

给孩子一个纯净的艺术天地

——“打开艺术之门”暑期夏令营活动剪影

本报记者 屈 茜 实习生 陈雯婷

这是一个简单的舞台,没有绚烂的灯光,也没有慕名而来的观众,当7岁的吴芳明和小伙伴抱着仅仅矮一头的琵琶缓缓走上台时,充当她们椅子的就是两个摆起来的矿泉水箱。然而这并没有影响孩子们的情绪,抱琴、鞠躬、落座、弹拨,一切都是那么地从容优雅。尽管她们弹奏的只是简单的音节,甚至还有点不整齐,但要知道,就在两天前,这些孩子们还从来没有摸过琵琶。

“艺术启蒙很重要,可能会改变孩子的一生。”中央音乐学院教授章红艳说,刚才那场演出正是她与36个孩子共同完成的“打开艺术之门——快乐琵琶夏令营”的闭营仪式,这也是由北京中山公园音乐堂“打开艺术之门”系列首次举办的民乐夏令营。除此之外,在今年7月、8月间,“打开艺术之门”还举办了歌唱夏令营、古典吉他夏令营、打击乐夏令营、浪漫萨克斯夏令营、魔力管风琴探秘之旅、非物质文化遗产体验日等活动,给孩子们带来一个充满艺术和趣味的夏天。

给孩子一把“快乐的琵琶”

“琵琶有多少年的历史?”“2000年!”“现存最早的琵琶在哪个地方?”“日本!”每当章红艳在台上提问时,坐在台下的李梓萌就会踊跃地举手回答。这个10岁的小姑娘来自山西大同,爸爸在网上看到夏令营的消息后,就立刻报名带她来到北京。在小梓萌要上台表演时,坐在台下的妈妈看起来比孩子还激动。“她在老家学了4年琵琶,但这是第一次上台表演,能跟名家学琴对我们来说真的很难得。”直到孩子弹奏完《阳春白雪》的最后一个音符,这位母亲才欣慰地笑了。

“我的理念是给孩子一把‘快乐的琵琶’,两天的课程不可能教

出一个琵琶演奏家,但是通过两天的学习,可以让孩子们在快乐的氛围中了解并爱上琵琶,并从一开始就养成正确的手法。”章红艳把这一过程叫做“开手”,这对于学习一种乐器而言至关重要。

孩子们不仅学会了演奏,还学会了“鼓掌”。这些小学员既是演员又是观众,当同伴们在舞台上结束一曲时,他们都会热烈鼓掌。章红艳鼓励孩子们掌声再热烈些,只有这样才能让台上的小演员得到更多鼓励。她给孩子们讲述了自己的一段经历,那是在瑞士一个村庄的教堂演出,全村总共才500人,而当天去听她演奏的就有200人,当她演奏完毕,观众席响起了热烈的掌声,她自己都记不清谢了多少次幕。从此,她记住了那个小村子,还有那些热爱艺术的人们。她告诉孩子们,不是每个人都能成为演奏家,但人人都能成为一名好观众我们要从热情地鼓掌做起。

在闭营仪式上,章红艳还设置了一个自由发挥环节,让孩子们表达自己在活动中的收获。“我在活动中增长了见识,还结交到许多新朋友。”“老师纠正了我很多小毛病,我的弹挑更加规范了。”“练的时间很长,从早上到晚上,一次都没回家,不过还可以,我受得了。”孩子们大方地回答。

架起一座通向艺术的桥梁

从1995年至今,中山公园音乐堂“打开艺术之门”暑期艺术节已经成功举办了18年,演出900余场音乐会,平均上座率达85%,有近百万人次走进音乐堂观看演出。“她已经整整影响了一代人。”中山音乐堂总经理徐坚说,之前的学员有考上中央音乐学院,毕业后到军乐团工作的,也有不少观众从此与艺术结下不解之缘,

出国深造的。“这个活动之所以有动力持续多年,一方面源于观众的期待,另一方面源于活动能够收到可见的成效。”

随着人们对近距离接触艺术的愿望的加强,音乐夏令营活动得以诞生。2008年,“打开艺术之门”开创性地设计了“走进打击乐世界”“走进京剧大观园”两个主题夏令营,以及“西方音乐三百年”和“真实的野外”两个系列讲座,让孩子们多层次参与,全方位互动。当年的打击乐夏令营推出不到10天就报名满额,后来负责讲课的打击乐演奏家李飏追加了一期,不到一周就又报满。

