

神奇森林的光荣与梦想

——解放军艺术学院建院50周年巡礼

刘国利

“解放军艺术学院是一片神奇的森林!”说这话时,现任该院第九院院长的张继钢声音不高,沉稳中却透着亢奋和不容置疑。

一串“硬杠杠”,让笔者知道这绝非“王婆卖瓜”:招生——2010年,来自全国29个省市区和全军队部的4351名学生报考,比去年净增32%;科研——截至目前拥有74项科研成果,获准立项的16个国家和军队级科研课题中,已结题8项,《中国军旅文学50年》作为全军唯一一项成果入选“国家社科基金成果文库”;教学——37部教材获准立项,14部正式出版,其中的《军旅声乐》被评为国家精品课程;人才——万余毕业生活跃在军旅文艺一线,占这一特殊“兵种”人数的近八成,千余人次在国内外艺术赛事上摘金夺银……

作为我军唯一的综合性艺术学院,军艺的令人啧啧称奇绝非一蹴而就,而是50年栉风沐雨铸就的辉煌,是50年薪火传承的开花结果。

薪火,传承自战火硝烟中

军艺“成林”在新中国成立之后,但第一棵树却是在红军初创时期就早早地栽下了。

在新建的院史馆中,图文并茂的资料给观者清晰地列出了该院的“家族谱系”:1934年,中央在江西瑞金成立我军第一所艺术学院——高尔基戏剧学校;1938年,鲁迅艺术学院在延安诞生;1941年,八路军留守兵团在延安创办部队艺术学校,简称延安“部艺”;1960年9月18日,解放军艺术学

院成立。

原舞蹈系副主任李宝铎自豪地回忆道:“1964年春天,全军第三届文艺会演在北京举行。会演结束后,几乎所有的文艺干部都提出来看看军艺的演出。学员基本功训练和实习作品汇报表演一结束,全场起立鼓掌。”

“文革”结束后,1978年,军艺在原有的音乐系、戏剧系、舞蹈系“三大系”的基础上增加了美术系、文化工作系和文学系,变为“六大系”,这片森林步入了飞速的生长期。

“军”字,刻在心坎上骨头上

2009年7月,按照《军队院校制定人才培养方案的基本要求》,军艺将文学、戏剧、音乐和美术4个系的163名学员集合在京郊某军训基地,进行16天的军事强化训练。他们的口号是:“首先当好兵,才能从好艺!”

学院政委李永龙说:“军艺姓‘军’,是每名学员进校学习的第一课,也是终生实践的必修课。无论在课上課下,还是在校内校外,我们都要把‘军’字刻在心坎上、骨头上,做一名真正的军人。”在教学内容和教学过程中,军艺也始终把“军”摆在“艺”前头,强调“军”与“艺”的结合。几乎在每个系的展示橱窗里,笔者看到,将军队特色和本专业学科融为一体的“军字号”特色教材都被摆在最显眼位置。军旅音乐、军旅舞蹈、军旅戏剧、军旅文学、军旅美术、军队文化管理,成为军艺学员独享的艺术智慧和专属的艺术天空。

就这样,从身体到头脑,由内在而外在,学员们被全方位地打造成一个兵。无怪乎朝鲜人民军协奏团代表团团长严河进少将看罢舞蹈《红蓝军》后,一挥而就“中国军人了不起”几个大字。

科学教学,成就“军艺现象”

关注中国文艺界的人,应该都有这样的感觉:黄金热播影视剧里的演员,许多出自军艺校门;畅销书排行榜上《解放战争》、《暗算》居高不下;从著名的军旅歌唱家到当红的流行歌手,其中很多人都有就读军艺的履历;画展中军事题材写实作品格外震撼人心;军旅舞蹈已然成为舞坛上极具特点的舞种;聚焦大赛,军队获奖单位中必定有军艺……

几十年了,这一令专家学者惊叹并研究许久的“军艺现象”,一直没有落幕,反而更加红火。

人才辈出和佳作频现,是“军艺现象”的“两极”,而托起这“两极”的,就是其行之有效、特色鲜明,的教学模式——“科学训练+实践教学+开放办学”。

大型话剧《我在天堂等你》,是军艺“实践教学”的一个成功范例。这部由清一色戏剧系教员、学员创作演出的精品剧目,排演4年,前后就有8届学员参与其中,深受其益。

开放教学,是军艺从成立那天起就以一贯之的办学思想。文学系主任许福芦清晰地记得那“八面来风”式的教学状态:“现当代文学、古代文学、民俗文学课,请北大、人大、民族学院的教授;军事文学课,请部队的、地方的著名作家、诗人;影视文学课,到电影院观摩国内国际名片,请当红影视作家传授经验。”“‘八面来风’就像是用‘集束手榴弹’对学生‘轰炸’,用‘清新的空气’为学生

