲表演教学 与研究体系

梅兰芳纪念馆馆长、研究员刘祯深有感触地表示,当今的戏

众嘉宾为戏剧学研究所、越剧学研究中心揭牌。

曲演员普遍存在文化和理论修养不足、对表演艺术缺乏总结与研究的缺憾,反映出我们的教育体系在相关的课程设置、考核方面存在很多问题。他推荐梅兰芳回忆录《舞台生活40年》作为戏剧表演专业同学的必读书目,学习梅兰芳对艺术孜孜不倦的钻研精神。

中国戏曲学院原院长周育德认为,要加强戏曲基础理论研究,首先要加强包括教学剧目在内的戏曲表演教学体系的研究,更新教学剧目并对其进行理论研究,可以让青年教师担任相关的研究,从剧本的理解、阐释、人物的分析到核心唱段的音乐阐述、典型性身段动作的说明等方面入手,将过去口传心授的形式变成自觉的、理性的教与学。

另一项重要的基础理论是剧种研究。包括对古老的、濒危的南戏、昆曲、越剧等非遗剧种的抢救和保护。此外,要组织研究团队承担重大科研支撑上述的研究项目,创办专业刊物,收集、

记录、发表研究成果。

上海师范大学教授朱恒夫认为,作为戏曲研究大省,浙江拥有现代戏曲研究开山鼻祖王国维等诸多重要学者,他们的成果也可以成为研究对象。他分析,对研究项目及其成果要有明确规划,例如,争取每年出一本专著,发表署名戏剧学研究所、越剧学研究中心的文章十篇;由项目的领军人物带动中青年人才共同承担项目的子课题研究,通过项目来培养人才。

探索中国民族音乐教育 体系

原江苏省文化厅副厅长汪人元表示,音乐是戏曲的灵魂,中国戏曲史上也是声腔的更迭史。一个剧种的唱腔音乐好听不好听、有没有独特的个性,这种个性还能不能发展、能不能吸引并且征服今天的观众,关系到这个剧种的生存价值和艺术竞争力。因此,戏曲音乐的建设正是当前

戏曲建设中一个根基性的任务。要推动戏曲音乐的建设,就要推动音乐界和戏剧界的紧密沟通与合作。回望历史,这两个领域合作紧密的时期就产生了令人惊异的成绩。比如,上世纪50年代初以及现代京剧创作时期,全国的一流音乐家投身戏曲,让戏曲音乐在当时走到了中国音乐的最前沿,极大地推动了戏曲的现代化进程,使得无数优秀的戏曲作品深入人心、广为流传,戏曲音乐的发展出现了至今难以复制的高峰。

“戏曲音乐在中国民族音乐当中具有特殊的重要地位——它深刻体现了与中国最普遍民众的那种血脉联系,与我们民族最广泛、最深入的精神气质和审美趣味相对应;戏曲高度综合的特性,也使它具有对其它民间艺术广为吸纳的容量和能量。”汪人元总结,戏曲音乐教育是中国民族音乐教育一个非常重要的内容。但是,从上世纪初迄今,中国专业音乐教育一直是以西方音乐为主导的格局,这种格局下,我们的民族音乐从来就没有成为主要内容。浙音融合戏剧和音乐将有助于以戏曲音乐教育研究为突破口,来解决中国民族音乐教育研究的格局问题,对于建立中国民族音乐教育体系至关重要。

汪人元分析,我国戏曲音乐的职业化程度很高,全国遍布极为广泛的戏曲专业队伍和相应的机构;戏曲音乐的作曲、演奏分工细腻,资料丰富、演出活跃,剧团、研究所、戏剧工作室、文化部门等体系非常完整,包括相关机构运行的实际能力也很强,浙音对于戏曲音乐的研究可以充分利用这些丰富的资源。

本报记者 徐丽梅

全球音乐教育联盟2020年年会“云端”举办

11月16日至17日,由纽约联合国总部牵头发起,联合国训练研究所执行,全球表演艺术基金会、全球音乐教育联盟共同承办的“表演艺术的可持续发展”高峰论坛暨全球音乐教育联盟2020年年会在线上举办。中国音乐学院作为全球音乐教育联盟秘书处学校,在校内设置直播会场,并由全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院院长王黎光教授作开幕致辞与主旨发言。

王黎光在致辞中表示:“希望在联合国带领下,携手世界各音乐院校、艺术机构,碰撞出新的合作火花,建立起新的交流合作机制,探索人才培养、音乐研究以及传播普及的新模式,共同推动全

球音乐教育迈上新台阶,为人类文明和谐共生与世界和平发展作出更大的贡献。”

他还以全球音乐教育联盟主席身份进行了联盟理事主旨发言,向与会的各国音乐家与全球音乐教育联盟全体成员呼吁:“当前新环境下,音乐应该积极发挥在21世纪的新作用。各国音乐家、音乐教育家在音乐理论方面要积极引领新时代音乐艺术走进千家万户的潮流,在音乐创作方面要努力创作出包含各国民族音乐元素的动听性和可记忆性强的优秀作品,在音乐表演方面积极开展殿堂及田野都可分享的艺术传播方式,在音乐教育方面构建适用于音乐素质

教育标准的课程体系。”

全球表演艺术基金会主席本杰明·伍德罗夫、纽约联合国总部训练研究所主任马可·苏亚素、驻联合国总部大使卡塔琳·博格亚先后在致辞中表示,“全球音乐教育联盟”在短时间内取得了全世界音乐艺术界的广泛关注,希望全球音乐教育联盟能够进一步与联合国加强联系,推出更多世界范围惠及更广大人群的学术活动与艺术实践活动。

此次高峰论坛暨全球音乐教育联盟2020年年会是联合国成立75周年的活动组成部分。来自亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲的世界一流音乐院校校长及国际音乐界

的音乐家代表齐聚线上,就“表演艺术的可持续发展”主题,围绕“全球音乐教育联盟人才培养经验分享”“艺术家的发现与个人成长”“疫情下高等音乐院校全球合作的创新与发展”“以高精尖人才培养为目标的高等音乐教育”等议题展开为期两天的讨论。

此次会议结束后,中国音乐学院将率先与伊斯曼音乐学院互相全面开放本科至博士研究生层面,涉及音乐理论、音乐创作、音乐表演的在线实时课程,并互认课程学分。全球音乐教育联盟全体成员院校间的远程教学交流、远程合作演出等学术活动也将持续开展。

牟笑飞 高伊倩