

选秀时代下的中国流行音乐教育

本报记者 边思玮

《中国好声音》成为了今年电视荧屏的热点,新颖的选秀形式、大牌导师以及和海外接轨的节目制作方式,使其成为观众和业界的讨论热点。此外,在最终的获奖名单上,一个所谓的“吉林现象”也引起了人们的关注:来自吉林艺术学院流行音乐学院的梁博、权振东、金志文分别获得第1名、第4名和第5名。

《中国好声音》的“吉林现象”让人不免想到,2005年的《超级女声》也曾出现过“四川现象”——李宇春、何洁、张靓颖等一批选秀明星,都曾就读于四川音乐学院通俗音乐学院。从四川音乐学院到吉林艺术学院,引人关注的不仅是选秀明星接受的是怎样的教育,还有背后的中国流行音乐高等教育现状。

每所学校都有自己的风格

王凤是吉林艺术学院流行音乐演唱专业的一名大三学生。对于喜爱摇滚音乐的他来说,每天的大部分时间泡在琴房里,和自己的小乐队在一起创作、练习。课余时间,他最为关注的是歌手选拔比赛的信息。同学梁博在《中国好声音》的成功让他和周围的人受到了莫大鼓舞,“我觉得我们都在认真做音乐,只要给我们机会就可以。”他说。

这样的小乐队,在170人的流行音乐学院里有10多个。流行音乐学院院长孙大峰称他们是“瓜子”乐队,是因为身为院长的他曾经和几位教师一同组成“瓜棚乐队”,在长春摇滚圈颇有名气。6

年前,孙大峰受邀在吉林艺术学院组建流行音乐专业,当时中国流行音乐教育尚处在起步阶段,教师资源缺乏,教师聘用原则为不计学历、不看学位,只看是否认真做音乐。在“摸着石头过河”的6年之后,学院初步形成了3个大致教学方向:音乐演唱、器乐和音乐制作,并要求每一个专业的学生都掌握一门乐器。

“掌握一门乐器是进行音乐创作的前提条件。”孙大峰说。流行音乐学院最为看重的是学生的原创能力,因此在课业之外,给了学生更多时间和空间创作音乐。在创作中,学生自己组成乐队,以团体的面目出现在学校的演唱会上、长春的音乐酒吧里,直至被老师推送到全国的歌手选拔舞台。以梁博为例,在《中国好声音》的舞台后,为他操刀编曲的是他所在的“环城高速公路”乐队。在吉林艺术学院,由贝斯、吉他、鼓手和主唱组成的乐队层出不穷,似乎更加奠定了这所学校原创摇滚音乐的基调。

与吉林艺术学院不同,以“服务大众、引领潮流”为宗旨的四川音乐学院通俗音乐学院这个流行音乐教育的高地要早动身5年,如今已形成了流行演唱、音乐制作与录音工程、流行歌舞、流行器等6个专业,共10余个专业方向,而流行演唱专业从2005年起频频摘得国内各项流行音乐比赛奖项。从课程设置来看,侧重演唱和舞蹈的通俗音乐学院更加强调学生的个人能力,能唱能舞是最基本的要求。

“每个学校都有自己侧重的音乐风格。”孙大峰认为。包括北京现代音乐学院、星海音乐学院和四川音乐学院等国内知名流行音乐教育院校在流行音乐演唱方面建树颇高,近几年其培养的学生也频频占据选秀前位。而《中国好声音》对于梁博的选择,第一次肯定了摇滚元素和原创音乐在电视选秀节目中的位置,孙大峰称其为“观众和评委的音乐口味的变换和更新”。

摸索中前行的流行音乐教育

“流行音乐教育在西方已经发展得较为完备,但是在中国才刚刚开始。”四川音乐学院通俗音乐学院院长孙士春说。上个世纪80年代末,中国本土的流行音乐刚开始萌芽,音乐人基本没有接受正统教育,甚至给大众留下不务正业的印象。1993年,沈阳音乐学院设立通俗演唱专业;2001年,中国音乐协会流行音乐学会成立;同年,四川音乐学院通俗音乐学院挂牌;2005年,“超级女声”造星运动开始,音乐、大众和商业概念被融合在一起,李宇春等经过正统流行音乐高等教育的学子成为乐坛炙手可热的新人,影响者众。

但是,由于我国高校的专业音乐教育往往以西方古典音乐教育为主导,即便是在选秀活动爆红的2005年,流行音乐教育依然处于一个摇摆不定的状态。据南京艺术学院教授王建元回忆,当时甚至对流行音乐、现代音乐和通俗音乐概念的内涵外延界定都

