

让镜头成为学术的眼睛

上音举办首届华语音乐影像志展映

自上世纪初叶,民族志纪录片已成为学术研究和传统文化传播的重要载体。近年来,诸多重要音乐学术活动都设有“影展”专场,并有中国学者的作品展映。国内各音乐学院的中国传统音乐及民族音乐学/音乐人类学专业的从业教师、硕博等,都在自己的研究中使用这一手段。

养成留音乐影像志的习惯

8月26日至30日,上海音乐学院举办“第一届华语音乐影像志展映”系列学术活动。该活动旨在推动华语音乐影像志的发展,提升音乐影像志作品的制作水准,使该学科的建设与发展更为规范化。

本次活动自2019年4月15日起进入影像征集环节,截至7月25日,组委会共收到作品62部,影片内容涉及汉族、壮族、侗族、瑶族、维吾尔族、彝族、藏族、苗族、傣族、傣族、羌族、景颇族、纳西族、佤族、怒族等数十个民族的音乐文化生活。影片聚焦昆曲、古琴、南音、北管、西北花儿、冀中吹打乐等多个传统音乐品种以及仪式音乐,并关注乐人、乐器、音乐机构等。影片反映出作者对传统音乐诸多现实的思考。在62部作品中,还包括13部由在读大学生投稿的影片。

本次展映期间,共有38部影片得以展出,其中8部为特邀影片;16位评委参与其中。

作为本次活动的总策划,上海音乐学院教授萧梅说:“我们研究音乐的同时要记录音乐。音乐影像志最直接的功能和手段就是让记录既有声音又有图像,这让学术研究和记录更加客观、准确。我们逐渐在教学中要求学生提交的论文中要包括影像志,我们要让学生把留下影像资料成为一种习惯。但是在单纯拍摄的基础上,我们又进一步要求影像叙述的规则,拍出来的东西应该是立体的,促进文化传播的。”

不同于早期影像技术常被视为纸质文本的辅佐工具,当前的影像志不仅作为科研工作中更客观真实、科学可信的记录手段,拓展了原基于文字或谱面展开的音乐研究的可能

评委合影

性,同时其自身独具的、超越传统知识载体的功能与意义日益凸显,且引发诸多学术讨论。在推动科研之余,音乐影像志的前进也作用于公共文化发展,利用影像手段来抢救、保护和传承“非遗”即是典型。

音乐影像志——高度交叉学科

评委之一、中国记忆项目负责人田苗说:“国有史、地有志、家有谱。这是我们的民族特征。音乐影像志这是一个高度交叉的学科,现有问题是懂音乐的不会拍,会拍的不懂音乐,这就体现了交叉学科人才培养的必要性。我们拍摄有传播价值、艺术价值的音乐影像志,这既便于我们进行学术研究,又是一种影音载体文献。”

评委之一、声音艺术家程俏俏作为初评评委,看了所有的参展影片。拍摄者有学音乐的、学电影的、社会影视机构的、基层文化馆的工作者、民间社团的团员以及单纯的爱好者。程俏俏坦言:“作为评委,我们的评价标准的前提是这部影片是以音乐为对象。然后我们再从学术性、技术性、创意性和加分项四个部分进行评判。其中学术性包含的选题、问题意识、音乐表达占分最高。”

张青是来自湖北工程学院的一位声乐老师,自己的片子送晚了,没有赶上初评。但是她仍回来上海全程观摩了这次活动。在音乐影像志《克智少年——吉则尔曲》展映结束后,张青提问评委,为什么这部片

子拍摄得这么自然,主人公完全没有受到拍摄的影响。评委田苗告诉她,因为拍摄者跟主人公有着相同的文化背景,语言相通。张青说,自己是在田野采风时关注到音乐影像志这种形式的。自己只会单纯地记录,拍摄水平、后期剪辑水平甚至对拍摄对象的引导启发都很不成熟。但这些并不影响张青爱上这种记录方式,并由此引发了自己对这种记录方式的探究。

评委朱靖江表示:“这几天看到的影片不只是民间音乐的影像呈现,更是当代中国人生存境况与文化传承的多元表达。”苗艳评委认为,音乐影像志事实上打开了一扇相互学习及对话的门。

音乐影像志在全球范围内还处于探索阶段。中国的音乐影像志的热度在上升,这说明了这种记录方式得到了更多人的关注。音乐影像志,不仅仅是部影片,还是一份具有历史价值的档案,更应成为一份社会记忆。

上音的初心与坚持

作为我国历史最悠久的高等音乐学府,上海音乐学院早在新中国成立初期就开始对中国传统音乐进行音像记录。贺绿汀院长延请民间艺人走入高校课堂教学,同时予以录音录像保存珍贵资料。1953年初,上音专门成立了收集、整理和研究民间音乐的“民族音乐研究室”,先后录制了多位名家大师的资料,如:“琵琶大王”卫仲乐、二人台艺人丁喜才、唱河南坠子的赵玉凤、二胡名家孙文明等。

除了把民间艺人“请进来”,上音的传统音乐工作者们也以“走出去”的方式赴地方采风。如1954年夏,当时任职于民间音乐研究室的黎英海、胡靖舫、夏野、高厚永、韩洪夫等集体前往山东采风,录制了吕剧、山东琴书、山东大鼓与犁铧大鼓、五音戏等。在采集的音像材料的基础上记谱和编发了诸多主要用于教学,同时也辐射大众的民族民间音乐曲集与著述。

