

补足技术短板 弥补实践缺失

——戏曲舞美(灯光)高级专业技术人才培训班侧记

本报驻浙江记者 杜俏俏

近年来,舞台艺术发展日新月异。然而,与舞台创作的日益繁荣、戏曲表演人才梯队的不断完善相比,舞台美术成为制约舞台艺术发展的短板,舞美专业人才培养也因此受到高度关注。7月9日,国家艺术基金2018年度艺术人才培养资助项目——“戏曲舞美(灯光)高级专业技术人才培训班”在浙江杭州开班。培训班由浙江省文化艺术研究院主办,中国舞台美术学会、浙江省舞台美术学会、北京大盛工作室共同协办,来自全国16个省区市的30名学员在理论学习和实践操作中提升舞美专业技能。

瞄准戏曲舞美人才紧缺难题

随着科技的发展,舞美技术也在不断更新,这对于戏曲传承是挑战,更是机遇。高新技术应用到舞美设计中,为戏曲的传承和发展拓展了新的空间。然而,与舞美科技的快速发展不相适应的是,一个剧团中能够完整掌握高科技设备的人才屈指可数,舞美(灯光)高级专业技术人才的短缺一定程度上影响着戏曲舞台艺术作品的质量。

中国舞台美术学会副会长、知名舞美灯光设计师周正平说,院团在舞美灯光设备上的投资并不少,有不少

院团百分之七八十的投资都用在舞美上,但花费大量资金购置的设备,往往因为舞美人员技术不到位,舞美设备不仅不能为剧目添彩,有时还会产生反作用。据周正平估计,目前全国的剧院团中,约70%的专业舞美人员不能满足岗位需求。

此次培训班就是瞄准戏曲舞美(灯光)人才紧缺的这一突出问题力求解决之策。培训班面向全国各地院团招收学员,在课程安排上做到理论讲解与实践操作相结合,既有顶级专家学者手把手授课,又能与戏曲名家面对面交流,让学员精准把握戏曲舞美(灯光)的精髓。

多元课程助力舞美人才培养

在培训班的第一节课上,中国舞台美术学会会长曹林梳理了戏曲舞美从古至今的发展历程。曹林倡导“大舞美”理念——不仅从艺术本身谈戏曲舞美的发展与变化,更要综合历史、经济、科技、人文等多重因素,从多个视角看待舞美的发展。在理论讲解的过程中,曹林还融入了大量创作实例,让课程更加生动有趣。

7月9日至31日的集中授课之后,学员们将带着新知识、新技能回到各自单位进行实操,一个月后再回

培训班汇报展示。“此次培训班就是要教授学员最先进的技术、理念、制作手段,但是学习是为了实践,所以,在课程设计上,安排学员们用一个月时间进行创作,一个月后带着各自的作品回来交流、分享,老师们再进一步点评,这样理论和实践才能更有效地结合起来。”周正平说。

“学到的东西太多了!课程充实而饱满,信息量十足,给了我很大的启发,使我受益匪浅!像这样的培训机会,还应该更多一些。”来自国家大剧院的黄冠道出了不少学员的心声。

杭州越剧传习院舞美队副队长王一波告诉记者,他们的舞美队仅有4个人,基本上每天都有演出任务,为了把握住此次难得的培训机会,院里特意调出时间让他来参加培训。为了兼顾课程和演出,他奔波在演出场地和培训班之间。

补足舞美人员的实践缺失

在中国,不少专业戏曲类院校都设有舞美及相关专业,然而,学校教育因为脱离实践,往往滞后于舞台科技本身的发展,并不能满足院团对舞美人才的需要。

周正平谈到自己到国外去巡演时,发现剧场里面帮助装台的大多是

学生。舞美专业对实操要求很高,而中国的高校并不能提供足够多的机会让学生参加社会实践,因此,院校培养的舞美人才往往不能与院团需求接轨。

来自吉林省京剧院的贾世鹏告诉记者,院里很多舞美(灯光)工作人员是京剧演员受伤之后转岗过来的,全新的工作对他们是一个考验,由于知识储备不足,掌握新的舞台灯光技术也比较困难,因此,此类培训机会显得尤为珍贵。

此次培训班为学员安排了大量实践的机会,让他们了解设备,消除对高科技舞台灯光设备的陌生感。此外,培训班还专门开设课程介绍最新软件的应用和操作。“我们希望能根据每个人不同的特点,为他们量身设计学习重点和今后的工作目标。”周正平说。

云南省楚雄彝族自治州民族艺术剧院灯光设计许杰说,他参加工作整整10年了,在实际工作中遇到很多问题,比如舞台背景与人物的关系,光位、光比、色温把控等说明书上不会标注的技术难点等,困扰了他好多年,这次终于有机会在培训班上获得解决方案了。“我希望在接下来的学习中,在各位专家、同学身上取长补短,学到更多知识,收获更多经验。”许杰说。