不明确,此外,在培养计划、教学理念上,也往往沿袭古典音乐的方式。“只是搭起来了框架,但是要走的路还很长。”

经过6年摸索,流行音乐教育的学科细分逐步明确,并开始了统一的教材编撰。目前,演唱、音乐制作和器乐三大方向已在各个学校奠定基础,舞蹈、音乐文学等专业也逐步在一些学校出现。早在2008年,北京现代音乐学院就出版了首批流行音乐丛书;2012年5月,该校又编撰出版《流行音乐文化概论》、《流行音乐和声教程》、《流行音乐节奏训练》、《视唱唱词训练教程》4部流行音乐教材。学科的进步再加上大众、商业文化的推介,更多学生开始在报考志愿时倾心于流行音乐专业。

然而,和英美等流行音乐教育较为发达的国家相比,我国的流行音乐教育尚有差距。尽管中国音乐史、西方音乐史和流行音乐概论等理论课程已成各大院校必修课程,但“流行音乐理论”研究各方面依然尚未在高校教育中全面展开,落后表演与创作”王健全说。此外,面对十分强调实践演出的专业,各个学校都有自己的一套教学方法和理念。或“自由派”鼓励灵感和创新,如吉林艺术学院,或“学院派”强调基础和素养,如四川音乐学院。这两种模式都曾在中国选秀活动中成果累累,但是否适合推广和复制,尚且没有定论。

教育成果并非“唯选秀独尊”

从早期的中央电视台青年歌

手大赛,到后来各卫视陆续制作的《超级女声》、《快乐男声》、《花儿朵朵》、《中国好声音》等音乐选秀赛,每年数次的选秀吸引着众多流行音乐专业学生的目光。对于王凤来说,他最大的梦想就是参加选秀,取得成绩。“这样的话未来的路会好走很多。”他已经参加过省内的两个小比赛,一次获得新人奖,一次只进了复赛就没有下文了,但他依然坚持着自己的音乐梦想。选秀对于很多和王凤一样的流行音乐学院学生来说,是一个充满机遇的平台。

“选秀只是我们输出人才的一种方式。”孙大峰说。每年有数千名学生毕业于流行音乐专业,但是真正登上选秀舞台的只是别人。吉林艺术学院曾对流行音乐学院的毕业生去向做过统计,真正在一线表演、演唱的毕业生仅占毕业生总数的10%,剩下的大部分毕业生在流行音乐产业链上扮演其他角色,如音乐制作、唱片监制、伴奏伴唱等,不少传媒公司或歌手也需要科班出身的助理。

毫无疑问,选秀舞台上的光环让诸多学生为之倾倒,选秀明星的示范效应和媒体曝光率让更多怀揣明星梦的学生欲罢不能。这是中国流行音乐教育起步和发展阶段必须要经历的阶段。仅靠参加选秀、获得成绩来推动流行音乐的发展是不科学的,也是不可持续的。“真正的流行音乐教育要教育学生从事流行音乐相关的工作,这些工作是构成一个链条的,不只有选秀一条路。”孙大峰说。

又是一年毕业时

中国戏曲学院京剧表演和京剧器乐本科专业毕业生推荐演出侧记

本报记者 杨迪

11月29日至30日,中国戏曲学院2009级京剧表演和京剧器乐本科专业毕业生推荐演出在国戏小剧场举办,演出共分4台,包含《龙凤呈祥》、《打金枝》、《红娘》、《通天犀》等40多部经典折子戏的精彩选段,共有60多名毕业生参加了此次演出。

国家京剧院、北京京剧院、北方昆曲剧院、山东京剧院、河南省京剧院等多家知名院团的领导和艺术家,以及各地具有戏曲专业办学经验的院校领导、老师出席观看了此次推荐演出。在学院领导可以检验并指导教学成果的同时,为毕业生搭建了一个和用人单位、艺术家见面的平台。

“同学们,老师们4年的辛勤汗水已化成宝贵的源泉,无私地浇灌在你们身上,在你们即将登上舞台展示你们的精彩技艺时刻,请带上我们的祝福,大展手脚,在有限的舞台上放出无尽的光芒!”在2009级京剧表演班班主任焦敬阁的深情寄语中,毕业生分上下两场展示了他们扎实的演出功底及唱腔,赢得了全场观众的不息掌声。

演出过程中,国戏具有高级职称的老师作为评审,通过观看演出为每个毕业生打分,作为毕业分数。同时,京剧系向院团领导和观众递交了演出意见调查表,从每个毕业生的唱、念、做、打四方面进行全面评估。

