

曹派古筝三代人弦音不辍

本报记者 屈茵

今年是曹派古筝创始人曹东扶先生诞辰120周年,他为民族音乐的创新与弘扬作出巨大贡献,值得纪念。难能可贵的是,后人继承了他的遗志,坚持继承传统并竭力传播,使得古筝艺术能绵绵不断,远扬海外。

开宗立派 润泽后人

在我国几大古筝流派中,河南派是一个很重要的流派,曹东扶就是河南派的杰出代表,不仅如此,他还自成一派,创立了“曹派筝”,成为我国筝坛的一个重要组成部分。他对我国的民族音乐事业作出了巨大贡献,被尊称为“一代宗师”“古筝泰斗”。

曹东扶1898年出生于豫西南的南阳邓县,自幼随其父亲及民间艺人学习演奏民族乐器。他在前人基础上进行创新,把几十首“河南板头曲”改编发展成血肉丰满、精雕细刻的艺术精品,使其成为独立的器乐曲。单独奏曲《高山流水》《苏武思乡》《和番》《落院》是他的代表作。他还创作改编了不少古筝作品,如《闹元宵》《刘海与胡秀英》《孟姜女变奏曲》等,都是古筝界公认的经典作品。

曹东扶是第一个把河南筝带入中央音乐学院的人,是该院民乐系的奠基人之一。在教学中,他始终把学生放在第一位。1956年,曹东扶调入中央音乐学院,当时校址位于天津。因家中无表,怕耽误学生上课,他常常天不亮就出门,有次他竟半夜跑到江边等摆渡。有位考生给他写信说想学筝,但因年龄超过了,学院不收。他一连数日几次三番找系里院里沟通,学校才破例接收。于是,曹东扶免了休息日来教这位学生,几年下来,该生以优异成绩毕业,被分配到中央文艺团体工作。

曹东扶一生从事民族器乐演奏与教学工作,对民族音乐可谓痴迷,对待学生也非常严格。他经常告诫学生“成人不自在,自在不成人”。他还热切希望所认识的每一个人都会学一两种乐器。他的业余学生中小的有四岁,大的有40多岁。曹东扶不仅包教包会,而且有时管吃管住,对年轻学

这是1958年曹东扶在指导学生安锡宪弹奏古筝

生还帮着想办法找工作。

在曹东扶心中有一个坚定的信念,那就是“用生命去教学 用灵魂去演奏”。在“文革”时期,他被调任到四川音乐学院任教,但这丝毫没有影响他的教学热情。从高烧昏迷中醒来,他第一句话是“让学生到院来上课吧”。1970年他病重回家,那段时间只要还有力气说话,就只有一个主题,“我不相信筝会被淘汰,它流传了几千年,人民是喜爱它的。”他告诫女儿:“今后不能弹琴,你就默唱;只要人家喜欢听,你就给人家弹,千万不要丢掉那些曲子。古筝以后一定还会大放光彩。”

继承真传 发扬光大

在曹东扶的影响和培养下,他的四个子女均走上了音乐之路。小女儿李泮更是继承了她的艺术流派,并以此作为终生事业。李泮6岁开始跟父亲学筝,8岁正式登台演出,10岁起开始帮助父亲辅导四川音乐学院的学生。1973年7月她特招到中国煤矿文工团担任独奏演员。随后开始到全国各地演出,并经常随团去国外宣传中国文化。1979年,她和胞兄曹永安一起出版了《曹东扶先生筝曲

集》,这是新中国成立以来继刘天华和阿炳曲集之后的第三本带有传记色彩的曲集,在当时的音乐界引起了轰动。

李泮一直牢记父亲的教诲,并将其融入自己的演奏和教学中。“父亲说演奏古筝时要‘坐如钟,站如松’,弹奏时要有气势,不能摇头晃脑,身体乱扭。”李泮告诉记者,父亲还告诫她演奏一首曲子最重要的是感情,要把观众带入演奏者的世界,用音乐和观众对话。于是,李泮始终坚持让学生先打好扎实的基本功,要求学生坐姿端正,精准掌握弹奏方法;在指导学生学乐曲时,她注重讲解乐曲的内容及风格,让学生对乐曲的内涵有所了解,并坚持口传心授,手把手教学生弹奏,使学生能较快地掌握乐曲的风格和韵味。

