

把原创剧 转化为教学资源

近两年,不少音乐专业高校排演了原创音乐剧、歌剧。然而,在申请国家艺术基金项目资助、按照其规定演出若干场次之后,有些剧目就销声匿迹了,令人遗憾。这些耗费了诸多教育资源与社会资源的剧目,应该如何转化为教学资源?如何常演常青、可持续发展?由浙江传媒学院创编、排演并申请2018年国家艺术基金大型舞台艺术创作资助项目音乐剧《红船往事》团队积极探索了一条可行道路。

《红船往事》剧照

以剧促教 构建反哺式人才培养模式

音乐剧《红船往事》获得浙江省第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,近年来,围绕该项目共产生10项代表性成果转化或应用,获得省级以上艺术创作设计奖14项,承担代表性课题项目23项,发表代表性学术论文17篇、专著13部。

“我们尝试通过‘以剧促教’的反哺式教学模式,使音乐剧《红船往事》成为学院的经典保留剧目以及具

有原创性和创新性的重要内容。”该剧制作人、浙江传媒学院音乐学院副院长吴红非介绍,该剧的大量元素被广泛而生动地运用于具体的教学中,在探索原创艺术作品融入专业艺术人才培养体系的同时,艺术课堂与实践教学紧密融合,通过对其剧本、演唱、台词、舞蹈、表演等内容的解构,将剧目中的角色唱段、重唱与合唱、歌舞片段、戏剧表

演等对接具体专业课程,并进行分解达标训练,再通过《舞台表演基础》《剧目排演》课程实现剧目的整合,最大程度地优化相关实践性课程。

围绕《红船往事》构建“实战观摩→课程渗透→实战训练”的分流实训体系——各专业及其方向成立自己的学生艺术团并定时排练实训,艺术团导师有“国家千人计划”专家、学院一线教师及外聘专家,

艺术团的业绩占各自专业主课40%的学分。向各专业学生开设该剧目的反哺式课程并提供多项实践项目;按年级与专业提供相应的开放课程;本科三年级以上学生直接竞聘选角入剧组;向有创编特长的学生开设该剧目的剧本创编、音乐创编、剧目排练创编班,每学期各剧目展演与大师课达20余场;近百人参与《红船往事》的实战剧组训练,全院师生受益人数约800人次/年。

以剧促学 提升就业率

《红船往事》的衍生项目《一船红中国》今年获得浙江省国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。这也得益于该学院以学生就业需求为导向进行教学体系设计与实施,以行业发展要求完善人才培养方案,以岗位用人标准确立人才培养目标,针对性地

开展‘一人多角’的教学模式——学生既可参加表演,也可参加舞台管理与剧目宣传等环节,以实现复合型人才的培养目标。全国创演团队对接地方剧院产业需求,将学生们推向更广阔的实践、就业孵化平台。学生在排练、巡演与改编中亲历市场

化演出流程,有了舞台实践经验,更受用人单位欢迎。

为了让学生掌握音乐剧的基本知识、体验舞台艺术的魅力,在参演中感受红船精神,浙江传媒学院开设了音乐剧《红船往事》艺术实践选修课,组织选课的学生参加该剧的片段演

出。该剧主创人员协同编写“运用二维码的新形态教材”和教学案例,使学生既能通过文字阅读掌握知识,又能通过视频资料拓展所学内容;准备出版剧本乐谱、书籍与教材,撰写相关的教研学术论文;构建网络精品课程。

以剧促创 实现可持续发展

将《红船往事》引进课堂后,高端艺术创作成果反哺教学,实现以剧目促进创作,将原创艺术作品转化为教学资源。浙江传媒学院音乐学院开设了相关的系列讲座,包括:请编剧讲红船精神与《红船往事》的创意、作品分析,请作曲家讲述该剧音乐特征与学术价值。成立音乐剧《红船往事》工作室、实验剧团,促进创编团队的核心力。

要打磨一部可持续传承的红色经典剧目,就要在高校锻造一支合格的、可持续传播

该剧的演职团队。浙江传媒学院音乐学院通过不同年级A、B、C三组教学团队阶梯阵态的分布,形成了演员梯队,解决因学生流动造成没有稳定演职人员而不能持续演出该剧的问题;校内剧组团队由本院师生组成,并实施考核淘汰制,选派教师到艺术团挂职锻炼,促进教师积极参与剧目创演;高校创演团队以高校巡演为目标,外校或毕业生均可参与。为传承“红船精神”历史使命做好人员储

