

武汉“戏码头”：市民身边的艺术殿堂

魏 林

今年6月,随着武汉“戏曲进校园·千校千场”活动在江岸区长春街小学正式启动,武汉戏码头建设进入了一个提档升级的新阶段。

“汉剧京腔花鼓戏,钟鸣十二始收场”,这两句话描绘的是20世纪30年代以前武汉戏曲盛行的景象。到了30年代,武汉戏曲事业发展达到鼎盛,吸引了全国各地大批戏班、名角,加之本土汉剧、楚剧的繁荣,在一大批痴迷戏剧的观众的推动下,一个以汉口为中心、遍及武汉三镇、辐射周边地区的“戏码头”就这样诞生了。

武汉戏码头从传统到现代,正在经历一场深刻的“蝶变”。如今放眼武汉三镇,演出多、名角多、观众多、剧场多、服务市民的手段多。戏码头不再是过去有权有势者的“后花园”,也不再是街头草台班社的“提款机”,而是成了开放的“朋友圈”,成为市民可以共同分享的精神乐园,每一个人都有机会、有可能成为戏码头的“合伙人”。

戏码头的演出常态： 天天有戏看，月月有活动

目前,武汉有京剧、汉剧、楚剧等专业院团8个,区属剧团4个,每年本地演出

场次达到2000场以上,加上外来剧团演出以及武汉国际杂技艺术节、琴台音乐节、中华优秀戏曲艺术节、中南国际戏剧节等节庆活动演出,全年演出场次极为可观,为武汉市民在家门口就能看戏提供了充足的剧目保障。“天天有戏看,月月有活动”已经成为戏码头的演出常态。

去年,第二十七届中国戏剧梅花奖揭晓,武汉汉剧院“80后”演员王荔凭借演出剧目《宇宙锋》斩获这一奖项,成为武汉市第十朵“梅花”,这一成绩在全国并不多见,也足以证明武汉戏剧艺术的底蕴和实力。

观众看戏看角儿,一个好角儿需要一步一步精心培养。为了让观众在家门口就能领略更多名角的风采,武汉正努力建构戏曲人才立体培养体系,如领军人才建设、名家工作室建设、江花奖评奖等,培养了一批优秀的中青年戏曲演员。武汉还以市艺术学校为平台,以市京剧院、汉剧院、楚剧院为主体,举办人才培养定向班,面向全国招生,源源不断地向院团输送优秀人才,向观众推介优秀演员。为戏曲人才铺好路、搭好桥,培养更多观众喜爱的名家名角,是振兴戏码头,建设市民身边的艺术殿堂的必经之路。

让演出真正贴近观众、服务观众

观众是支撑戏码头繁荣的重要保障,贴近观众、服务观众的演出才能吸引人。今年,武汉市“文化五城”建设继续实施“三个1000万人次”文化惠民工程,其中包括观看各类演出的观众突破1000万人次。

为了让市民真正感受到艺术就在身边,结合观众的欣赏习惯,武汉推出了“周周演”、送戏下乡等惠民演出,剧场演出、节庆活动演出实行惠民价或免费等措施,同时加大政府采购力度,让更多观众能够轻松走进剧场。以武汉歌舞剧院小剧场为例,出现了一个非常显著的变化:以前演出有时台上的演员比观众还多,实施“周周演”惠民以后,根据观众需求调整了演出形式,将以往的舞台表演调整为教学演出,每周末都吸引了大量家长和孩子前来观演和学习,140多座的小剧场经常要加座才能满足观众需求。

“戏曲进校园·千校千场”活动则把传播对象锁定在大、中、小学的青少

年学生身上。此举不仅让青少年学生亲密接触戏曲艺术的熏陶,为他们以后欣赏、理解戏曲艺术打下良好基础,也为戏码头培养更多潜在观众。

为了给观众提供更贴心的服务,目前,武汉各院团争相创新服务方式,包括开发App推送最新戏曲资讯;与视频直播网站合作对剧目排练或演出进行直播,加强与观众的网络互动交流;在地铁、广场等公共场所举行“快闪”活动等。比如,武汉楚剧院演职人员携带新创剧目《万里茶道》深入地铁文化广场进行推介,武汉说唱团赴江汉路步行街与市民互动,均得到热烈回应。贴心的服务,提高了社会对戏曲的关注度,也让越来越多的人感受到戏曲艺术离日常生活其实并不遥远。