“父亲反复强调一点:创编筝曲,要尽量多运用左手的揉按滑颤技巧,力求充分体现古筝丰富无比、变化无穷的韵味;演奏筝曲,应深刻理解曲意,准确把握风格。”李泮说,如果演奏者单纯追求出奇,忽略了传统乐曲的风格和韵味,那样就会把乐曲弹得南腔北调,失去了古筝之本。直至今日,国内多所音乐院校的本科生、研

究生和青年教师,以及国外的不少古筝名家仍常常来向李泮请教“曹派筝”。“希望能把‘曹派筝’传播得更远,这是我的义务和责任。”李泮说。

播种海外 生根发芽

曹东扶的外孙陈希焱是一位“80后”,他在学得曹派古筝精髓的基础上,积极与西方乐器融合,开创了古筝演奏的新境界,同时把古筝艺术的种子远播海外。

2002年,17岁的陈希焱来到新西兰留学,从独自演奏古筝到教授学生,经历并克服了许多困难。当时,中国古筝在新西兰的知晓度很低,甚至有一位音乐教授把中国古筝误看作日本的koto,这对他的触动很大。2007年底,陈希焱与朋友一起创建了新西兰中国传统艺术表演艺术学校,这是一个独立的非营利性机构。“我们起初经常到当地的小学、初中以及高等院校去宣传中国文化,每年定期讲一些古筝课程。”陈希焱说,每次课后的互动环节是学生最喜欢的,他们认为古筝是一件很酷的乐器,虽然之前从来没有接触过古筝,但他们很愿意上手来试着弹一弹、摸一摸。

2012年,陈希焱受邀来到新西兰怀卡托大学开办了古筝班,正式在大学招收学生。这些慕名前来求学的学生对东方文化很痴迷,这让陈希焱很激动,但他需要用英语教学,并帮助学生理解乐曲里蕴含的中国文化。2013年,陈希焱留任怀卡托理工大学音乐系,开设了中西结合的课程,并把他在古筝与西方乐器结合演奏方面的经验教授给学生,把中国音乐带进专业课堂。

“上课时,我会和学生一起打节拍,同时帮他们纠正不规范的身体动作。”陈希焱说,教学不是做生意,应该用心付出,因材施教。“如果一切以赚钱为目的,就会出现偷工减料式的教学。”陈希焱认为,教师的教学方式不应过多受到商业模式的影响,因为这不但不利于提高学生的艺术素养,对他们的身心健康也会造成负面影响。

国家艺术基金“艺术与科技跨学科创新型创作人才培养”项目:

打开科学与艺术创新融合的一扇窗

本报记者 连晓芳

艺术在其创新、发展的道路上离不开科技的助推,科技的高速发展也在潜移默化地丰富着艺术形式。2015年发布的《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》明确提出,推动文艺与新技术、新业态、新模式、新媒体有机融合,以数字化技术为先导,积极推动文艺创作生产方式的变革和进步,丰富创作手段,拓展艺术空间,不断增强艺术表现力、核心竞争力。在此背景下,对艺术与科技跨学科创新型创作人才的培养更具有现实意义。

近期,国家艺术基金2018年度资助项目“艺术与科技跨学科创新型创作人才培养”在四川美术学院有序开展。来自全国各地的20名学员参加了此次培训。他们多数具有研究生学历,专业背景也各不相同,既有科技企业的技术骨干,也有科技馆和博物馆的工作人员,还有来自高校的艺术专业教师。

