

2019年国家社科基金艺术学重大项目《中国乐派研究》《中国声乐艺术研究》开题论证——

通过中国乐派建设,树立中国音乐国际形象

□ 本报记者 张 悦

由中国音乐学院院长王黎光作为首席专家承担的2019年国家社科基金艺术学重大项目《中国乐派研究》和中国音乐学院教授王士魁作为首席专家承担的《中国声乐艺术研究》开题论证会日前在中国音乐学院举行。中国艺术科技研究所所长王丰、全国艺术科学规划项目管理中心主任邱昌洪、全国艺术科学规划项目管理中心工程师姚宇航,以及由中央音乐学院研究员杨民康、中国艺术研究院研究员薛艺兵、西安音乐学院教授罗艺峰、上海音乐学院教授杨燕迪、南京艺术学院教授居其宏、沈阳音乐学院教授刘辉、辽宁师范大学教授郭建民、中国人民大学教授杨凤城组成的开题论证专家组和《中国乐派研究》《中国声乐艺术研究》课题组学术顾问、子课题负责人等出席开题论证会。

“2019年国家社科基金艺术学两个重大项目的研究是中国音乐学院在新时期进行中国音乐理论建设的责任担当和对国家文化战略的具体落实,将带动

学科建设与科技发展。”王黎光表示,《中国乐派研究》将全面梳理中国音乐文化的历史积淀和当代发展,构建中国主体性的音乐话语体系,为中国音乐的创新发展提供方向和动力;《中国声乐艺术研究》将研究中国声乐的发展阶段并在新时代探寻中国声乐的发展战略。王丰代表国家社科基金艺术学项目管理机构祝贺中国音乐学院获批2019年国家社科基金艺术学重大项目。他表示,课题组应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强基础研究,深入探讨中国发展的重大变革,为促进中国特色音乐学科体系、学术体系和话语体系的建设作出应有的贡献。

2016年1月,王黎光在“中国乐派高精尖人才创新中心”成立仪式上提到,“中国乐派是以中国音乐元素为依托,以中国风格为基调,以中国音乐人为载体,以中国音乐作品为体现,中国人民公共生活为母体的音乐流派与音乐学派的合称。”今年7月,中国音乐学院申报的《中

国乐派研究》成功获批国家社科基金艺术学重大项目。该课题围绕中国乐派这一战略性倡议进行理论建构并落实为实践纲领的研究,旨在提炼出中华优秀传统文化的一个精神标识,从而解决中国音乐发展方向的问题,解决当前中国音乐在理论、创作、表演、传承(教育教学)和传播各方面所存在的中国文化根基不足的问题,讨论如何通过中国乐派的建设,将弘扬中华优秀传统文化落在实处,结合美育,从国家、社会到普通民众的不同层面推行中国乐派的理念,树立中国音乐的国际形象。

在《中国乐派研究》项目开题论证会上,王黎光代表课题组进行了总体汇报。报告对“中国乐派”概念的由来、已有研究的评述、课题重点难点、创新之处、预期成果五个层面进行解读,着重阐述了近现代以来中国音乐发展中的中西关系、“土洋之争”及传统与现代的矛盾等问题。中国音乐学院音乐研究所副所长刘嵘就研究团队、课题实施方案、保障措施等进行了具体汇

报。项目组五位子课题负责人分别介绍了子课题研究计划和内容框架,课题组学术顾问、北京大学社会学系教授高丙中从社会科学研究角度进一步解读了课题研究思路。

开题论证专家组听取了课题组汇报后,充分肯定了《中国乐派研究》项目的创新意义和理论原创性,认为课题组研究思路清晰,研究目标与当前国家文化发展战略要求高度一致。五位专家结合课题组的汇报及课题申报书,针对课题的元理论研究、总体框架与子课题之间的关系、子课题的内容分配等方面提出了建设性意见。

在《中国声乐艺术研究》项目开题论证会上,邱昌洪指出,该课题将有效推动国家文化艺术事业的健康发展,集中学术力量对艺术学科发展中的关键问题进行研究,具有重要的理论意义与社会价值。《中国声乐艺术研究》项目首席专家王士魁代表课题组从研究定位、研究思路、研究的难点和重点,以及人员团队等四个方面汇报了