让戏码头成为 市民身边的艺术殿堂

戏剧演出场馆的数量和质量是衡量一个城市文化繁荣发展程度的重要指标。近些年,武汉投入巨资为8家市直属团建立、修缮了各自独立的专业剧场,形成了武汉剧院、中南剧场、武汉杂技厅、琴台大剧院、琴台音乐厅5所高标准大型演出剧场以及美成戏院、天一戏院、楚乐戏苑等一批各具特色的小型剧场,武汉每年2000场以上的演出主要就分布在这些剧场演出。

各异的剧场、丰富的剧目、精彩的演出,为市民观看演出、丰富文化生活提供了极大便利,也逐渐改变了很多市民的生活方式,每天晚上七点半看戏已成为很多武汉市民的生活选择。

让现代的武汉戏码头成为市民身边的艺术殿堂,是对传统戏码头的一次全面提升,是一项长期的文化系统工程。令人欣喜的是,“身边的艺术殿堂”这一美好愿景正在一步一步成为现实,期待在不远的将来,一座繁荣兴盛的戏码头以全新的面貌崛起在长江之滨。

演艺资讯

55岁上海文艺会堂将迎首次商演

据新华社消息 (记者郭敬升) 新编古装悲喜剧《命中注定》将于11月28日在上海文艺会堂登台,这是有着55年历史积淀的上海文艺会堂迎来的首次商业演出,标志着这处承载了上海文艺界故事与记忆的殿堂正式向社会公众开放。

上世纪60年代初,在老一辈领导人的关心下,上海市政府将华东局机关小礼堂(今上海市延安西路200号)调拨给上海市文联,成立文艺会堂,以“全心全意为文艺界人士提供优质服务”为宗旨,为文艺界提供交流、聚会、激荡灵感的活动场所。“它曾是上海的‘文艺地标’。”上海市文联老会员刘巽达回忆说,当年的文艺会堂内高朋满座,胜友如云。“大

茶室里,藤椅围成一个又一个圈,大家切磋技艺,交流心得。”

多年来,几经改建、修缮,文艺会堂沉淀着时代印记。“现在,我们希望把这里打造成活跃文艺活动、繁荣文艺创作、举办艺术展示、开展艺术培训、提供娱乐休憩的文化之家。”上海市文联艺术促进中心主任顾坚核说,未来文艺会堂将更多对公众开放,引进话剧、舞蹈、音乐等演出,为新人新作服务,力求形成品牌效应。

据悉,此次上演的《命中注定》改编自清代李渔的剧本《风筝误》和梅兰芳的代表喜剧《凤还巢》,在原作古代爱情故事的基础上,融入了现代热门事件,幽默中不乏犀利。

卡雷拉斯世界告别巡演北京落幕

本报讯 (记者于帆)11月20日,由北京保利剧院主办的《音乐人生——何塞·卡雷拉斯世界告别巡演》中国站演出最后一站在北京保利剧院举办。

当晚的演出由中央歌剧院交响乐团以一曲旋律活泼奔放的《法兰多尔舞曲》拉开序幕。随后,卡雷拉斯演唱了《五月天》《真诚》《我需要你》《梦幻骑士》等歌曲,并与中国钢琴演奏家李云迪合作演出了特别为中国观众准备的《在那遥远的地方》。

卡雷拉斯1946年出生,8岁开

始登台演出,50多年来几乎唱遍了各类名曲名剧。他嗓音清峻明亮,擅以细腻甜蜜的嗓音倾诉歌声中的情感,被声乐界誉为“天鹅绒般的声音”。作为与帕瓦罗蒂、多明戈齐名的男高音,何塞·卡雷拉斯在歌剧舞台上留下了多个经典形象。

此次告别巡演已于11月8日、12日分别在武汉、深圳举办。虽然巡演的中心词是“告别”,但并不等于画句号,卡雷拉斯表示,“告别巡演之后,我会把工作重心放在我的慈善事业上。”

