

让优秀中青年戏曲创作人才脱颖而出

——2016年戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班结业

2016年开学典礼合影

收获与寄语

文化部艺术司副司长 明文军

为全面贯彻落实党中央关于文艺工作的重要决策部署,特别是对于中华优秀传统文化和戏曲艺术传承发展的要求,解决创作人才匮乏问题,经过充分的论证与策划,文化部在“十三五”期间组织实施戏曲艺术人才培养“千人计划”,为期5年,计划培养1000名戏曲编剧、导演、作曲、舞美、评论等人才,提升我国戏曲人才的综合素质和专业实践能力,提高戏曲艺术的整体创作水平。

2016年戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班有以下四个特点:

一是好中选优,严把生源。经过严格筛选,最终选定了首批129名学员。学员们来参加培训之前都有独立创作或参与创作的作品,有些作品还获得了各级奖项。学员们多数是各地艺术创作的骨干力量,在这个关键的时候进入“国家级”的高研班学习,实际是选把火、下猛药,他们将成为未来我国戏曲事业创新发展的拔尖人才和中坚力量。

二是集中培训,名家授课。首期高研班进行了35天的集中培训,为学员们配置了最强的国内外优秀专家86名,尤其是邀请了国际上著名的舞美专家,为学员们打开学员的国际视野。精心进行教学设计和准备,共设置课程137门。在课堂学习的同时,还组织了大量的现场观摩。这样的课程设计科学合理,目的是为了让学生开阔视野,砥砺思想、了解前沿、增长才干,使有限的培训时间承载最大的教学任务,发挥最优的教学效果。

三是远程教学,引导实践。这次研修班还有一个很大的特点就是进行了导师制和网络远程教学。集中学习后,学员们带着学习到的新知识、新方法、新理念返回原单位开展业务实践,导师远程教学,这一方式取得了很好的学习实践效果。

四是学以致用,效果初显。编创班有32位学员,一年内在全国各地新上演剧目达61部,其中4部作品入选文化部2016年度剧本扶持工程;15部作品获得了年度国家艺术基金项目扶持,3部作品成为中国文联年度文艺创作资助项目;17部作品获得省、市级以上奖励,21部作品获得省、市级的创作扶持。导演班有32名学员,一年来共参与创作大中小型作品60余部,其中一部入选2017年度国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目,一部入选2017年度国家舞台艺术重点创作剧目名录,国家艺术基金资助项目作品12部,获省市级奖项作品4部。作曲班32位学员分别担任40余部大戏或小戏的作曲工作。舞美班33位学员分别担任30余部大戏、小戏的服装、造型设计。

结业不是终点,而是新的起点。对学员们还有几点寄语:

“文以载道”。希望学员们继续深入学习,深刻领会习总书记系列重要讲话精神。特别是学习习总书记关于文艺工作的重要讲话精神,要准确领悟讲话的精神实质与丰富内涵,深入把握讲话对文艺工作和文艺工作者的要求,坚定文化自信,坚持服务人民,将学习成果转化成为思想定力、工作动力和创作能力,肩负起传承发展戏曲艺术的责任与使命。

“志存高远”。希望学员们树立崇高的艺术理想,创作出更多优秀的作品。文艺要塑造人心,创作者首先要塑造自己。艺以德立,德艺双馨,养成和修养是分不开的。希望学员们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,坚持以人民为中心的创作导向,创作更多体现中华文化精髓、反映中国人审美追求、传播当代中国价值观念又符合世界进步潮流的优秀作品。

“知行合一”。希望学员们继续深入生活,扎根人民。学员们要增强深入生活的主动性,永葆贴近人民的创作态度,老老实实俯下身来做人民的学生,扎扎实实向人民学习,真正建立起和人民群众的深厚感情,以优秀作品全心全意为人民服务,让作品接受人民的检验和评判。