记者了解到,此次培训为期近4个月,由国内艺术与科技领域顶尖的艺术家、人文学者与工程技术专家现

场授课,课程涵盖艺术、人文和科技三大板块,涉及艺术、人文与科技理论、创作思维开发培养、实践教学和展览5个教学环节。该项目负责人、四川美术学院当代视觉艺术中心副主任李敏敏表示,项目旨在通过艺术家、人类学家、工程科技人员等多个学术领域知名学者、专家们的跨界合作,培养一批熟悉科技前沿动态、艺术视野开阔、具备人文底蕴和对科学技术的反思精神、拥有跨学科创作能力的高端艺术人才。

项目伊始,台北艺术大学新媒体艺术系主任王俊杰为学员们带来了“科技艺术历史发展与分类”与“科技艺术的未来趋势与展望”两场主题讲座。作为台湾新媒体艺术发展的开创者之一,王俊杰结合理论知识与自身的策展及创作经验,为学员们梳理了科技艺术的历史脉络,分析了科技艺术的未来走向,还在课后与学员进行深入的互动交流。来自上海自然博物馆的学员刘楠在学习过程中尝试用艺术家的思维方式去策划展览,在四

川美术学院自然景观的启发下构思出了4个关于自然与生物的作品方案。

在课堂教学之余,此次“艺术与科技跨学科创新型创作人才培养”项目积极拓展走出去。9月17日,学员们来到广州番禺大学城,参加由四川美术学院当代视觉艺术研究中心与大湾区跨界创新机构共同举办的“新时代下科技与艺术的融合创新”交流研讨会。参会演讲嘉宾与学员们就哲学、艺术等多个话题进行深入交流,同时也对科技与艺术融合落地的可行方案进行了讨论。

会上,学员代表、清华大学清尚建筑设计研究院副院长李怀生以“跨界融合”为主题,阐释了如何进行信息化创作这一问题。在“科学与艺术跨界融合的落地”问题上,李怀生认为融合及落地路径包括以下几方面:一是从学科建设上打破常规的专业界限和壁垒,进行跨学科的研究工作;二是从校企合作的角度,进一步整合建设产学研的交流平台、整合资源平台、产业发展平台;三是从艺术创作的过程中不断探索将科技创新成果导入艺术的创新体系中来。

学员代表、广州美术学院雕塑系教师郑晓雄从专业课程教育规划的角度阐释了艺术教育的新维度及“科技造物实践”的方式。从雕塑基础到数字雕塑,他主张在“以学生为中心”“个性化”“多元文化”“跨领域学习”等艺术教育观基础上,重视学生作品的跨界性和启发性,从而实现多学科交融的艺术。

当前,博物馆教育功能日益凸显,教育形式也从帮助公众理解科学发展到促进公众参与科学。而科学与艺术的创新融合正是吸引公众参与科学、展现自我和个性创意体验的极佳切入点。“作为一名在博物馆从事科普展览和教育项目策划的工作人员,在‘互联网+’的新时代,科

技自然类博物馆如何突破界限,为公众呈现充满活力、激发想象力的场馆展陈文化,体现科学与艺术的结合,一直是我在思考并努力解决的问题。这次培训帮我打开了科学与艺术创新融合的一扇窗,也让我在策展理念和方法上得到了很多有益的启发。”来自上海科技馆的学员胡玺丹说。

来自北京“非遗青年”科技文化创意工作室的学员张金晖打了个比喻:艺术与科技曾在山脚下分开行路,最终它们在美的山顶相遇。“在学习期间,我不断刷新自己的思考:毫无疑问,科技的介入为创作注入了新的手段,激发了更强烈的创作激情,使我的创作不再局限于画笔和刻刀,而是借助数字技术去尝试表达更广泛的题材。创作是我们艺术工作者的使命,而科技不仅仅是可以利用的手段,更是不可忽视的表现主题。”她说。