2009级京剧表演班和京剧器乐班是中国戏曲学院在原有表演系和音乐系的基础上成立京剧系后,优化办学结构的两个本科班。

京剧表演班入学之初,该系领导和老师根据教学改革要求和本专业特点,修订了一系列培养方案,展开了行之有效的教学。尤其是强调京剧表演专业本科生毕业时应担任30至40出本行当的主、配演剧目,以适应院团演出的需求。同时,对京剧表演基础、角色创造课等所设课程做了较大调整,力争最大限度地符合京剧人才培养规律。加强了戏曲美术、国画基本技法、书法基本技法等与京剧相关的基本课程,并加强了每周排练和彩排的强度,投入4个单元16节课的时间。京剧器乐培养方案也在课程设置和比例安排上做了较大调整。

京剧系坚持“同步排练和演出”,使京剧表演和京剧器乐2个专业方向学生的排练达到了完全同步,唇齿相依。2个专业方向达到了前所未有的统一,使人才培养进入到快速发展阶段。经过4年严格而系统的专业训练,这些学生如今已经成长为技术过硬、适合院团演出需要的优秀京剧人才。

舞台上,毕业生们无论是手、眼、身、法、步的综合运用,还是各种高难度技巧的发挥,一招一式均训练有素,神采兼具,淋漓尽致地完成了各个经典剧目的选段,使观众感怀那令人唏嘘的经典故事,意犹未尽,禁不住为其大声喝彩。

当毕业生们将学习成果精华展示在毕业推荐演出之际,他们内心充满着对培养自己成长的国系领导和全体老师的感激之情,纷纷在演出后写下了自己的毕业感言。多年来,京剧系的老师们在张尧主任的带领下,坚持以继承为基础的课堂教学,以彩排为窗口的检验标准,以创作为龙头的发展方向,以科研为厚度的理论总结,不断探索和完善京剧人才培养的机制和模式。根据京剧专业教学的特点,使训练与演出、课堂与舞台紧密结合,并提倡和实施开放式教学的原则,支持教师和学生参与各种国内外演出、合作活动以及培训。当每一批学生毕业的时候,他们都由当年的“小树苗”成长为技艺相对成熟的小新星。

11月30日上午,国戏在校园内举办了毕业生招聘会,让用人单位和院团可以和华生做近距离的沟通,京剧系为毕业生们做详细的简历并派发给每所用人单位,方便用人单位按照用人单位需求和指标,详细了解每个毕业生的专攻和特长。

11月24日,2012国际大学生公益主题海报设计大赛作品展在南京艺术学院美术馆举行,展出获奖作品100幅。本次大赛以“反对战争、反对暴力”“水是生命”“物种多样性”和“能源效率”等为主题,吸引了世界50多个国家和地区的近千名大学生参赛,通过不同文化背景与视觉表达方式的作品,反映了大学生对关系到人类未来的重大主题的反思与追问。图为参观者在南京艺术学院美术馆观看大学生设计的“能源效率”主题海报。

中韩专家文化交流 中韩学生舞出友谊

潘小燕

在今年中韩建交20周年之际,杭州艺术学校和韩国庆尚大学日前推出了《舞韵传情》专场演出以及舞蹈专家座谈会。此次中韩两校的文化交流活动作为杭州市中韩建交20周年系列庆典活动的重要内容,得到了杭州市政府的高度重视。

杭州艺术学校与韩国庆尚大学自2010年上海世博会结缘以来,两校交流不断走向深入,尤其在2011年正式结为友好交流校际关系以来,双方互信不断加深,友谊得到了进一步发展,两校舞蹈教学教研工作也在逐步推进。11月4日,20余名韩国庆尚大学的师生与杭州艺术学校舞蹈专业学生一起进入课堂,进行教学展示和研讨,两校学生秉承着各自舞种的精华,相互学习和交融。11月5日晚,两校的联袂演出在浙江省音乐厅隆重登场,韩国庆尚大学带来了《太平盛大》、《天岛》、《教坊古格里》等韩国传统舞蹈节目。杭州艺校带来的是舞蹈《风酥雨忆》、《间株杨柳间桃枝》、《丝语春意》等极具中国特色、江南风韵的节目。两校的联袂演出,可谓“汉风”与“韩流”的融合,虽然舞蹈风格迥异,但其刚柔并济的内涵却把两