“学无止境”。希望学员们树立终身学习的理念。人贵有志,学贵有恒。只有主动学习,善于学习,不断学习,才能适应社会的发展和时代的进步。戏曲工作者要牢记传承弘扬戏曲艺术的使命和责任,把学习作为工作和生活的习惯,永远在边学习边创作的艺术道路上坚定前行,把学习的成果转化为人民群众喜闻乐见的优秀作品,向党和人民交出满意“答卷”。

文化部艺术司、中国戏曲学院将不断总结经验,充分征求各方面意见,加大宣传推广力度,注重培训实效,完善培养机制,培育出综合素质高、专业实践能力强的戏曲艺术人才,为2017年戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班工作办得更好。

参观结业成果展

学术研讨会

戏曲艺术高端人才培养的国家工程

中国戏曲学院院长 巴图

实施戏曲艺术人才培养“千人计划”,这是国家振兴戏曲事业的重要战略,是国家政策向戏曲教育核心领域纵深延伸的引领性事件。

“千人计划”是瞄准戏曲行业瓶颈问题的教育工程。振兴戏曲关键在人,关键在人才培养,然而,我们的困惑是专业人才的培养不能满足戏曲快速发展过程中日益旺盛的需求。“千人计划”用5年时间旨在培养全国千名戏曲中青年骨干,希望能够以此切实解决戏曲行业发展“源”的问题。同样,国家对戏曲教育的特别倾斜,既是为改变现实困境,亦是為了戏曲发展的未来,因为戏曲教育的水准、规格及质量决定了戏曲的可持续发展。

“千人计划”是戏曲中青年的拔擢工程。现在全国戏曲中青年专业骨干人才不仅数量匮乏,也存在活跃度低、影响力小、辐射效应弱等问题。“千人计划”吸收借鉴了戏曲表演拔尖人才培养的青研班、流派班经验,通过全国各院团、文化主管部门、全国专家进行层层选拔,一方面发现、培养拔尖人才,另一方面在全国营造让优秀中青年戏曲人才脱颖而出的机制和机会,“千人计划”希望起到发现个人和培育机制的示范作用。

“千人计划”是戏曲培养体系的优化工程。在继续做强以京昆为代表,以戏曲表演人才为代表的戏曲人才群体之外,根据社会文化发展的需要,有效弥补人才培养的薄弱环节,将人才培养向多剧种辐射,向戏曲编剧、导演、音乐、舞台美术(服装、化装、道具)等领域辐射,以完善戏曲人才培养的链条,围绕舞台领军人物的整体提升来做强我们的创作团队,做好我们的戏曲人才培养体系,这是“千人计划”的重要动机。

“千人计划”是探索人才培养模式的集训工程。一年来,我们创设了“集中学习”“回团实践”“结业总结”3个培养阶段,先后共设置课程137门,配置国内外优秀专家86名,还安排了研讨、观摩、座谈等多种教学形式,在学员几乎每天都沉浸在“头脑风暴”的过程中,我们努力探索“尖子人才教育”模式。当然,集训效果如何,取决于未来“千人计划”学员们的成就,希望同学们在将来能以推进戏曲事业的卓越行动呵护和光大我们共同创设的“千人计划”品牌。

“千人计划”是国家艺术创作生产的推进工程。人才培养的评价标准有很多,最核心的还是要拿作品说话。与戏曲表演人才培养的动机相同,“千人计划”也坚持以“出人出戏”为目标,以是否能创作出

有筋骨、有道德、有温度的作品为选拔、培养、检验学员的标准。通过一年来的学习创作实践,我们看到了学员们有思想、有品质的艺术成果,说明“千人计划”至少在选才、辨才、育才上是成功的。

“千人计划”是政府转换职能的工程。联想过去一年,文化部先后将国家层面的3个重大项目——“新年戏曲晚会”“名家传戏工程”和“千人计划”委托戏曲教育的代表性机构中国戏曲学院具体承办,我理解这是国家政府机关转换职能、转化作风的体现,将是振兴戏曲战略落实到基层、落实到行业源头、落实到戏曲发展基础的重要行动,这让我们看到在戏曲事业发展中政府的新观念、新气象。