项目总体情况。他表示,本课题将系统总结中国声乐艺术的成就、经验与发展态势,梳理蕴含中国文化特质与价值取向的中国声乐学派理论话语体系,为中国声乐的未来发展战略与中国声乐学派的建设探寻道路。项目协调人徐天祥就课题的研究架构、各子课题的研究主题和逻辑关系以及最终成果形式,向与会专家作了补充汇报。项目组各子课题负责人分别介绍了子课题的研究计划和内容框架,细化阐释了课题的研究思路。中国社会科学院研究员陈建铤同时进行了补充说明。开题论证专家组听取课题汇报后,认为《中国声乐艺术研究》项目创新性很强,子课题设计框架结构基本合理,逻辑清晰,探讨深入。中国声乐在历史进程中不断成长、发展与完善,具有鲜明的特性。专家建议项目未来研究要紧密结合中国传统文化,找准切入点,对于研究的相关概念要界定清楚,在学术观点和认识上进一步明确子课题之间的关系。

厦门国际电影科技与虚拟体验展举办——

高科技和工业化离中国观众一点也不远

□ 本报记者 李 博

纵观世界电影100余年发展史,自诞生之日起,电影就是艺术与科技的结合体。从无声到有声,从黑白到彩色,从胶片到数字,从平面到立体,从单一类型到多种样式,电影一直伴随着科技的进步而不断发展。今年,科幻电影《流浪地球》以46.54亿元票房收官,《哪吒》累计票房49.71亿元,创下国产动画电影票房纪录,国货档“三巨头”《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》联手斩获60多亿元票房……追上述爆款大作的幕后推手,高科技和工业化的影响越发明显。中国电影制片人协会理事长明振江对此表示:“高新技术进入电影领域的实践成果已经显现,高科技和工业化离中国观众一点也不远。”

10月18日至20日,由厦门市人民政府、中国电影制片人协会指导,厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门集美区人民政府、厦门市文化改革发展工作领导小组办公室、厦门市会议展览事务局主办的2019厦门国际电影科技与虚拟体验展暨国际电影游戏IP交易展在厦门集美举行。

在为期3天的本次科技展上,重点展商蒂皮特特效工作室、艾沃次世代、漫影文化、盛悦国际、洛克特视效、大象科技等,在现场搭建起绿幕特效棚、大型仿生机械、VR互动体验区、视效放映厅等装置,让观众零距离接触先进影视技术,过把大片瘾——进特效棚与表演者同台亮相,就能在屏幕上“调戏”《变形金刚》中

的大黄蜂;跨上机械马,体验有惊无险的“千里奔蹄”,此外还有凶猛的老虎、鳄鱼可供选择;戴上VR眼镜,超真实的地下走廊、高速公路、荒野沙漠,便可以随时转换……动作捕捉、仿生科技、视景同步、混合现实、虚拟预演等专业名词,纷纷通过实体装置呈现在普通观众面前。

3场高峰论坛也在科技展上先后举行。奥斯卡最佳视觉效果奖得主安东尼·贝拉多·拉默里纳拉,为《钢铁侠》《星球大战》《哈利·波特》等大片制作特效的好莱坞公司代表,《哪吒》《流浪地球》《红海行动》等国产佳作的制作团队齐聚一堂,共同探讨中国电影的工业化电影”“影

视IP与游戏的跨界融合”“电影衍生品”等话题。

中国电影集团副总工程师雷振宇着重强调了电影工业化的重要性。他举例,动画电影《哪吒》有1600位制作人员,涉及到的分包公司超过100家,全片80%以上是特效镜头,总计约1400个,有20多家特效团队参与制作。“在此过程中,如何统一标准、协调团队?这就涉及到电影制作的工业化标准问题。”雷振宇认为,电影工业化就是“风险可控、质量可控、团队可控”。“前期结合大数据,充分进行市场调研,利用预演技术发现和解决可能出现的问题;实现数据和流程标准化,保证各环节对接时质量一致;利用信息化、协调化管理,提高沟通效率和准确性,