者嫁接得天衣无缝,舞者们精湛的舞技更赢得了现场观众的阵阵掌声。这场交流演出,也让两地的同龄人有了一次接触不同文化艺术的机会。

在11月6日的舞蹈专家座谈会上,北京舞蹈学院、上海戏剧学院、浙江省职业艺术学院、浙江省舞蹈家协会、韩国庆尚大学以及杭州艺术学校等院校、单位的舞蹈专家和教师,共同探讨了中韩传统舞蹈艺术教育的方式、舞蹈创作与舞蹈基础教学的关系以及舞蹈名家对杭州艺术学校舞蹈艺术人才培养的期望等内容。

专家们肯定了两校为传统舞蹈艺术教育事业所作出的贡献,并就两国传统舞蹈的差异展开了讨论:两国的文化不同,由此舞蹈的表现形式也不同。韩国民族单一,舞蹈作品注重传承,舞蹈节奏缓慢。相比较而言,中国民族多,舞蹈表现丰富、技巧多,在编排上有很多创意,动作、队形有很多变化,带给欣赏者更多的视觉冲击。

会上,北京舞蹈学院舞蹈系主任高派指出,杭州艺术学校有创作舞蹈艺术精品意识。他赞扬了杭州艺术学校视野开阔、开门办学的

理念,赞扬了杭州艺校的导演、排练老师、舞台策划以及孩子们的表演都非常到位。上海戏剧学院舞蹈学院院长陈长年也表扬杭州艺校的学生基本功扎实,舞蹈动作干净,教师的教学水平在不断进步。同时,专家们指出,舞蹈艺术是不能把舞蹈技能与音乐、内涵分开的,舞感的训练要由浅入深,要融入音乐与内涵。在教学中,教师起关键性作用,不能机械地照搬教材,无限制地上课。要结合学生的特点,积累自己的东西。专家们还给杭州艺校的舞蹈教学指出了方向:舞蹈教学要有地域性的教材,要体现浙江文化的内涵,在舞台色彩上,可以水墨画、江南味重一些。最后,杭州艺术学校校长宋家明感谢与会专家们为艺校的发展出谋划策,为艺校的持续发展带来的好建议。他表示,艺校老师一定会好好研究各位专家提出的建议,不断努力,推动艺校不断地可持续发展。

此次两校间的教学交流、联袂演出和专家座谈会将进一步促进中韩两国在文化艺术教育领域的友好交流与合作,共同提高,谱写中韩友谊新篇章。

粉墙黛瓦在碧草幽兰的点缀下越发古朴清雅,袅袅越音因台下楼阁的映衬更加灵动清秀……11月29日,当一幅清醒脱俗的山水画卷徐徐展开在大家的面前,来自全国各地的艺术家、教育家不由得发出惊叹声来。

当天,是这幅画卷的主人——嵊州越剧艺术学校50周岁的生日。这所由著名越剧表演艺术家袁雪芬倡导筹建的小学校,不仅有着全国一流的硬件设施,而且吸引了孙毓敏、汪世瑜、茅威涛等艺术名家前来执教,培养出一批优秀的越剧人才。

倘佯在诗情画意的校园之中,许多人的心里会问上一问:嵊州越剧学校是如何做到的?

重视,带来发展

嵊州是越剧之乡。“106年前诞生于嵊县田间地头的越剧,经过上海新文化的洗礼,已经从民间文艺转变成张爱玲笔下的绝代风华。”中国戏剧家协会副主席茅威涛用诗一样的语言展现了越剧百年的发展历程。“现在,中国各地都有越剧团,越剧已经成为了很多人的生活方式。”

在嵊州,越剧不仅是人们的生活方式,也是名片和特色产业。当地党委、政府将越剧艺术纳入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等多位一体的总体发展格局加以扶持。早在上个世纪90年代,嵊州就建成了全国首家专业戏曲博物馆——越剧博物馆;而顺应民营演艺产业的发展,近年来,嵊州更是从政策、资金等各个方面,为越剧艺术的发展创造条件。据统计,目前嵊州民营剧

团已有近120个,从业人员将近5000人,全年演出场次超过8000场,年产值超过亿元。

越剧艺术的发展,关键在人才。1962年,由越剧名家袁雪芬等倡导筹建的嵊州“越剧之家”即开始培养越剧新人。在此基础上,1996年正式成立的嵊州市越剧艺术学校,更是让越剧人才的培养进入了现代学校教育的新阶段。前后50年的办学过程中,从这里走出了梅花奖获得者黄美菊、徐铭等20多位越剧名家以及艺坛明星白雪、李玲玉。