近日,山东省济南市商河县职业中等专修学校鼓子秧歌队成立。这支队伍由80多名学生组成,“伞”“鼓”“棒”“花”角色齐全,定期由当地鼓子秧歌老艺人授课。

得益于“非遗进校园”活动的开展,鼓子秧歌已成为商河县中小学的一项重要课外文体活动。截至目前,共有40余支少年鼓子秧歌队伍活跃在商河城乡中小学校园里,为传承这项传统舞蹈艺术营造了良好的社会氛围。

图为商河县职业中等专修学校鼓子秧歌队在进行排练。

本报驻山东记者 苏锐 摄影报道

让高校成为优秀传统文化的传承阵地

屈 茵

近日,教育部下发《关于开展中华优秀传统文化传承基地建设的通知》(以下简称《通知》),决定在全国普通高校开展中华优秀传统文化传承基地建设,并计划到2020年在全国范围内建设100个左右传承基地。此举一出,教育界和文化界都大为振奋。把基地设在校,充分发挥高等教育资源优势,既有利于优秀传统文化的传承、传播,又有助于学生开拓视野、提升文化素养。

从《通知》内容看,高校将围绕民族民间音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、曲艺、传统手工艺等传统文化项目建设传承基地,形式包括开设课程、组建社团、设立工作坊、成立研究中心、带动周边中小学和社区、进行展示交流等。高校能以客座教授或购买服务等形式,邀请民族民间艺术家、非遗传承人、民间艺人等到高校开设课程,组织学生进行内容丰富、形式多样的实践活动,同时依托学校研究机构加强探索新时代背景下中华优秀传统文化传承创新的新路径。《通知》既为高校开展中华优秀传统文化传承基地建设提供了

明确的方向指导,也为优秀传统文化传承、传播提供了坚实的基点和较为完备的体系支撑。

应该说,高校建立传承基地是大势所趋。此前中办、国办印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》就要求将中华优秀传统文化传承贯穿国民教育始终。高校传承基地实际上为优秀传统文化传承搭建了一个稳固的平台和坚实的基础。

近些年,越来越多的高校探索将优秀传统文化纳入教学体系,并与非遗传承人、企业开展合作,在优秀传统文化的传承和创新方面取得了可喜的成绩。文化和旅游部、教育部实施非遗传承人群研修研习培训计划,通过委托高校对非遗传承人群大面积培训,提高传承人群的学习能力、传承水平,促进传统工艺更加广泛地走进现代大众生活。

自古文教不分家,良好的教育会对文化传承起到巨大的推动作用。通过基地建设,以系统性、专业化的教育方式,把传统文化的种子播撒到学生的心间,让优秀传统文化在象牙塔里生根发芽。

最美少年传统艺术学习体验活动启动



活动开班仪式现场 本报记者 付琼 摄

本报讯(记者付琼)7月14日,由首都文明办主办、北京戏曲艺术职业学院承办的第三届最美少年传统艺术学习体验活动在北戏少儿戏剧场拉开帷幕。来自北京市的美德少年、社会文明小使者在北戏进行为期6天的封闭式集中学习,唱京剧、学曲艺,和中国传统文化来一次亲密接触。

本次活动设计了丰富多彩的体验课程,分为授课教学、观摩演出、实践体验、成果展示四大板块。京剧表

演艺术家孙毓敏、单弦表演艺术家赵玉明等将亲自授课,精心设计词、曲、舞、画等门类课程,循序渐进,由浅入深;观摩演出环节,国家艺术基金资助项目“京剧荀派艺术人才培养班”的精彩演出将带给孩子们榜样的力量;实践体验环节除了教授京剧唱念做打等基本功夫外,还设计了别具特色的画脸谱体验课,让孩子们体验扮上戏妆的感觉;最后,在成果展示环节,孩子们将以一台汇报演出交出本次学习的答卷。

中戏与保利联手打造剧院管理本科班

本报讯(记者张婧)7月16日,中央戏剧学院与北京保利剧院管理有限公司签署战略合作协议,宣布开展校企合作。根据协议,双方将于2019年联合开设全国首个剧院管理本科班——“2019级保利剧院管理班”,在本科人才培养、行业高级人才研修等领域展开全方位、深层次合作。

据了解,“2019级保利剧院管理班”将面向全国统一招生20人,由中央戏剧学院根据剧院管理专业的人

才培养目标,制定培养方案。北京保利剧院管理有限公司则根据剧院经营管理的实际需要,以专家讲座的形式进行实训授课,并配合学校做好教学实践工作。学生毕业后,根据双向选择的原则,可以到北京保利剧院管理有限公司工作。