2011年是“打开艺术之门”夏令营互动活动最多的一年,增设了“吹吹嘹亮的号角——暑期青少年长号大师班”“畅游竖琴仙境——梦幻夏日·竖琴夏令营”及“快乐的小百灵——歌唱夏令营”。此外还首次与西城区文化委员会共同策划推出“非物质文化遗产体验日”活动,因为报名火热,这个活动又增加了两期,而观众的年龄跨度从4岁孩子到80多岁的老人。

2012年,“打开艺术之门”夏令营活动增加了琵琶、吉他夏令营以及管风琴探秘互动活动。其中合唱夏令营报名最为火热,人数高达150人,创历年单项夏令营报名人数新高。

谈及举办活动的初衷,徐坚说,他们希望为热爱音乐的新老朋友搭起一座桥梁,因为他们请到的表演嘉宾、教师都是各个艺术行当里的大师、名家,让学员能够与名师面对面交流和学习。

夏令营学费为每天300元,这与动辄每小时几百块的艺术培训班相比已经相当“低廉”。“由于需要支付老师课时费、餐饮等相关的费用,所以需要收取一定的学费,但这远远

不足以抵挡开销,我们只能通过其他项目的盈利找回来,再加上政府的补贴,最后能达到不赔也不赚。”徐坚笑着说,整个服务团队不过十几人,负责整个暑期艺术节的服务工作,包括孩子的餐饮和安全保障,甚至是“护送”每个小朋友上厕所,工作量可想而知。“但令人欣慰的是,每年都有不同年龄段的志愿者们加入到艺术节活动中,不计回报地为观众、学员们义

京剧夏令营的小学员学得有板有眼。

务服务。”徐坚介绍。

北京市志愿服务指导中心是团市委直属单位,在2008年协助北京奥运会组委会成功招募数以万计志愿者之后,进一步延续了志愿者服务精神,并有效整合起现有的志愿者资源。今年,中山音乐堂的暑期艺术节就开展了与北京市志愿服务指导中心的全程合作。“他们已经建立了一个志愿者档案库,有着非常丰富的志愿者资源。我们这次的合作,一方面对已报名的现有志愿者展开选拔,另一方面也面向全社会招募新的志愿者。”徐坚说。

参与到活动中的志愿者有学

孩子们在琵琶夏令营闭营仪式上演奏《阳春白雪》。

段,而最具该年龄段特征的艺术形式——童声合唱则成为了此次暑期艺术节中最受热捧的活动之一。“童声是人声中最明净空灵的音色,在人的一生中,拥有这种声音的阶段非常短暂。用正规美声方法训练的童声合唱,能达到一种格外美妙动人的境界,这也是我们从事合唱教育的艺术工作者苦心求索的境界。”著名指挥家杨鸿年说,他带领的中国交响乐团附属少年及女子合唱团已经成为了“打开艺术之门”的常客。

“音乐对于孩子而言,可以为他们增加另外一种语言,另外一种思维方式,让孩子们多一双眼睛,能够看到更多的色彩,看到的色彩越多,他们的内心就越丰富。”章红艳这样解释音乐对于孩子的意义,“不过,现在的素质教育有些变味儿了,很多时候它并非是为了提升孩子综合素质,像艺术教育,很多家长只是把它当做提高孩子竞争力的手段,往往在孩子参加考试之后也随之结束,这就扭曲了素质教育的初衷,让它染上一种功利性的色彩。”

还有很多孩子参加了多个夏令营。吴芳明的妈妈告诉记者,这次给孩子报了琵琶、打击乐、吉他夏令营,都是孩子自己选择的。这样的夏令营不同于一般的艺术培训班,主要是给孩子创造

一个愉悦身心的氛围,她也不会要求孩子一定要达到什么水准,培养起一种兴趣爱好就够了。

夏令营的老师也抱着这种单纯的宗旨,投身到与孩子们的亲密接触之中。也正因此,他们往往选择一些难度不大,却深受孩子们喜爱的乐曲进行排演。像古典吉他夏令营中,著名吉他演奏家王震就带领孩子们演奏起各个时代、各个国家的经典,从英国约翰·列侬的《想象》到日本久石让的《天空之城》;歌唱夏令营中,著名指挥家苏丹娜教孩子们演绎《只要妈妈露笑脸》、《阳光下的孩子》等极富儿童情趣的歌曲,尽可能地让孩子们在快乐的氛围中感悟音乐的纯真。