‘加氧’。这一‘炸’一‘加’,就产生了很多碰撞,撞出很多火花。”

创新,引发勃勃生机

自今年3月17日开始,每周三的晚上7点,“图书馆系列学术活动”就会在军艺准时点亮一盏艺术之灯。“院长学堂”“名师开讲”“佳作导读”和“学子同习”4个板块轮流坐庄,一场场“学术盛宴”,让师生们听得大呼过瘾。

“军委、总政领导为我们军艺提出了3个层次的发展目标——‘全军一流’‘国内有重大影响’‘国际上有较高知名度’。要一一将其实现,不创新不行,不探索不行,不自我挑战不行!”副院长张义涛说。

说到做到。为了了解人才需求,提高办学质量,今年8月,军艺首次在用人单位中展开对毕业学员工作情况的跟踪调查……

首届俱乐部士官班、首届任职教育电脑音乐制作培训班、首届雕塑创作培训班……近几年,军艺不断拓宽办学模式,开创着属于自己的新天地。

基层,放飞理想的高远天空

“我们在对学员的培养教育中,始终强调要‘一屁股坐倒为兵服务的怀抱里’。到基层建功立业,是这一思想的最直接体现。”音乐系主任李双江说。李双江常常带着自己的学生下部队。2002年10月,李双江就曾带领音乐系演出分队在帕米尔高原一路送歌送舞,还用该系在全国电视歌手大奖赛荣获团体第一名的5万元奖金,为红其拉甫边防连建起了新疆万里边防第一个电子图书馆。

从2000年开始,每年的毕业教育,学院都把在基层军营建功

立业的毕业学员请回家来。他们的现身说法,让学弟学妹们看到了一片放飞理想的高远天空。“我们系培养的学员分布在全国各地的基层军营,在推动部队文化活动蓬勃发展中发挥了重要作用。”文化管理系主任寒石骄傲地说。

敬礼,向没有勋章的功臣们

军艺现职的专家教授中,就有中国美术家协会主席1名、中国音乐家名誉协会主席1名、中国作家协会副主席1名、中国舞蹈家协会副主席3名,中国文联各协会理事达100余人。

然而,军艺教员最出名、最让人感佩的地方还不在于此,而是他们身上始终不灭的如蜡烛般的“燃烧”精神。

新疆军区政治部文工团演员、“舞蹈王子”玉米提至今珍藏着一只精致的行李箱。他告诉笔者:“1999年我考入军艺时,还是个连汉语都说不清的维族小男孩。舞蹈系的老师们给了我无私的爱,尤其是‘刘妈’。‘刘妈’就经常带我家境平常的我买衣服、买食物。去外地参加比赛,她又为我买来行李箱。就是这只行李箱,陪伴我征战国际国内大赛,我也惟有不断地捧回金奖回报她。”

对于玉米提的感激,这位被称为“刘妈”的舞蹈系主任刘敏微微一笑,极富诗意地回应:“我愿意在这迎来送往的情结中慢慢地度过一生,而毫无怨言。当大幕再次升起,音乐环绕,我会看到无数个‘小舞星’,在那空灵的世界里自由自在地舞着,仿佛跳舞就是一切……”

“晨兴理荒秽,戴月荷锄归。”遥望半个世纪的军艺,笔者隐约看到了1169位老师那默默劳作的身影。

让幸福的歌声装满“中华大粮仓”

——中央民族乐团“高雅艺术走进北大荒”公益演出侧记

本报记者 张 婷

为了提高北大荒的文化软实力,丰富北大荒人民群众的文化生活,9月10日,由文化部直属机关党委、黑龙江省委农垦总局、中国对外文化集团公司与中国文化传媒集团联合举办的“高雅艺术走进北大荒”公益演出活动在黑龙江省哈尔滨市拉开帷幕。

中央民族乐团响应文化部的号召,由团长席强带队,结束了在“高雅艺术走进北大荒”启动仪式上的演出后,立即由哈尔滨连夜赶往黑龙江省农垦区的宝泉岭分局,开启了为期5天的公益演出活动,为宝泉岭分局及所属的江滨农场、绥滨农场、二九〇农场、普阳农场及共青农场的广大职工和孩子共计10万多人送上了6场精彩的演出。