学校与企业在人才培养方面共享资源与信息,不仅满足了行业储备和培养专业人才的需求,也有助于解决学院剧院管理方向本科生专业实习和就业问题。

国家大剧院台湖舞美艺术中心：

以新理念、新技术推动舞台艺术创作

本报记者 孟 欣

在北京市通州区台湖镇西北,有一座占地约5.59万平方米的现代化建筑群,这便是近期投入试运营的国家大剧院台湖舞美艺术中心。这里与位于天安门广场西侧的国家大剧院遥相呼应,成为集舞美设计制作、排练合成、服装道具仓储、技术交流研讨、对外演出和艺术教育于一体的国际舞美制作交流平台,为国家大剧院源源不断地输送优质内容。

国家大剧院台湖舞美艺术中心历时3年半建成,包括合成剧场、艺术交流楼、散装库房及舞美设计用房等7栋建筑和一个露天舞台。“从主创团队创作设计,到舞美道具布景的制作生产、演出的排练合成,再到配套的演职人员餐饮住宿、舞美道具仓储装卸等,台湖舞美艺术中心实现了剧目创作各个环节的‘整合打包’。”国家大剧院舞台技术部部长管建波告诉记者,台湖舞美艺术中心规模之大、功能之全,在国内首屈一指。

国家大剧院一年能制作10余台新剧目,还有众多院团来国家大剧院

演出,导致现有的排练厅资源不足、空间紧张。“一部剧的装台、合成、彩排需要10天左右,我们将前期的排演工作安排在台湖舞美艺术中心,国家大剧院只承担最终的装台演出,舞台占用时间能够节约一半左右。”管建波说。

在工作人员的引导下,记者来到了一座现代化车间——高科技的机械设备、有序的空间布局、高标准的环保装置,仿佛置身于一座现代工厂。工作人员告诉记者,这是国家大剧院重点打造的制作车间,包括舞美设计间、舞美制作间、木工制作车间、组装绘制车间等。

现今,国内院团的舞美制作往往实行外包形式,由于行业发展不完善、缺乏相关标准,导致国内舞美制作行业门槛低、专业性差,技术含量不高、产品质量参差不齐的问题普遍存在。“劣质舞美产品往往不能满足艺术呈现的需求。此外,有些反复上演的剧目,其道具要经过多次拆装、运输,而劣质舞美产品很容易损坏,致使每次演出前,都要投入大量人力、财力修复被损道具。”管建

波告诉记者,为此,国家大剧院决定在台湖打造标准化、专业化的舞美制作车间。

制作车间在采用国内外先进设施设备的基础上,还配备了先进的环保设备。据了解,舞美制作会带来一定程度的污染,而国内大部分舞美制作工厂没有配置环保设备,甚至露天作业。随着国家环保力度的加强,许多舞美厂家因此停工,以至于目前的舞美生产无法满足演出需求。“我们按照国际标准配置环保设备,按照标准化流程进行生产,以期对国内舞美制作起到标杆、示范作用。”管建波说。

穿过车间,一座集装箱仓储库房分外惹眼——库房顶部有庞大的起重装置和运送轨道,地面上则整齐地堆砌着集装箱。工作人员告诉记者,这里存放的是调度舞美布景道具。

国家大剧院建院迄今共创作了80多部原创剧目,布景道具非常多。过去只是租赁库房,将布景堆放在一起,但是落尘和不适宜的温湿度非常不利于道具的保存。此外,演出前后的组装、拆卸、装卸车等都很容易损

伤道具。“为此,我们将集装箱的现代仓储运输理念与舞美工作需要结合,按照集装箱规格制作道具,每次演出后直接装箱运输,存放在集装箱库房,不仅减少了运输损耗,也便于道具存放、查找。”管建波说,未来,还会将物联网技术与集装箱存储相结合,为每个集装箱打上电子标签,并配套搭建信息识别设备,实现智能化仓储、调度、管理。

“如此大规模的专业化设施,预示着舞台美术开始进入一个新的发展时期。”中国舞台美术学会会长曹林表示,台湖舞美艺术中心以集约化、规范化的管理模式,构建了标准化的舞美服务平台,以技术革新突破环保瓶颈,在全国的舞美行业中起到示范、表率作用。

此外,台湖舞美艺术中心还聚合社会资源力量,对从事舞美工作的相关人员进行技术、理念培训。“台湖舞美艺术中心为今后的艺术创作提供了更多的可能性,为舞美创作人员提供了广阔的舞台。同时,以舞美设计为创意引导,将促进文化创意产业的发展。”曹林说。



近日,泡泡洛克成长教育组织的公益演出——原创儿童音乐剧《小红帽》亮相北京市朝阳区东方梅地亚中心,平均年龄不到4岁的小朋友为大家呈现了一场别开生面的音乐剧。

本次活动旨在帮助孩子们完成音乐艺术启蒙,同时,门票所得将悉数捐赠给上海慈善公益基金会,用以资助西部的贫困大学生完成学业。

韩君怡/文 泡泡洛克成长教育供图