强调团队环节间的管理有效性。”雷振宇表示,只有强化“标准、组织与分工”,“小作坊”才能变成“大工厂”。

美国著名视觉特效总监基斯·科尔利以3D版《狮子王》的制作为例,介绍了通过计算机设计CG动物,并以游戏引擎完成环境制作的过程。他表示,影片导演乔恩·费儒只需头戴VR眼镜,就能在虚拟片场调度镜头,这或许将成为高科技电影的未来发展之路。曾因制作《蜘蛛侠2》获得第77届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖的安东尼·贝拉多·拉默里纳拉则表示,未来3D电影将会被全息投影所取代,“再好的技术,也要为故事服务,只有这样,才能拍出更优秀的电影。”

艺林

迪图瓦携上海交响乐团上演柏辽兹名作《浮士德的沉沦》

□ 本报记者 李 博

10月21日,指挥大师夏尔·迪图瓦和上海交响乐团联袂约翰·雷利埃、保罗·格罗夫斯、鲁克桑德拉·多诺塞、佐藤泰弘4位实力唱将,与享有盛誉的东京爱乐合唱团在北京国际音乐节的舞台上,为观众上演长达两个小时的“音乐传奇剧”《浮士德的沉沦》,借此纪念音乐巨匠柏辽兹逝世150周年。

柏辽兹是法国浪漫乐派最具影响力的作曲家之一,在他进行创作的年代,浪漫主义的浪潮正在席卷整个欧洲。柏辽兹的艺术创造力在这场浪潮中得以充分施展,他凭借《幻想交响曲》《罗密欧与朱丽叶》等名作奠定了自己在法国乃至整个欧洲音乐发展史中的地位。《浮士德的沉沦》是柏辽兹根据歌德名作《浮士德》改编创作而成,1846年在法国巴黎首演。有趣的是,柏辽兹没有将这部戏的体裁定名为传统意义上的歌剧,而是以“音乐传奇剧”这样一个崭新的概念为其命名,这在某种程度上正反映了浪漫主义音乐不断尝试打破既有音乐写作模式和框架的特征。事实上,这部作品的创作历程漫长且分散,柏辽兹并没有计划把它写成一部剧情完整的歌剧。

《浮士德的沉沦》与传统意义上的歌剧在呈现方式上的分野一目了然。作品中的主要角色非常集中:只有4位,并且在绝大部分情况下没有歌剧中常见的重唱和清晰分开的“宣叙调”与“咏叹调”,基本上是由各个人物独立的演唱、合唱团的独立唱段与编制庞大的管弦乐团组合而成。时至今日,这部“音乐传奇剧”在全世界范围内以歌剧、音乐会等诸多形式被反复演绎,虽然并非柏辽兹最受欢迎的作品,但也深受观众的喜爱与尊重。

83岁高龄的夏尔·迪图瓦在世界指挥界堪称泰山北斗,深厚的艺术功底令他在诠释几乎所有风格的音乐作品时都游刃有余,而他最为擅长的无疑是浪漫主义音乐。2004年,迪图瓦曾

指挥UBS韦尔比耶音乐节管弦乐团参加了当年北京国际音乐节的闭幕演出;2014年,迪图瓦则在与上海交响乐团合作演出的理查·施特劳斯歌剧《艾莱克特拉》中尽展顶级指挥家的艺术造诣。此番迪图瓦再次与上海交响乐团合作,演奏已有17年未在北京上演的《浮士德的沉沦》,在重新唤醒老一代乐迷久违回忆的同时,也为新一代乐迷带来了全新的经典审美体验。

新视线

《要趁早》:一部爆笑又亲切的“燃脂喜剧”

□ 初 一

继话剧《驴得水》中对“人性是什么”提出质问,话剧《破阵子》中对“身份是什么”进行追问之后,至乐汇试图在话剧《要趁早》中,提出第三问:“美丽是什么?”“燃脂喜剧”《要趁早》讲述了急欲摆脱原生家庭的金超越只身前往大城市创业,创业途中却被骗走全身家当。面对债主的追讨、对手的陷害,陷入绝境的金超越将会遭遇什么?又会作何选择?世俗和自我的纠结就此开始……《要趁早》是知名戏剧影视品牌至乐汇与中国女性励志成长品牌趁早联合出品,开启的至乐汇联名系列新旅程,是至乐汇距《遇见·小食空》一年后,再次跨界与其他品牌联名推出的戏剧作品。

