

看 艺术院校在 实践中培养人才

《绮丽的田园》演出现场 世运会组委会供图

校团合作让学生更快成长

本报记者 李月

从2019年央视春晚的《敦煌·飞天》，到第二届“一带一路”国际高峰论坛文艺晚会的《敦煌》，再到2019年中国北京世运会开幕式文艺晚会上的《绮丽的田园》，今年，北京舞蹈学院(以下简称“北舞”)芭蕾舞系的学生们与中央芭蕾舞团(以下简称“中芭”)的演员们一次次站在舞台中央，共同用精彩的芭蕾舞演出向世人展现着中国芭蕾的艺术魅力。

值得一提的是，虽然这几场演出都是北舞学生与中芭演员共同完成的，但中芭派出的演员大部分为北舞2012级“芭蕾舞表演人才实验班”的毕业生，如今这些毕业生与往届入团的北舞师兄师姐们共同成为演出中的重要力量。

记者了解到，为了搭建中国芭蕾舞人才教学与实践贯通的平台，不断提升学校专业教学水平和学生的艺术表演实践能力，2012年，北舞与中芭联合成立了“芭蕾舞表演人才实验班”，这也是北舞与中芭联合办学的首个本科教育项目。该班共有26人，采取两年在北舞学习、两年在中芭学习的“2+2”模式进行人才培养。

北舞芭蕾舞系主任邹之瑞告诉记者，对于芭蕾这种艺术形式，校团合作办学在国外是一种非常普遍的人才培养方式，它的优势在于能给学生提供更加广阔的艺术实践平台，同时，有了艺术团体的带领和指导，学生的艺术成长也会更快。“‘芭蕾舞表演人才实验班’的学生在中芭学习，可以让他们先一步了解专业芭蕾舞团的运行状态，这对于他们来说，无论今后从事专业演员，还是教员、编导等相关工作，都会有很大帮助。”她说。

中芭演员程新然毕业于“芭蕾舞表演人才实验班”，也参加了2019年春晚《敦煌·飞天》的演出。“学校的学习更注重扎实专业基础，一个学期排一个剧目；而在团里学习，一个学期有很多剧目要排，每天学习、排练的节奏很快，同时还要参加很多演出，包括高雅艺术进校园、下基层慰问演出等。所以当我还是学生的时候，就已经积累了一定的舞台表演经验。”程新然告诉记者，提前两年去了解、感受艺术团体的工作、生活，让她更喜欢跳舞

这件事了，因此她在毕业时就很明确地希望从事舞蹈演员这份职业，也很快地适应了中芭的工作。

据统计，北舞与中芭合办的“芭蕾舞表演人才实验班”的学生在学习期间参加演出130场；65%的学生如愿被专业芭蕾舞团聘为演员，其中14名学生受聘进入中央芭蕾舞团，3人分别进入上海芭蕾舞团、广州芭蕾舞团和北京当代芭蕾舞团；23%的学生受聘从事教育教学工作；另有3名同学选择出国深造。“这样的数据明显高于以往各届芭蕾舞毕业生。”邹之瑞说。

在2019年中国北京世运会开幕式文艺晚会上，北舞芭蕾舞系学子和中芭演员共同表演《绮丽的田园》。作为北京舞蹈学院芭蕾舞系的大一学生，梁嘉玥为自己能有机会参加如此高规格的演出倍感荣幸。“学校尽可能给予学生更多参与重要演出的机会，像《敦煌·飞天》共有芭蕾舞系不同年级的16名学生参演，而《绮丽的田园》有芭蕾舞系的48名同学参演。”梁嘉玥告诉记者。

“站在舞台上，我们代表的是国家，呈现的是中国芭蕾的风采。”几次重要的演出实践，让梁嘉玥深刻感受到了一种强烈的国家使命感，同时，她也越发觉得自己像一个演员了，“在排练现场，我不再像学生一样永远等着老师指导，而是越来越懂得要用一个专业演员的标准来要求自己，在排练过程中要主动地去配合现场，做好自己该做的事情。”

谈到与师姐妹们共同表演的2019年春晚舞蹈《敦煌·飞天》，程新然说，学生与演员的不同在于，学生要不断学习、吸收新东西，而演员要将学到的东西更好地输出、转化，包括如何在舞台上表现、如何把握自己的表演等。但学生和演员都需要在舞台实践中成长。

邹之瑞认为，一个优秀的芭蕾舞演员，除了必须具备规范、扎实的芭蕾舞表演技术能力，还要具备较高的文化艺术修养、高尚的道德品格。培养优秀的芭蕾舞后各人才对于中国芭蕾舞事业的发展尤为重要。“因此，学校带领学生多次参加高水平的艺术实践活动，不仅注重培养、提升他们的艺术专业能力，更注重培养他们的家国情怀和社会责任感。”邹之瑞说。

打破学科藩篱 激发学生创造力

本报记者 王学思 文/图

“是谁，一挥手辞别京师学堂，任由青春驰骋烽火疆场……是谁，一挥手辞别京师学堂，任由自由飘洒遥远地方……”7月13日，在北京师范大学的北国剧场，北京师范大学原创音乐剧《往事歌谣》首次与观众见面。