喜盈盈的脸 红火火的歌

9月11日,坐了一夜被人们笑称“怀旧”的四处漏风的绿皮火车后,中央民族乐团到达佳木斯。在清冷的晨风中,乐团又乘坐大巴奔往宝泉岭。

宝泉岭是一片红色的土地。

在这里,曾点燃了抗日救国的星火,并燎原三江平原;曾以上甘岭战役而著称的1200名十五军转业官兵和8509部队、兰州军区工程兵二团、公安团的战士,于1958年在汤原、蒲鸭河畔的普阳创造了“三战荒原”的拓荒历史……而如今,这里已是远近闻名的“中华大粮仓”的一部分了。

东北早晚温差大,清晨还冷风降阵,中午却是烈日炎炎。而当天在宝泉岭尚志广场的演出时间是下午3点,一天中最热的时候。广场上的演出没有搭建舞台,只是在较高的台阶上铺上了红地毯。可就是在这简陋的台阶上,中央民族乐团的演员们展现了国家级乐团的风采。观众热烈的掌声迎出了女声合唱《渔家姑娘在海边》和《采茶舞曲》。随后青年女演员吴静唱响当地人最熟悉不过的歌曲《北大荒我的家》,一下子拉近了演员们和当地人的感情。青年男演员薛雷一曲《咱老百姓》引起掌声阵阵。紧接着青年演员高华演奏了一首唢呐曲《打枣》,只见唢呐、牛角、口笛等乐器轮番上阵,其高超的技艺引

来全场阵阵叫好声。情景表演唱《映山红》组曲结束后,一首欢快的笛子独奏曲《牧民新歌》从空中飘来,青年笛子演员陈莎莎吹奏的每一个长音都能引起观众们的赞叹。二胡演奏家李福华带来了人们熟悉的二胡曲《战马奔腾》,当二胡发出马蹄的“喀喀”声时,全场沸腾。青年女演员尉金莹一首《好日子》唱来了观众的欢声笑语。《马铃儿响来玉鸟唱》、《敖包相会》、《九艳阳天》等老歌又带领全场观众回顾了那流金的岁月……

看着演员们被烈日晒得红彤彤的脸,看着观众们被歌声“浸泡”得喜盈盈的脸,看着广场四周仅有的空隙也被闹声赶来的观众填满,记者知道,这长达两个多小时的演出成功了。

白天战太阳 夜晚斗蚊虫

中央民族乐团此次在北大荒的演出可谓是时间紧任务重,每天两场的演出任务本来不算什么,但加上每个演出场地相隔都在百里之上,那就有些难度了。

9月12日清晨,演员们坐上

要说谁是我们这个时代最伟大的钢琴家,而不是最伟大的钢琴家之一时,那么毛里奇奥·波利尼绝对是一个让多数人都信服和满意的答案。在过去4年间,已进入花甲之年的波利尼为中国观众献上了一场场难以忘怀的精彩演出。今年10月3日的国庆黄金档期,这位现世最佳肖邦演奏大师将把国家大剧院“纪念肖邦200周年系列音乐会”推向高潮,献上肖邦的《24首前奏曲》。

万神殿中最后的大师

波利尼,1942年1月5日生于米兰,9岁首次登台演出。1959年毕业于米兰音乐学院。1957年获日内瓦国际钢琴比赛二等奖,1960年又获得肖邦国际钢琴比赛第一名。此后他为EMI唱片公司录制了至今都让无数乐迷如痴如醉的行李箱。他告诉笔者:“1999年我考入军艺时,还是个连汉语都说不清的维族小男孩。舞蹈系的老师们给了我无私的爱,尤其是‘刘妈’。‘刘妈’就经常带我家境平常的我买衣服、买食物。去外地参加比赛,她又为我买来行李箱。就是这只行李箱,陪伴我征战国际国内大赛,我也惟有不断地捧回金奖回报她。”

1968年苦练8年之久的波利尼以王者归来之势在伦敦复出,全欧洲都在惊叹他从钢琴天才到伟大钢琴家的完美蜕变,而当时他演奏的正是本次即将在北京独奏会中呈现的肖邦的《24首前奏曲》。

作为指挥大师阿巴多最忠实的“战友”,波利尼与阿巴多合作的贝多芬钢琴协奏曲全集,勃拉姆斯、舒曼、巴托克等人的钢琴协奏曲奠定了其“全能大师”的权威地位。同时作为DG唱片公司30年来的旗帜人物,波利尼录制了无数精彩绝伦的独奏作品唱片,并成为音乐爱好者们永恒的记忆。2007年已经年逾65岁的波利尼依然凭借其录制的首张肖邦《夜曲》全集获得了格莱美最佳器乐独奏大奖。当阿劳、里赫特、