马克西姆“跨界”专场演奏会开启

本报讯 11月27日,克罗地亚钢琴演奏家马克西姆·姆尔维察将在北京人民大会堂为观众献上一场别具特色的钢琴跨界演奏会。

出生于1975年的马克西姆·姆尔维察有“钢琴圣手”之称,1秒钟可弹奏16个音符。2016年马克西姆在中国的巡演分为“古典”和“跨界”两个专场,目前,在广州、天津、成都等14个城市的“古典”专场演奏会已全部结束,各地粉

丝反响热烈,“跨界”专场演奏会于11月23日正式开始。

对于北京站的这场跨界演出,马克西姆表示,在古典乐曲中混入不同的音乐元素是为了让古典音乐更易懂,更接近年轻人的审美,这次北京站的演出除了在古典音乐演奏中加入电声乐队、弦乐队、歌手等元素外,还将与中国音乐家赵磊合奏,在钢琴中融入二胡。(苏丹丹)

11月20日,“感知中国”秘鲁行——大羽华裳展演在秘鲁首都利马举行。图为演员在利马市政剧院举行的中国古典戏曲服饰意象艺术大型展演中与现场观众互动。

新华社记者 李明摄

今天的特色 将是明天的主流

——太原市文化艺术学校不忘初心奋发有为

张朝阳

太原市文化艺术学校创建于1957年,一代代艺校人在长期的办学历程中,积淀了深厚的文化底蕴,形成了扎实的办学基础,铸就了以“团结、务实、创新、高效”为核心的艺校精神。著名晋剧表演艺术家丁果仙曾是这里的名誉校长,晋剧名家张宝魁、牛桂英、郭凤英、花艳君等曾在这里任教,田桂兰、高翠英、郭彩萍、谢涛等中国戏剧梅花奖获得者从这里走出,一批批优秀毕业生从这里奔赴各地……

50余年的风雨沧桑,50余年的栉风沐雨,艺校现已发展成为集戏曲、音乐、舞蹈、美术、杂技、社会文化艺术于一体的太原市唯一一所综合性艺术中专学校。经过半世纪的辛勤耕耘,艺校人积累了丰富的教学经验,形成了独特且富有成效的办学机制,培养了大量的艺术表演人才和音乐、舞蹈、美术师范、杂技、豫剧等艺术教学和辅导人才,为繁荣太原市的文化艺术事业做出了积极贡献。学校被山西省教育厅评为管理四星学校,并多次受到上级部门表彰,荣获文化部、山西省委宣传部、山西省文化厅、太原市委和市政府、市教育局等上级机关授予的模范学校、艺术人才培养先进单位、文明单位标兵、太原市文化广电新闻出版优秀单位、政风行风评议先进单位等光荣称号,分别被太原市荣记集体二等功、一等功各一次。此外,还荣获国家林业局、中国野生动物保护协会、中国野生植物保护协会颁发的全国未成年人生态道德教育先进单位。

树立品牌专业，走特色兴校之路

上世纪90年代我国进行教育改革,学校开始自主招生,自筹费用,学生毕业不再由国家统一分配,曾经是学生家长眼中“香饽饽”的太原市文化艺术学校也遇到了招生难。如何从全省10所中等艺术职业学校中突围,成为我们迫在眉睫的一件头等大事。校领导班子很快达成了共识:学校要发展,就必须适应市场需求,在求新求变上下功夫,形成有别于其他学校的特色,走特色办学的路子。

特色办学,特色兴校,说起来容易做起来难。由于学校自身的办学条件、

硬件设施、师资力量等客观条件所限,在将学校做大方面很难有所突破,我们就把目光放在将学校做强上,确定了打造优势学科、品牌专业,培养技能型、实用型人才的发展方向。经过几年的实践,社会文化艺术专业被评为省级示范专业,音乐、舞蹈、戏曲三个专业被确立为学校品牌专业。在继承传统教学、传承传统文化的同时,适应市场经济发展要求,注重传统文化与现代时尚的交融,积极开掘传统文化的新内涵,在现有6个专业的基础上,又开设了山西省首家戏曲班、体育舞蹈班、民航班。随着教学内容的不断丰富,招生难的窘况大为改观。经过多年探索和总结梳理,我们在以品牌专业带动其他专业整体提质发展中,形成了一套独特的集“教、学、研、创”于一体的适合中等艺术教育的办学模式,并取得了显著成效。