可以看出,通过一年的实践,“千人计划”正多维推进戏曲事业的复兴,正日益体现其国家层面人才培养工程的价值。

东方绽放花千树

中国戏曲学院戏文系主任、“千人计划”编剧班班主任 谢柏梁

暑来寒往,春华秋实,由文化部主办、文化部艺术司与中国戏曲学院承办的首期戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班,历经一年的集中学习、多元辅导与艺术实践,如今圆满结业了。被业界戏称为“黄埔一期”的首期研修班一共129名学员,都是通过全国各省文化厅选拔上来的,文化部艺术司与国戏择优录取的中青年才俊。四季轮回一瞬间,临别依依,国戏对这一批特殊的戏曲界学子悉心呵护、期待殷殷。

感谢文化部振兴戏曲、首重人才的顶层设计。“千人计划”班的举办是新中国成立以来文化部与高校联合直接办班的作为,规划实施长达5年,惠及英才多达千人,且都是从全国各地层层选拔上来的,他们经过深造之后又回到原单位学以致用,可以说,“千人计划”是共兴剧目创作之盛举。

感恩来自国内外为我们“千人计划”班学员授课的86位戏剧老师。一年来,从课堂上的谆谆教诲到手把手的

具体指导,从促膝谈心到远程教学,老师们殚精竭虑,为学员们做人梯、指方向,感人的事例可歌可泣,不胜枚举。

习志淦老先生多次感慨地说:“能有机会与这些正值中青年、有才干、有前途的学员们切磋戏曲艺术,既是我晚年之大幸,也是戏曲发展之幸事。”他在美国探亲时,每当想到一个教学的点子,也会及时地发给学员。姚金成老师与同学们讨论剧本《云上红梅》时,在人物设计过程中经常热泪盈眶,情不能已。魏明伦先生在讲课过程中与刘长瑜等师生彼此互动,激起了大家热烈的掌声。80岁高龄的罗锦鳞教授坚持授课,诲人不倦。黄在敏、朱维英、时白林、蓝玲、伊格尔、陆大伟、都文伟等人,从国内外赶到中国戏曲学院,为同学们精心授课、耐心解答同学们提出的各种问题。

感激“千人计划”高级研修班的学员们。他们在校期间,基本上是白天听讲座,晚上看戏、夜里讨论剧目,次日继续接受新一轮“头脑风暴”的洗礼,成果非常明显。

礼。从党和国家的文艺方针到国情与事理,从中国戏曲的现代化到百老汇音乐剧的启示,从基层院团进京演出剧目的得失到精品力作的审美与思考,这些探讨都使学员们受益匪浅。也有的同学戏称,在国戏学习的百余门课程,其系统完整和密集程度,堪称是一次文化知识专业修行的“魔鬼式训练”。在回到院团后的艺术实践阶段,他们还与老师远程互动或者请老师去现场把关。正是在如此正规而严谨的训练之下,学员们才在剧目创作方面取得了丰厚的成就。编剧班的学员们上演的剧目多达60多部。

可以用“东方绽放花千树”来形容高级研修班学员们的成就,也可以用“一入梨园深似海,从此万泉汇乡愁”来形容大家对学校的依恋。地处万泉寺的国戏,殷切期待高级研修班的学员们在顺利结业后的新的平台上振翼高飞,为戏曲的繁荣和祖国传统文化的复兴做出更大的贡献,收获更多的佳绩。