演出结束，大幕落下，观众们迟迟不愿离场。不仅因为这是一部聚焦著名音乐家王洛宾青年时代，以他1941年被误关入兰州沙沟监狱后的囚禁生活为线索，讲述了他投身西部边疆、献身音乐艺术的坎坷经历的作品；还因为这是一部集结了北京师范大学校外专业创作团队，由北京师范大学艺术与传媒学院首次倾全院7个系9个专业的师生之力共同完成的作品，展现了一次跨专业、跨学科艺术教育的探索 and 全面激发师生创造力与想象力的艺术实践。

舞蹈系的大三学生赵森豪是参与这次艺术实践的学生之一，在音乐剧中他饰演王洛宾的挚友、诗人塞克。回味这一年来参与排练和演出的难忘经历，他觉得特别幸运。“舞蹈表演专业的毕业生就业面比较窄，一般就是成为一名舞蹈演员或者舞蹈老师。然而，参与到这个音乐剧的创作让我有机会接触到更多表演、声乐等方面的训练，在老师们的耐心指导和帮助下，我熟悉和掌握了很多新技能。”赵森豪说，最初进组时他拿到的剧本只有薄薄的十几页，而经过一次次的排练修改，如今他手里的剧本已经厚到几十页，在细抠每个动作、每个细节的过程中，他对自己所扮演的角色有了更深刻的理解。

收获良多的不只赵森豪，在此次音乐剧的创作过程中，北师大艺术与传媒学院影视传媒系、音乐系、舞蹈系、艺术学系、美术与设计系、书法系、数字媒体系的师生们创造性地打破了学科的藩篱，组建了导演组、创意组、表演组、制作组、宣传组、纪录片组、设计组、视频包装组等11个小组，充分发挥各自优势、通力配合，凝聚成了一支训练有素的队伍。他们将自己

的艺术创作投注于《往事歌谣》，同时也从中不断汲取力量。

“此前，提到王洛宾，我能想到的只有歌曲，谈不上太多的印象；且斯人已逝，不知能从何谈起。”陈思仿是戏剧影视文学专业2018级的本科生，她说，在加入音乐剧宣传组后，为了更好地开展宣传工作，她开始查阅各种文章、深入了解王洛宾的生平与创作经历。

“对于我和很多学生工作组的成员来说，音乐剧《往事歌谣》相较于文字更生动、更传神。王洛宾的人生故事，他的敢说敢想敢做，感染着每一个参与创作的人。因为《往事歌谣》，我们有机会延展自己的创作，传递王洛宾的创作精神。”陈思仿说。

“其实以王洛宾的人生故事为题材的戏剧作品不少，而北师大创作《往事歌谣》不仅因为王洛宾是校友，更是因为这部剧聚焦王洛宾的青年时代，他的一些经历可以为当下面对人生选择的青年学生提供一些启示。”该剧编剧钱晓天说，北师大的艺术与传媒学院旨在为艺术创作领域输送人才，在剧本的思想内涵上更强调其现实的教育意义，希望向广大学子传递耐得住寂寞、坚忍不拔、不忘初心的创作态度。这种价值观将以学校为原点通过剧目创作向全社会辐射。

“用什么样的方式来引导学生成为一个时代需要的艺术人才，是我们一直在思考的问题。艺术的土壤、本源和成就自我的舞台在哪里？我们希望通过一种高于技法的艺术教育和艺术实践，让学生们从中寻找到答案。于是我们将目光聚焦在王洛宾身上，而他的家国情怀、他的艺术成长，对于学生们而言是很好的教材。”北师大艺术与传媒学院教授、该剧制作人杨秉虎说，这部音乐剧的创作完全由校方投资，不仅是学校为新中国成立70周年的献礼，更希望这部作品成为一部保留剧目，让一届又一届的学生都能够参与排演和实践。

《往事歌谣》剧照

以创作促培养 传精神磨技艺

日 月

党的十九大报告指出，要“加强文艺队伍建设，造就一大批德艺双馨名家大师，培育一大批高水平创作人才”。文艺队伍建设离不开艺术人才培养，而作为艺术人才培养的重要阵地，艺术院校不仅要锤炼学生的技艺，也要提升其精神高度和文化内涵，以打造“思想精深、艺术精湛、制作精良”的高峰之作。而艺术院校人才培养尚未能与艺术团体的实际需求实现完美衔接，亦是当前艺术人才培养亟待解决的问题之一。这些都对新时代艺术人才培养提出了要求和挑战，各艺术院校也纷纷在实践中探索解决之策。

院团与学校合作办学是国外艺术人才培养的重要方式。近年来，为了提升人才培养的专业性、实用性，国内艺术院校也尝试与院团合作进行人才培养，学生在学校接受系统教育的同时，在院团参与重大剧目的创排，一方面系统地训练基本功，另一方面增长见识、积累经验，让课堂所学更好地应用于实践，也通过具体实践更有针对性地对课堂学习查漏补缺，从而精准地链接起院校人才培养和院团需求，让人才培养更有针对性、更具专业水准。