10月17日,《要趁早》在北京鼓楼西剧场首演时,现场不乏很多因对“燃脂喜剧”一词感到好奇,来一探究竟的观众。席间,全场观众跟随《要趁早》别出心裁的剧情,振奋激昂的表演、节奏强烈的音乐一起置身于一个颇具感染力和代入感的大型现场。据统计,在首演现场,全场笑声67次,全场掌声24次,退场时表示“好看”的观众达到247人。有观众声称:“这不是一

场普通的话剧表演,它更像是身体的召唤,让人情不自禁跟着台上的演员一起舞动起来。”“观剧时,我差点站起身来,散场后便想立马回家开始行动——运动起来。”观众们表示,该剧故事情节简单而真实,比起天马行空的艺术创作,《要趁早》是取材于生活的真实故事,相当多的情节和桥段都能在身边的人和事中找到原型,角色和其经历的“似曾相识之感”也为这部剧注入了共情特质。

《要趁早》的故事内核源于“女性主义”超级IP——“潇洒姐”所著、影响一千多万当代女性的《女人明白要趁早》系列出版物,至乐汇主创团队以一年时间倾心打造出全新的原创故事。该剧由王潇,即“潇洒姐”本人担任艺术总监,茜吉尔制作,刘同导演,苏广宇担任舞美、服化设计,赵力杰担任音乐设计,音乐人崔恕、李楠担任音乐监制。至乐汇创始人孙恒海表示,期望与更多领域的品牌联手,带戏剧“出圈”,让更多人开始了解和热爱戏剧。

据悉,首场演出后,该剧将于2020年进行全国巡演。

话剧《要趁早》剧照

传承红色基因 唱响家乡故事

——姚剧《童小姐的战场》将参演第十六届中国戏剧节

□ 孙 萌

由浙江省余姚市姚剧保护传承中心打造的首部表现全国十九个抗日根据地之一——浙东(四明山)抗日根据地斗争故事的大型姚剧《童小姐的战场》,即将亮相第十六届中国戏剧节的舞台。《童小姐的战场》通过一名富家小姐成长为革命战士的历程,探究了红色基因生成的奥秘。

《童小姐的战场》主要情节源于发生在浙东(四明山)抗日根据地的几个真实故事。富家小姐童泗敏在她的老师、中共地下党员萧林秋的带领下,怀着满腔热情,投身革命,来到了四明山根据地的中心——余姚梁弄镇横坎头村。她原以为可以马上投身战场,却不料接到组织上交给的一个特殊任务——与萧林秋假扮夫妻,在敌占区建立秘密交通站。

带着几分不情愿,童泗敏随萧林秋来到姚江镇,以开商行为掩护,做起了“萧太太”。在这个特殊战场上,童泗敏经历了重重考验,逐渐认识到自己工作的意义,并在不知不觉中对曾经的师长、现在的同志萧林秋产生了一种别样的情愫。

就在童泗敏打算向萧林秋表白的时候,风云突变。危急关头,萧林秋挺身而出,引开敌人,掩护携带重要情报的童泗敏脱险。

童泗敏怀着一丝侥幸心理

姚剧《童小姐的战场》剧照

祈盼萧林秋平安归来,然而,她等来的却是惊天噩耗。萧林秋被残忍的日本鬼子用刺刀捅死。在童泗敏为萧林秋精心织就的毛衣上,留下了17处刀痕和斑斑血迹。

手捧血衣,眼望刀痕,童泗敏怀着无限的深情,在那17道刀痕上绣出了17朵鲜艳的红花。她擦干泪水,挺起胸膛,又

奔向新的战场。

2017年秋,为了筹划向中华人民共和国成立70周年献礼的作品,余姚市姚剧保护传承中心在中共余姚市委宣传部、余姚市文广局的领导下,约请浙江省戏剧专家赴梁弄镇横坎头村一带实地采风,决定创作一部以表现浙东(四明山)抗日根据地斗争为主要内容的姚剧现代戏。

就在前期创作开展之时,2018年3月,新华社播发了习近平总书记给余姚市梁弄镇横坎头村全体党员回信的消息。探究四明大地红色基因生成的奥秘,由此成为这部戏的创作主旨。

2018年9月,姚剧现代戏《童小姐的战场》在余姚首演,获得观众的普遍好评。此后,该剧启动在全市各中小学、各乡镇的