学员在观摩演出前

学员认真听讲

导演班学员创作实践

在这里,重新出发

编剧班学员 李新华

去年6月,广东省文化厅艺术处领导说要推荐我报名参加文化部主办的戏曲人才“千人计划”编剧高级研修班的学习,当时我心怀忐忑,没想到后来很快接到了录取通知。一个月后,在中国戏曲学院,我们编剧班30多位同学和导演、作曲、舞美班的同学构成了文化部戏曲人才培养“千人计划”班的第一期学员,正式开始了为期一年的学习。当我带着简单的行李坐上了呼啸北上的高铁,我突然觉得这一去将意味着一次重新出发。

在为期一年的学习过程中,编剧班聆听了魏明伦、盛和煜、王仁杰、郑怀兴、习志淦、李莉等30多位国内知名剧作家、戏剧理论家的讲座,文化部艺术司还聘请了王仁杰、罗怀臻、陈亚先、姚金成、习志淦、龚应恬、韩枫、谢柏梁、颜金铨7位剧作家作为导

师,分别对应指导学员,帮助学员修改、提高剧本。可以说,整个教学过程是在文化部直接领导下,艺术司和中国戏曲学院周密严谨的安排下进行的,成果非常明显。

今年6月,研修班进入到第三阶段,也就是成果汇报阶段,编剧班班主任谢柏梁安排我收集整理全班同学一年来的创作成果。没想到,仅仅一年时间,全班32位同学创作了61部新剧目在全国各地上演,其中,大型作品49部,中小型作品12部;4部作品入选了文化部2016年度剧本扶持工程;5部作品获得了年度国家艺术基金项目扶持,3部作品成为国家文联年度文艺创作资助项目;17部作品获得省、市级以上奖励,21部作品获得省、市级创作扶持。我作为编剧班的一员,独立创作的大型粤剧《杨翠喜》和历史话剧《铁血道行》

也分别在广东粤剧院、佛山大剧院首演,《铁血道行》还先后入选了2016年国家艺术基金资助项目和文化部2016年度剧本扶持工程。

在一年的学习中,我们得到了授课老师以及导师直接、有效的指导,帮助我们打通了从文本到舞台的“最后一公里”,因此才会有那么多的原创剧目上演、获奖。就我而言,我的剧本《杨翠喜》和《铁血道行》就是在导师罗怀臻的精心指导下逐步提高的。如果没有这些老师的指导和帮助,很多作品依然会停留在文本状态。可以说,在文化部的召集下,在中国戏曲学院,我们已经重新出发。

未来的日子里,在全国各地的舞台上,我们一定会以更多、更好、更有时代意义、更有艺术价值的作品,回报各位师长的培养与期待。

努力攀登艺术高峰

导演班学员 徐孟珂

一年前因为“千人计划”,我们这些来自五湖四海的文艺工作者聚在一起,回归校园重新找回了“剧孩子”的感觉。

集中授课期间,同学们刻苦学习,努力上进,虚心向导师请教,对各自的专业领域有了更加深刻的理解和认识,大家一致表示格外珍惜这次宝贵的学习机会。

我们的每一天基本上是这样度过的:课上认真听讲,课后整理笔记,互相切磋,修改剧本,晚上前往剧院观摩学习,戏后相互讨论直至深夜,每一天都沉浸在“头脑风暴”的席卷中。集中学习结束后,我们带着学习到的新知识返回原单位开展业务实践,导师远程教学。在去过的一年中,大家竭尽所能把所学知识以最佳方式运用到工作第一线,边学边实践,取得了优异的成绩。

回首过去一年的学习生活,有太多挥之不去的美好回忆:难忘在学术研讨会上,各抒己见相互诉说创作过程的苦与乐;难忘罗锦鳞、曹其骢、王晓鹰等专家老师给我们上课时的侃侃而谈;难忘每一位老师为确保后勤工作不辞辛劳;难忘同学间热情激烈地坐而论道……

转眼间,一年时光已过,我们要面临结业。身为“千人计划”导演高级研修班的一员,是一种荣耀,也是一种压力。这份压力,既来自于周围人的期望,也来自于自身的信心不足。完成第一阶段的学业时,我对戏曲导演这个职业有了新的认识,但真正要把这些知识和理念融入自己的作品当中时,还需要不断实践。我们要回到各自的工作岗位上,勇攀艺术高峰。