同时，艺术院校或普通高校艺术专业调动学生的积极性，以学生为主导创排剧目，也为学生提供了宝贵的锻炼机会和平台。

艺术人才培养不仅是技术层面的锤炼，更应该注重精神上的熏陶和培养。2016年，习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，要用好课堂教学这个主渠道，思想政治理论课要坚持在改进中加强，提升思想政治教育亲和力和针对性，满足学生成长发展需求和期待，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。艺术院校也在不断探索“课程思政”的创新，通过创排现实题材剧目，推出“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄”的作品，以达到专业学习和思想教育的多重目的。

艺术院校以剧目创排的方式助推人才培养，不仅仅能够给学生以自我展示和表达的空间，还能磨炼其技艺、敦促其成长，更能助力其提升精神境界和艺术修养，如是，学生才能更适应新时代对文艺工作者的新要求，也才能奉献出更多满足时代需要、注入时代魂魄的优秀作品。

“课程思政”的全新“打开方式”

本报驻河北记者 李秋云 通讯员 范海刚

“快走，节目马上就要开始了！”6月17日，河北艺术职业学院的演出剧场里挤满了学生，为了离舞台近一点，不少学生早早地过来占座。

“即将上演的是舞台情景演出《风帆》，这是一场爱国主题演出，也是我院‘不忘初心、牢记使命’主题教育的一项重要内容。”河北艺术职业学院院长庞彦强介绍，如今学生对这样的演出十分热衷，课堂和实践相结合的形式，受到了师生的欢迎，也推动了学院“课程思政”建设。

演出以建党至今的风雨历程为时间轴，通过诵读、讲述、舞蹈、声乐、器乐、曲艺等多种艺术类型相结合的形式，串联起了《东方红》《新中国从这里走来》《刑场上的婚礼》《我的自白书》《等待》等多个节目。据悉，该演出从5月初开始策划，编创团队及参

演师生利用课余时间进行前期准备和排演磨合。

“头可断，肢可折，革命精神不可灭。壮士头颅为党落，好汉身躯为群裂。”带着对共产党的无限忠诚，革命烈士周文雍在狱中墙上写下这首绝笔诗。为演好《刑场上的婚礼》中这个经典场景，河北艺术职业学院舞蹈系教师李斯蕾、邢炎松付出了大量心血。

在40多天的排练中，李斯蕾双腿膝盖多次出现破皮、肿胀以及右侧肋骨肌肉群拉伤等情况。“从出场开始，我四肢便被手铐和脚镣锁住，每一步都感觉被枪指着，铁链的碰撞声，让一切都是那么的真实。”邢炎松说，“真正进入那种状态，才能深切体会革命先辈的无畏精神，舞台角色也才会更加饱满。”编、导、演的创作过程，让我们深

度感知英雄人物的内心世界，每当想起革命先辈，总会心潮澎湃。”李斯蕾说。

今年5月，情景讲述《记西部支教群体》节目创作完成，参与创作的学生商晓雨内心却久久不能平静。“不行，我要到西部去，贡献自己的力量。”毕业前夕，被作品感染的商晓雨放弃了留在河北邯郸广播电视台工作的机会，主动报名“大学生西部计划”；目前已经顺利通过体检，准备前往新疆巴州和静县担任志愿者。

2017年，河北艺术职业学院创作舞台剧《大地恋歌》，师生深入田间地头，积累素材，与村民同吃同住，开启了该校社会实践的新模式。自此，河北艺术职业学院利用假期和课余时间，把基层社会实践作为“课程思政”的教学课堂，先后多次组织学生深入河北偏远乡村，参观革命红色遗址、走访纪念馆等。2019年上半年，学院创排演出了《为祖国70周年华诞献礼交响乐音乐会》《燕赵慷慨歌诗朗诵会》《中华传统诗词诵读会》《“弦之乐舞”大提琴专场音乐会》等多场爱党、爱国及理想信念主题活动。

今年7月初，河北艺术职业学院师生又将课堂“搬到”了精准脱贫攻坚战一线的小山村——河北省承德市丰宁满族自治县黄旗镇老虎沟山村。

“师生们在田间地头实地采风，感悟新农村的巨大变化。”带队老师丁欣欣表示，为创排慰问演出开场舞《都说变了样》，师生们在花香鸟语的山庄前、郁郁葱葱的山坡上、宽阔笔直的柏油路上即兴起舞，将所见所感融入舞蹈编创中。

舞蹈系学生张耀堃兴奋地说：“来到了新农村，才真正感受到变化的力量，我们一定要把老百姓心底里的欣喜呈现到舞台上。”

“以传统戏曲、音乐、舞蹈等形式，歌颂英雄人物和故事，唱出理想信念，鼓舞奋斗精神。”该校党委书记赵宗更认为，艺术院校的“课程思政”应当不断创新，继续将党建工作与艺术创作深度融合，以达到“培根铸魂”的教育目的。

《风帆》演出现场 河北艺术职业学院供图