京剧夏令营至今已成功举办4年,通过给孩子化装,帮助他们了解唱、念、做、打,再根据各自条件,分行当学上一小段京剧,让孩子在短暂的时间里对京剧有一个感性的认识。“孩子们平时接触到的多是流行文化,很难接触传统文化,因此需要这种特殊渠道来满足美育的需要。”北京京剧剧院副院长刘宇宸说,“当然,京剧不可能成为生活的主流,充其量也就是补充点‘微量元素’,但让孩子们近距离地去接触这种艺术,对他们而言是一定有益处的。”(图片由北京中山公园音乐堂提供)

王作千2012年作品《大地的海》

8月31日,辽宁省昌图县“黑土丹青”国画展将在中国美术馆隆重开幕,这次进京展览,是昌图美术群体创作成果的又一次集中展示,是从昌图黑土地上吹来的具有乡土风情的画坛新风。来自昌图本土画家创作的80余幅国画将一同登上全国最高美术殿堂。

打造文化名县

昌图位于辽宁省最北部,松辽平原南端,辽宁、吉林、内蒙古三省交界处,区域面积4317平方公里,总人口105万,是全国重点商品粮基地县,是辽宁省扩权强县试点县。经过全县干部群众的努力拼搏,全县的经济社会发展开始进入一个崭新的阶段,兴换热之都、造能源大县、建中等城市、强农产品基地,冲刺全国百强县正在全力推进,连续成功举办两届中国换热设备博览会,一座换热设备产业之城在昌图大地上崛起。储量高达20多亿吨的亮中煤田、古榆树煤田引起了国内外的广泛关注。一座面积10平方公里、山水相连、东北知名的生态魅力滨湖新城开始展现在人民面前。

在经济建设突飞猛进的同时,昌图县十分重视文化建设,全面贯彻落实党的十七届六中全会精神,站在科学发展的战略高度,建设文化名县。立足本地文化资源,发展繁荣本地特色文化;登高望远,创出精品力作,打造昌图文化品牌。此次进京画展的80余幅国画作品,就是具有昌图特色的代表作品。

不同寻常的“昌图现象”

昌图系蒙古语“常突额尔克”前两个字的转音,意为“绿色的草原”。昌图人文历史悠久,史载可上溯至虞时,有着

2000多年的历史,文化底蕴深厚,历代名人辈出。航天专家王永志,著名作家、红学家端木蕻良,剧作家舒凡,著名书法家佟书,这些家乡骄子,为昌图的地域文化增添光彩。在昌图民间,向来有崇文尚墨的传统。现在,全县有专业画家、业余画家及群众美术爱好者共计达5000多人。其中,国家美协会员9人,省美协会员39人,市美协会员240多人,县美协会员和群众美术爱好者4000多人,形成了一个金字塔型的庞大美术创作群体,为昌图美术创作出精品、创品牌奠定了雄厚的基础。

在昌图画家群体中不乏精英者,习凤山、王作千就是其中的代表。习凤山生于1955年,现为中国美术家协会会员,辽宁省美协理事,铁岭市美协副主席。习凤山是自学成才的画家,他以能者为师,以自然为师。风土人情,村屯院落,飞禽走兽都是他会绘画的素材。习凤山早年从事版画创作,2000年以后开始向国画进军,大胆的将国画的构图、水彩的色彩及版画的刀法融入国画《惊晨》创作并成功,闯出了一条属于自己风格的艺术之路,并不断在展览上摘金夺银。王作千,1949年生于辽宁省昌图县,中国美术家协会会员、辽宁省美协理事、辽宁画院特聘画家、铁岭市美协副主席。他擅乐器、悟会画且勤习,1986至1988

年在鲁迅美术学院国画系进修,1993年在北京画院进修,2000年参加中国文联山水画创研班,多年来主攻山水画创作,成绩可鉴。

昌图画家摒弃艺术的沟坎,互为学习,以能者为师,形成了一种艺术氛围。在他们的带领下,昌图美术爱好者们从上世纪70年代开始就在一起切磋画艺,乐此不疲,近40年的磨练、交流,终于在昌图这块黑土地上形成了具有昌图黑土特色的绘画队伍。