解决了学生的人口问题,校领导班子又凝心聚力引领全体教职工倾力实施了一系列特色兴校工程。

特色兴校工程之一:实施订单培养。我们分别于2007年和晋城市歌舞团、2009年和太原市杂技团、2012年和太原市歌舞杂技团合作办学,不仅实现了学生、学校与用人单位的三方共赢,而且为今后的发展开拓了新的思路。

特色兴校工程之二:大力开展校际合作。2010年我们与山西大学音乐学院签署了共建教学实习基地协议书,2011年与中北大学体育与艺术学院音乐系签订校际合作协议书,在社会需求、调研开发、培养方案设计与实施、就业服务与指导、双师型教师培养等方面开展全方位合作,并为学生实习、实训提供平台。

特色兴校工程之三:广泛与地市合作办学。近年来,我们与吕梁、长治、阳泉、清徐等地市开展合作办学,开设了吕梁班、长治班、阳泉班、清徐班,对学生进行委托培养。

特色兴校工程之四:坚持产业化发展。成立了揭马鸡文化传媒有限公司,对有关演出、推广、交流等活动实施产业化运作;成立了儿童实验艺术剧院,推出了儿童剧《揭马鸡与少年》,现代戏《花落花开》《守护夕阳》,大获成功,使学校走出了一条跨行业、跨部门合作办

学的成功之路。

提升整体素质，打造优质师资队伍

谁赢得高素质的师资,谁就将赢得明天的教育。只有打造一流的师资队伍,才能创造一流的教学质量。多年来,我们坚持把教师队伍建设置于各项工作的首位。对教师的管理,坚持“严”字当头,“精”字入手,“勤”字为径,“成”字为果,为了促进教师成长、优化师资队伍,大力实施“名师工程”,从基本功到教学理念、从专业技能到教学技巧、从课堂教学到舞台实践,都力求严谨。积极开展经常性的教研活动,鼓励青年教师参加市级、省级乃至全国的专业比赛,以此激发他们不断提高专业技能和教学方法。同时坚持教学检查督导工作,加强对教学的评估、检查和教师的年度考核,促进教师增强责任心,提高教学质量。教师竞聘上岗、择优聘任、对教师级别拉开档次等机制,更激励着广大教师积极向上、创新奋进……

我们始终坚持走出去、请进来,学习先进的,借鉴成功的,总结自己的。先后与成都艺校、杭州艺校、嵊州艺校、晋中艺校、临汾艺校等兄弟院校就教学、管理等开展了全方位的交流学习;还选派各专业青年骨干教师赴宁波观摩学习了第六届中国国际声乐大赛,赴常州参加了全国职业院校教学工作诊断与改进制建设,赴西安观摩了第十一届中国艺术节等;邀请波兰男中音歌唱家理查德·切斯勒教授,白俄罗斯、乌克兰钢琴家,知名音乐剧表演专家等来校举办了公开课教学。通过交流,开阔了眼界,活跃了思维,提高了自身素质,吸收到了新的观念理念,促进了教学改革和创新。

课堂实训结合，培养高素质学生

一所学校要获得长远发展,很大程度上取决于学生的“出口”问题,“出口畅”才能带动“人口旺”,才能形成“招得来、留得住、送得出”的良性循环。从近几年就业市场特别是用人单位反馈的信息来看,艺术学校需要培养的是成熟的演员,而不仅仅是将学生带进团;需要培养的是热爱表演的演员,而不仅仅是掌握技艺的演员。为此,艺校规范了

晋剧现代戏《守护夕阳》剧照

课堂教学秩序,实施开放式教学改革,开发制定了《民乐合奏》《音乐四重奏》《舞蹈》《合唱》《戏曲(打金枝)》《音乐剧》等实训方案和校本教材。经常组织开展文化惠民演出、消夏晚会、新生音乐会、毕业生汇报演出等各类校内演出活动,师生同台,使教师更直观地了解学生的问题,以演促教。同时,积极给学生提供登上舞台、特别是登上国家级舞台的机会,组织学生参加省市乃至国家级各项比赛,使大部分学生在校学习期间即拥有丰富的舞台演出经验,从而在毕业后不需专门培训即可登台演出,受到了用人单位的广泛好评。近年来,学生在全国及省市各级各类大赛中获奖达800人次,升入高等学府继续深造的人数也逐年增加,目前升学及就业率达95%以上。