让剧种传承更富活力

作曲班学员 董志军

戏曲源远流长。曾经,戏曲唱腔、剧本都是演员口口相传,直到新中国成立后,专业戏曲作曲家才作为一台戏的重要组成部分,受到越来越多的重视。

作曲应该说是一台戏的音乐总指挥,指挥着整合的千军万马,因此,作曲不能只考虑局部,而更要着眼全局。中国戏曲包括几百个剧种,各剧种的区别主要是音乐风格的区别。同样一个剧本,可以排成京剧、评剧或其他剧种,但唱腔音乐是不能互相替代的。如何通过音乐把各个剧种明显地区别开来,显得尤为重要。

过去,作曲在戏曲创作中没有得到足够重视。前些年,山东省吕剧院原院长、国家一级作曲家李胜利就曾有感于戏曲作曲人才的青黄不继,他说:“当前戏曲艺术的式微,和戏曲音乐有一定的关系,老百姓不愿听、不愿看,我们应该重视戏曲音乐的问题。”

在戏曲受到冲击、人才匮乏的情况下,作曲人才也存在后继乏人的问题。戏曲艺术人才

培养“千人计划”就像一场及时雨,让求知若渴的我们犹如久旱逢甘霖。

此次学习,在集中培训基础上实行导师制和网络教学相结合,学员返回各自单位实践过程中可以通过多种方式跟导师交流,也是本次培训的特色。不仅形式新颖,内容更是丰富,我们不仅学习了作曲的理论知识,更结合戏曲创作把理论知识应用到实践工作中。

在作曲班学习过程中,我有幸参与了评剧《赤胆照昆仑》的作曲工作,通过理论与实践,我理解戏曲作曲中的继承与创新的关系是:创新应该先继承,保留剧种音乐的特色与精华。一部成功的戏曲作品既要符合人物,又要考虑现代审美。

戏曲作曲人才的培养很不容易,“千人计划”高级研修班不仅给我们进行理论灌输,更教给了我们如何主动学习,培养我们的自主意识,让我们能够在各自的剧种领域做出应有的贡献,让戏曲剧种更加富有活力和生命力。

把人物作为服装的灵魂

舞美班学员 褚建安

当今艺术创作理念跨越国界,此次“千人计划”舞美高级研修班安排的国外舞美专家讲座占了1/3。

在学习中国、国外专家新颖的设计理念、自由的表现手法、全开放式的授课风格,为我们开阔了视野,让我们受益匪浅。

美国教授伊戈尔·萨诺夫在介绍自己的服装设计经验时表示,他曾用了3年时间,走遍了31个国家,收集了7000多张反映各国风土人情的人物着装照,寻找世界各国的服饰变革趋向。他还告诉学员,世界各国的博物馆、展览馆都是每位设计师的创作元素库,那里可以让创作者迸发出无数的创作灵感。波兰设计师凯琳娜则以作品展示的形式,让我们领略了她唯美、独特的设计风格。这些舞美专家的精辟论述和时尚佳作,将成为我们今后创作道路上的“一把金钥匙”。

在我的结业作品——大型现代晋剧《杏花酒盏》的服装设计中,我以学以致用,全开放式的授课风格,将音乐、舞蹈、表演、情节、画面等结合起来,采取虚实相结合、抽象与具象相结合、现实与想象相结合的创作形式,把人物作为舞台的灵魂和服装的灵魂,受到观众的称赞。

通过“千人计划”舞美高级研修班的学习,我深深地感到,要做一名优秀的舞台服装设计师,就要从生活中吸收营养,从知识中汲取能量,从勤奋中得到收获,从多途径的创作实践中反复领悟,才能在有限的舞台空间进行无限的创作。