备,提升其持续传播力。

此外,浙江传媒学院各系将红色文艺搬上讲堂与课堂,通过讲“红船故事”、演《红船往事》传播红色种子,培育红色基因,将立德树人的思政内容有机融入专业艺术课堂。将艺术实践贯穿于思政教学当中,使思政课生动、形象,使学生将艺术与思政融于一体。

该院学生连续两年在金华黄店镇和建德大慈岩镇的暑期社会实践中,以音乐党课的形式展示了《红船往事》片

段。移动思政音乐党课“乐动的党旗”入选省委组织部2017年度全省组织典型工作20例;音乐党课在浙江省委党校、省属高校进行了30场巡演,受益普通高校学生3万余名,间接辐射国内二十多所艺术院校专业学生两万多名。

吴红非透露,根据浙江省委宣传部要求,目前《红船往事》剧组进入修改提高的第二阶段,将在更大范围的舞台上演出,献礼建党100周年。

本报记者 徐丽梅

浙音首个国家社科基金项目通过开题论证

10月29日,浙江音乐学院首个国家社科基金艺术学项目“中国器乐表演艺术研究”开题论证暨音乐学研究所揭牌仪式在该校举行。

本项目汇聚了中国艺术研究院、中国音乐学院、浙江传媒学院、英国谢菲尔德大学以及浙音等院校的三十多位专家,将具有独特体系的中国器乐表演艺术作为一个整体,运用学科交叉的多种方法,将器乐表演艺术史研究、风格研究、乐人与社团研究、文化阐释等几方面内容作为研究基础,全方位地还原从民间表演艺术家到独立作曲家对中国器乐表演艺术的保护与推动,阐明中国器乐艺术丰富的品类中所具有的基本特色。从学术角度弥补过去关于中国器乐表演艺术研究分布不均衡、缺乏整体性架构等局限,建构起中国器乐表演艺术的学科体系。

浙音校长王瑞总结,中国器乐以鲜明的音响性格、独特的线性思维、点线结合的音乐形态、深邃的哲思意涵,创造了气韵生动、气象万千的艺术意境和美学品格。浙音将以此课题为契机,开展深层次和系统性的中国器乐表演研究以及创作研究、理论研究和教学研究,建构具有中国风格、中国气派、中国审美的中国器乐表演艺术的学术和话语体系。也将举办有关民族器乐创作、表演、理论研究等相关活动。

本项目首席专家、浙音副院长杨九华教授就项目的价值意义、整体构想、重点难点和创新点以及项目进度安排作了专题汇报。经过评议,项目论证开题评审组一致同意该项目通过开题论证。

星海院音教学院赴湖南交流

10月29日至30日,星海音乐学院音乐教育学院院长辛笛、副院长张新等一行13人,赴湖南第一师范学院和湖南师范大学音乐学院举办学术交流活动。

在湖南第一师范学院,辛笛一行参观了毛泽东与第一师范纪念馆;与该校音乐舞蹈学院举行座谈会,双方就音乐教育专业的培养方案、课程改革、美育工作等问题进行了深入探讨与交流;观摩了该院声乐表演演唱课堂。

在湖南师范大学音乐学院,双方从师范教育特色的视角,就课程设置、教学改革、科研工作以及师范类专业认证等问题进行了深入交流和探讨。座谈会后,音乐教育学院调研团队观摩了该校周跃峰教授的合唱指挥课堂,双方就合唱指挥人才培养以及合唱指挥课程应该如何适应音乐教育的发展等问题进行了交流。

川音代表赴上海高校考察交流

10月29日、30日,四川音乐学院党委书记周思源一行赴上海考察调研,与上海美术学院、上海戏剧学院举行交流活动。

在2020中国(上海)国际乐器展览会现场,周思源一行与雅马哈、上海乐器厂等国内外乐器生产商在展会现场进行深入交流,从创新理念、产品设计、音色特点、工艺质量、环保健康等方面,认真了解各类乐器产品的特点,探索校企合作新路径,分享音乐文化产业发展模式与创新理念,研究新形势下音乐文化产业增长模式与内容搭建等相关内容。

周思源一行分别在上海美术学院和上海戏剧学院调研,双方就人事制度改革创新等问题展开深入交流。他表示,将通过教师交流互访等系列活动,不断加强校际交流合作,取长补短,进一步优化学校的机构设置和师资结构;充分发挥川音优势特色,开展院校之间以及院校与地方政府的合作,探索产业转型新的增长点,为学校的改革创新提供源源不断的动力。