波利尼：神殿中最后的大师

黑妹

霍洛维茨、古尔德等一代大师纷纷谢世后,波利尼已然成为万神殿中的最后一位大师。

借大师双手 还原琉森音乐现场

据国家大剧院演出部负责人透露,波利尼此次将继续使用去年由他亲自签名的斯坦威钢琴进行演奏。去年波利尼打破惯例没有音乐会中使用自己旅行演出时携带的钢琴,而是与国家大剧院的这台斯坦威钢琴“一见钟情”,他更是将自己的名字留在了这台钢琴上,这似乎也昭示了他日后将会再次演奏这台钢琴。仅仅时隔一年半,大师将在四年内第三次亮相北京舞台,这一次他将用音乐把自己的名字铭刻在中国听众的心中。

而继去年国家大剧院和琉森音乐节成功合作之后,今年波利尼将在此用三部钢琴杰作将两者再次联系在一起。上月末波利尼出现在本年度琉森音乐节的舞台上,演奏了肖邦的《24首前奏曲》、德彪西的《练习曲》第二卷和在当代钢琴独奏作品中堪称“奇葩”的皮埃尔·布列兹《第二钢琴奏鸣曲》,时隔一个月后,他将在10月3日的北京独奏会上演奏完全相同的一套曲目。而前不久波利尼也在自己的祖国意大利演奏了这套作品,此次中国听众将借一代钢琴大师的双手实现和欧洲音乐舞台的“同步”。同时这亦是当代伟大的作曲家布列兹的作品在中国的首次公开演出。

此外值得一提的是,今年恰逢波利尼获得肖邦钢琴大赛冠军50周年纪念,又正值肖邦诞辰200周年的重要年份,这使得波利尼此次在京演奏会具有了非同一般的意义。

了开往江滨农场的车。演出下午两点开始,在烈日下,演员们又一次成功地完成演出任务。4点30分,演员们又坐上了开往绥滨农场的大巴。简单用过晚餐后,演出准时开始了。那天晚上,绥滨农场上空回荡的全是中央民族乐团带来的嘹亮歌声和农场观众们欢呼声。9月13日,演员们依

几天的演出中最辛苦的人莫过于乐团中以杨海滨为主的负责演出剧务的团员们了。一天中,下午的演出结束后,演员们直接坐车去下一个场地,还能得到片刻的休息。可是,负责音响的团员们不能休息,要立即将音响拆卸、装车,并先于演员们赶往下一个演出地。到达之后,他们不仅不能休息,还没时间吃饭,得马上组装和调试音响,以保证晚上的演出顺利进行。

“北大荒需要你们,需要高雅艺术”

演出结束了,观看的人群不但没有散去,反而乌泱泱地往舞台奔去。这下当地的民警们可忙活了,他们不停劝群众不要越过舞台的警戒线。当地一位执勤的警察对记者说,自己从未见过在演出时动用警戒线围圈的,可是观看节目的人太多了,不用还真不好协调工作,农场的居民几乎倾巢出动,比过年人还多。

在送行宴上,宝泉岭的领导对演员们动情地说:“这次中央民族乐团到这里演出,让我们第一次近距离见识了国家级团势不可挡的魅力。你们是有着高水准的艺术团队,你们的歌声让我们听了内心都激动地震颤不已。你们更有高尚的职业品格,演出这几天困难重重,但从未听你们叫苦叫累,令人感动。北大荒需要你们,需要高雅艺术。希望中央民族乐团能常到这里来,走遍整个农垦区。”

席强说:“我们音乐工作者应该以更加饱满的工作热情和认真的创作态度,为农垦区的广大职工及全国的观众带来更多、更好的高雅艺术。今后,中央民族乐团会派团里的艺术家,定期到北大荒辅导各种文艺演出活动。乐团将与农垦区携起手来,一同为北大荒的文化建设添砖加瓦。”

中国丹麦首次合作《暴风雨》

本报讯 (记者罗云川)上海话剧艺术中心携手丹麦的子午线剧团、芭芭塔剧团以及上海杂技团联合呈现的舞台剧版莎士比亚经典传奇剧《暴风雨》,将于10月15日至24日在上海话剧艺术中心艺术剧院展开10场首轮演出。

此版《暴风雨》是中国与丹麦戏剧史上的首次全方位合作。该剧中的11位主演中的5位中国演员均来自上海话剧艺术中心,另外6位丹麦演员分别来自丹麦的子午线剧团和魔伦剧团。除了两位丹麦知名影视明星的加盟,更有一支丹麦著名的小丑管弦乐队——芭芭塔剧团助兴。

据悉,结束在上海的首演之后,2011年1月至2月,该剧原班人马还将前往丹麦进行为期一个多月的巡演。