建立激励保障机制

建立激励保障机制,为美术创作群体发展壮大、多出精品力作创造提供一流环境是昌图县委、县政府推动社会主义文化大发展大繁荣,促进美术创作上水平的重大举措。为解决画家的后顾之忧,县里成立了书画院,为10多名省、国家级美协会员解决体制、编制问题。为激发会员们的创作热情,提高创作水平,县里经常通过各种形式与途径组织开展活动,推进会员创作。县里连年举办县内画家美术创作展览。2010年在辽宁省美术馆成功举办“黑土·丹青”昌图画家作品展览,开创了辽宁省县级画家群体在省美术馆展览作品的先河。县里还连续出版本县画家系列画集3集,为会员

提供展现自身才华的广阔舞台;并设立美术作品创作奖,编辑出版昌图籍画家获奖作品集,这些都极大地鼓舞了会员们的创作热情。与此同时,昌图每年都由县委宣传部出面,同省美协、高等院校直接联系,聘请专家学者来县讲学,辅导会员创作,还经常组织各种观摩交流、学术研讨、写生采风等活动,激励会员们深入生活、潜心钻研、大胆创作。

2009年,昌图县委、县政府投资近百万元,成立了画家村。画家村占地1.8万平方米,秋冬松柏苍翠,春夏杨柳婆娑,环境自然清幽,内部设施齐全,拥有2000多平方米房舍,设有会议室、画室、小型观摩展室、宿舍标间和食堂;另外还有1000平方米的停车场、大草坪、果菜园,开朗宽阔、清新亲

举办基层美术创作培训班10余次,培训乡土绘画创作人员500余人次,成为本县画家们温馨的家,被辽宁省美协正式批准为美术创作写生基地。这里独特浓郁的乡土气息,纯真的乡土情意,淳朴的乡土文化、深厚的文化底蕴营造出充满魅力的艺术殿堂,让心灵得到净化,让品位得到提高,让精神得到愉悦,让人生得到升华。县委、县政府为美术创作人员搭建多处创作平台,黑土画廊、山里红画廊、关山画院等在政府扶持下相继成立,成为美术创作人员学习创作的重要场所,繁荣美术创作的重要阵地。

群体创作进京展示

得益于县委、县政府像抓经济那

样抓文化建设、着力对美术创作大力支持,昌图的绘画人才队伍异军突起,在全省、全国画坛有一定的位置,先后有300多件画作在全国重大展览上获奖入选。五年一届的全国美术展中,程健、习凤山、王作千、王宏、秦焕爽5人6件作品先后在第九、第十、第十一届展览中获奖或入选;王晓峰、刘友凯、秦焕爽、贾天浩、张丽洁等人的作品分别在“迎澳门回归全国画展”、“亚享杯”全国书画大展、“世纪风情”中国画

大展、建党80周年美展和全国小型工笔画全国第六、七两届工笔画展以及全国中国画展中入选获奖;耿振州、刘义、赵振波、董学森、张骅敏、田秀文、邱天时等人分别在辽宁省大型美展中入选获奖,还有更多作者的作品参加了历年的市、县大展。

这次进京展览是来自东北黑土地昌图县美术群体的一次整体突破。昌图县委宣传部、县文化局、县文化产业办公室、县文联从2010年就开始组织实施,通过写生、创作、讲评、再创作的艰苦过程,最终创作出一批有艺术高度并能反映昌图风土人情的优秀作品,经过聘请省内外专家3次评选,从50多位作者300幅作品中精心筛选,遴选出80余幅艺术精品。展览主题是展现昌图黑土地自然、粗犷的民俗风貌,体现昌图人奋发、进取的向上精神,作品以乡土大地、生产生活、田园、禾黍稻菽、耕者农妇等生活给予的一切为创作素材,以国画艺术的创作形式,以艺术家的独特视角和饱满激情,创作出了反映地域风情、壮美河山的优秀作品,从不同的侧面反映昌图的生活环境、经济发展、新城建设、自然风光、人文历史等,目的在于让更多人了解、熟知昌图。作品还从不同的角度来反映昌图人的精神面貌与文化艺术品位,让观者看到一个真实、多彩的昌图。在这些作品中,注入了太多的对社会真实且强烈的情感,作品坚持继承传统,没有刻意的标新立异却独具风貌和新意,整体上散发着泥土的芬芳和生活气息,折射出画家们艺术思想的灵光,富有朴素、深厚的黑土风格。

(中共昌图县委、昌图县人民政府供稿)

习凤山2009年作品《羽殇》

王宏2011年作品《云漫风渡》