1979年贺绿汀院长组建并亲自指导“民间音乐抢救小组”,江明惇、黄白、黄允箴、李民雄、腾云然等人再次组织各路名家演出和录像,如江南丝竹的孙裕德、苏州弹词的徐丽仙,以及来自民间的歌唱家何继光、才旦卓玛、阿旺等。并前往江、浙、皖、川、晋、陕等多地录制陕北说书、启东渔民号子、吴歌等民歌、器乐、戏曲和曲艺。

多年来,上音始终坚持用影像记录音乐实践,积累了丰厚的学术资源,且长期致力于推动音乐影像志事业的交流与发展,开设了“音乐影像志的理论与实践”等多门研究生相关课程,并出版“声音中国影像民族志”(2018)系列作品等。

萧梅介绍:“2019年,上海音乐学院又率先设置了‘音乐影像志学’的硕士研究方向,并将于2020年9月正式招收音乐影像志专业硕士研究生。这不仅是视觉人类学学科在音乐界的延伸,更是音乐影像志发展在人才培养层面里程碑式的一步。”

据悉,本次展映的最终获奖名单将于11月的颁奖典礼中公布。 本报记者 孟绮

沈音开启 开学第一课

8月26日,新学期开学第一天,沈阳音乐学院党委书记董亲学,院长季惠斌,副院长张伯威、赵德山、吴厚兴、冯志莲分别走进课堂,听取“开学第一课”,了解教学运行情况,督查教风、学风建设情况。

学院领导分别听取了《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《马克思主义基本原理概论》《西方音乐史》《艺术概论》等课程。在听课过程中,学院领导认真记录,对教师的教学内容、教学方法、教学效果、课堂管理等情况进行全面了解。授课教师热情饱满,课堂秩序井然,师生展现出良好的精神风貌。课程结束后,学院领导就进一步提高课堂教学质量提出了建设性的意见和建议。 王尧

南京师大将办 中国近现代音乐史研讨会

为庆祝中国近现代音乐史学科建立60周年,南京师范大学音乐学院、中国艺术研究院音乐研究所、《音乐研究》杂志社将于12月6日至8日共同举办“中国近现代音乐史专题国际学术研讨会”。

据悉,研讨会将在南京师范大学音乐学院举行。会议主题包括:中国近现代音乐史学学科构建研究,中国近现代音乐史史料辑录与研究,中国共产党百年音乐文化建设史料辑录与研究,中国近现代音乐史研究海外成果展示。

央音教授李国玲 意大利主演蝴蝶夫人

近日,女高音歌唱家、中央音乐学院声乐系副教授李国玲在意大利圣雷默的Ariston剧院主演普契尼经典歌剧《蝴蝶夫人》,执棒该场演出的指挥家Alberto Veronesi是意大利第二大歌剧音乐节——卢卡音乐节(普契尼故乡)的音乐总监;饰演男主角的男高音Massimiliano Pisapia也是活跃在欧洲各大歌剧院的一线歌唱家。

意大利专业媒体评价,李国玲在剧中饰演“蝴蝶夫人”巧巧桑,以变换多样的嗓音唱出音乐天才普契尼作品中最漂亮的几段咏叹调,生动演绎了蝴蝶夫人内心世界的强烈冲突。特别是在结尾,剧场观众聆听着,不停地热烈鼓掌,台上台下浑然成一体,沉浸在年轻母亲的悲剧之中。

星海院 迎来千余名新生

8月28日,星海音乐学院2019级新生入学,来自全国各地的千余名学子在星海音乐学院开启了艺术生活的新篇章。

迎新日当天,学生资助中心、财务处和保卫处等职能部门开设“绿色通道”“少数民族学生通道”,耐心细致地为新生和家长解答和处理助学贷款、户口迁移、学费收缴等各种问题;易班网提前建立网络班级群、推送相关信息,帮助新生尽快熟悉情况;学生志愿者在迎新现场积极协助新生办理相关手续。学院党委书记王秀明等一行走访了各院系迎新点,深入学生公寓查看新生住宿情况。

据介绍,今年星海音乐学院共录取新生1410人,其中,研究生125人,本科生1285人。为做好迎新工作,学校领导多次召开部门协调会,安排迎新具体事项。学生处简化报到流程,为全体新生准备了两个校区手绘地图作为礼物;同时在两个校区设置了由全体新生照片拼成的“做星海人,走星海路”“我爱星海”两个背景板,祝愿同学们在星海取得新的成绩和荣誉。

中国大学生计算机音乐大赛举行

8月26日,2019年(第12届)中国大学生计算机设计大赛计算机音乐类与数媒微电影类决赛在浙江音乐学院落幕。此次大赛共产生一等奖40件、二等奖161件、三等奖308件、

决赛入围奖53件。

据介绍,来自全国29个省市、自治区,全国246所高校的582件作品入围两大类决赛,其中包括北京语言大学、北京科技大学、南京大学、上海师范大学

等综合类院校和中国传媒大学、中国音乐学院、上海戏剧学院、四川音乐学院等艺术类院校的1700余名领队教师和参赛选手。浙音参赛学生的8件作品全部获奖,其中,《银杯》获编曲组一

等奖,《淹没》《女巫森林》等6部作品获原创歌曲组、原创音乐组、混音组、微电影组、纪录片组等6项二等奖,《Journey in the Dream》获视频音乐组三等奖。浙江音乐学院还荣获优秀组织奖。