承担社会责任，积极弘扬正能量

学校作为教书育人的重要阵地,在传播先进文化、弘扬正能量等方面,具有得天独厚的优势。我们依托这一优势,始终在关注社会热点、传播社会正能量的道路上不断探索。如每年举行20余场次的文化惠民演出,丰富社区居民的业余文化生活;和市曲协联合举办的曲苑迎春文艺晚会,已连续3年在年末岁尾给全市人民带去新年的祝福,成为太原原文化惠民的一个招牌节目。

特别值得一提的是我校推出的反映老中青三代精神风貌的原创剧三部曲。2003年,为进一步加强青少年思想道德建设,培养造就品学兼优的未来一代,配合山西省“爱鸟周”宣传活动排演了儿童剧《揭马鸡与少年》,讲述了一群少年保护野生动物揭马鸡的故事,该剧

全部由我校学生参演,学生演学生,真实生动,满足了孩子们健康丰富的童趣要求,真正达到了焕发童趣、净化童心的目的。该剧搬上舞台以来,先后在太原、北京、苏州等地中小学进行了多场演出,受到了青少年的热烈欢迎,并荣获文化部全国优秀儿童剧精品剧目奖、山西省“五个一工程”奖。

2008年,围绕中央提出构建和谐社会的理念,创排了现代戏《花落花开》,该剧由我校师生联合演出,不仅将课堂教学与舞台实践紧密结合起来,而且使师生切实体会到了只有家庭和谐才能构建社会和谐的道理,传递了老百姓共同的心愿,引起了广泛共鸣。在山西省纪念改革开放30年优秀现代戏展演中荣获特殊贡献大奖。

面对人口老龄化带来的严峻考验,以当前社会老龄化问题为切入点,2014年,根据太原市精神病医院老干科主任李丽珠的先进事迹,创排了现代戏《守护夕阳》,呼唤更多的人去关爱老年人,理解老年工作者工作的艰辛。该剧不但由老年人演老年人,而且汇聚了老中青幼四代艺校人,实现“新”“老”共进,以“老”带“新”。一经推出,即以其深邃的思想内涵、紧扣社会现实的“地气”、感人的故事情节、精湛的艺术表演以及汁味浓郁的晋腔晋调,深深打动了观众。2014年,该剧应中国戏曲文学学会邀请,在北京梅兰芳大剧院进行了演出,荣获第九届全国戏剧文化奖优秀剧目调演13项大奖,并于2015年作为山西省唯一人选剧目参加了第十四届中国戏剧节,赴苏州进行了演出。2016年中央电视台《焦点访谈》还播出了该剧的演出片断。

管理以人为本，营造和谐发展氛围

随着学校管理改革与创新的不断深入,“以人为本”逐渐成为学校管理文化的主流,我们提倡以人为本管理,不是弱化制度管理,而是注重增强制度的人文色彩,使制度管理充满人本的温情。本着肯定人、激励人、发展人的思想去管理学校,尊重教师和学生的人格,尊重教师的工作和学生的学习,关心每一位教师和学生存在和价值。校领导班子坚持集体领导和个人分工负责的工作机制,大事讲原则,小事讲风格,形成了相互信任、真诚相待、和谐共事的良好氛围,并逐步建立起“校长负责,党支部保证监督,教职工民主参与”的运行机制,学校重大决策做到民主化、程序化,无论是制定学校发展规划、工作计划和各项制度,还是聘任、考核、奖惩、职称评定等,都能广泛听取广大教职工的意见,最后由教代会或校长办公会议决定。我们在管理上努力为师生产造和谐的内在环境,做到“思想工作灌注情,物质激励富于情,精神鼓励满含情”,最大限度地调动广大教师和学生工作、学习的积极性、主动性和创造性,促进了学校良好的教风、学风的形成和巩固。

“今天的特色,就是我们明天的主流。”几年来,我们在特色办学、特色兴校的道路上做了许多探索,也取得了非常明显的成效。2018年我校将迎来建校60周年,依托太原这座古城的深厚文化底蕴,踏着时代发展的节拍,我们有信心也有能力,继续沿着教育创新之路、特色兴校之路,人才强校之路不断前行。

(作者系太原市文化艺术学校校长)