越剧艺术学校的发展,尤其是近年来的跨越式提升,得益于当地政府将其纳入了总体发展格局。按照“把艺术学校建设成为越剧人才培养中心、研究中心、传承中心”的思路,嵊州市专门在风景秀丽的星星山下划出150亩土地,供越剧学校建设新校区,此后,又增加100亩土地,供学校拓展办学空间。此外,市财政每年下达办学经费300万元。这些条件为学校的运转提供了有力的保障。

“由市委常委、宣传部部长主持校庆仪式,市委书记等市委主要领导到场致辞。不说别的,单看出席校庆的领导名单,就能看出一所学校在当地的受重视程

度。”参会的一位专家感慨地说,“在嵊州,越剧学校真有位。”

社会力量,真给力

戏曲事业的发展,离不开社会力量的襄助。嵊州企业家的义举,为更多的优秀人才投身于越剧传承提供了条件。

2007年,看到越剧学校的硬件设施跟不上发展的步伐,一直对故乡文化情有独钟的香港丹桂基金会主席宋卫平提出了捐建新校区的设想。整个项目投资1.35亿元人民币,其中,宋卫平个人资金设立的香港丹桂基金捐赠港币1亿元。

按照打造精品工程的标准,经过不到2年时间的努力,2010年,一座中式庭院式的新校区已经展开在风景如画的星星山下。

刚刚入学不久的学生俞丹妮说:“送自己来越剧学校上学之

前,父母都来学校看过,对学校的环境很满意。”艺术品一样的新校区,让越剧学校师生的精气神都为之提振。也让越来越多的家长对学校的发展有信心,愿意将自己的子女送到这里,投身于越剧艺术的事业之中。

在宋卫平的影响下,如今,也有越来越多的企业家开始助力越剧人才培养。2011年4月,嵊州4家企业捐资1000万元人民币,成立了“嵊州·中国越剧艺术传承基金”,用于对学生的奖励与补助。

创新,是发展的动力

硬件条件上去了,一个新的挑战摆到了越剧学校师生的面前:如何走内涵发展的道路,多出人才,出好人才?

压力很快转化成了动力。经过认同,一个新的挑战摆到了越剧学校师生的面前:如何走内涵发展的道路,多出人才,出好人才?真总结与调研,学校确定了目标,那就是充分发挥越剧故乡的人文、语言等资源优势,坚持“小而精、特而强”的特色办学思路,力争创建中国越剧艺术教育名校。

而创新则被视为通向目标的唯一途径。“前年是开设国家非物质文化遗产(越剧)流派传承人班,去年是尝试举办‘小小班’,今年则是联合浙江艺术职业学院开办大专班。其中,传承人班在袁雪芬、尚长荣等老一辈艺术家的支持下,在全国范围内招收了16名小学生,每个流派1至2名;‘小小班’则面向全国招收11岁至14岁越剧幼苗学校;而大专班则是在人才培养层次上有突破。我们希望通过‘年年有创新’实现内涵建设的大提升。”校长钱江南说,为了实现已经确立的目标,越剧学校聘请了茅威涛、王君安、王志萍等组建“越剧名家导师团”,作为主要专业教师,还请来京、昆、川、豫等剧种专家,传授表演基本功。

如今的嵊州越剧学校,已与中国戏曲学院、上海戏剧学院、浙江艺术职业学院等结成了战略合作伙伴关系。这所仅有200多名学生的小学校,已经朝着越剧人才培养基地的目标,迈出坚实步伐。

湖南艺术职业学院在中国校园戏剧节喜获多项大奖

本报讯 日前,话剧《永不凋谢的姊妹花》获第三届中国校园戏剧节“中国戏剧奖·校园戏剧奖”专业组优秀剧目奖颁奖典礼暨汇报演出在湖南艺术职业学院隆重举行。湖南省戏剧家协会、湖南艺术职业学院获优秀组织奖。

近年来,湖南艺术职业学院一手抓人才培养,一手抓艺术创作,坚持“以剧目带动教学、以创作深化教学、以展演促进教学、以舞台检验教学”的专业教学特色道路,艺术创作力喷薄而出。由学院接连推出的大型历史湘剧《秦王遣将》、原创音乐剧《同一个月亮》、原创花鼓戏《五二别野》、话剧《永不凋谢的姊妹花》四大剧目相继囊括了湖南省精神文明建设“五个一工程”奖、中国艺术职业教育优秀成果奖、第三届中国校园戏剧节优秀剧目奖等诸多奖项。(刘坚平)