在实地考察活动中,该项目一直将新媒体艺术展览作为参观学习的重点。研讨会期间,学员们参观了VR建筑展、贝聿铭虚拟作品展等。在学员们看来,实践层面的前沿经验让他们开阔了视野,打破了原来在创作思路上的局限,也让他们对艺术作品的形式语言、技术手段和表达内容都有了新的思考。

记者了解到,目前,该项目已完成课堂授课与实践教学的培训内容,学员们正在为结业展览进行艺术创作,所创作的作品将于本月底在四川美术学院美术馆进行集中展示。国家艺术基金中期监督专家代表、重庆师范大学美术学院院长黄竹林表示,学员们不仅要在学习过程中养成文化自觉和艺术自觉的意识,还要将“艺术与科技跨学科创新型创作人才培养”项目的培训成果带回到各自的工作岗位,在中国艺术与科技跨学科研究中起到带头作用,为中国文艺事业的创新发展作出积极贡献。

资讯

湖北省大学生文化创意设计大赛 关注产业融合创新

本报讯 日前,由湖北省文化厅、湖北省发改委、湖北省教育厅等湖北8家省直部门共同主办的第五届湖北省大学生文化创意设计大赛在武汉启动。

本届大赛共设置五大竞赛单元,共58个奖项,作品征集涵盖了创意时尚生活设计、动漫设计、服装设计、文化旅游创意产品设计、微电影设计、互联网文化服务创意设计等多种创意门类,参赛对象包括湖北各大高校在校学生以及在大学生参与的团体、单位和机构,参赛作品须符合社会主义核心价值观,突出原创,凸显文化与科技、教育、旅游等相关产业的融合创新。值得关注的是,今年大赛首次面向

湖北省外的高校学子征稿,还特意增设了长江学子创意特别奖。

据了解,湖北省大学生文化创意设计大赛自2014年首次举办以来,已成功举办了四届,吸引了湖北省100余所高校近3万名学生参加,报名参赛作品超过3万件,成为湖北省一大文创赛事品牌。大赛强调原创性和市场性,大赛组委会提出了“有原创精品力作涌现、有重点名校积极参与、有成果的市场转化、有持续的宣传热度、有良好的秩序保证”的“五有”目标,今年还将加大对在鄂重点院校的宣传和推介力度,组织参赛选手和文创企业交流互动,推动获奖成果转化。(李协萍)

中外儿童戏剧专家西安共论戏剧教育

本报讯 (驻陕西记者秦毅)日前,2018西安国际儿童戏剧展演戏剧教育高峰论坛在陕西西安举办。

论坛上,来自中国儿童艺术剧院、辽宁儿童艺术剧院、浙江话剧团、济南儿童艺术剧院、西安儿童艺术剧院等院团的戏剧工作者,以及丹麦国际儿童戏剧财务总监等国内外儿童戏剧专家,围绕“中国儿童戏剧和戏剧教育”这一主题进行了探讨交流,并积极分享经验和心得。

与会专家一致认为,戏剧教育的目的在于让孩子们通过语言、肢体、游戏的形式,树立自信心,提高想象力、沟通力、审美力以及独立思考的能力,要通过多样化、创新式的办法激活孩子们的艺术细胞,让孩子们在潜移默化中完成人格塑造。

活动期间还举办了“中国儿童戏剧研究会第七届一次理事会议”,23位理事会成员共同梳理总结一年来中国儿童戏剧的发展状况,为今后的工作集思广益,建言献策。

“京剧叶派小生艺术人才高级研修班”开班

本报讯 (实习记者韩君怡)近日,“京剧叶派小生艺术人才高级研修班”开班仪式在北京中国戏曲学院举行。

“京剧叶派小生艺术人才高级研修班”项目为北京文化艺术基金2018年度全额资助项目。此次研修班为期两个月,采取名家传戏、功法学习、理论讲授、观摩辅导、讲座研讨、专家点评、剧目汇报演出等多种相结合的教学方式,由京剧叶派小生创始人叶盛兰之子、知名京剧表演艺术家叶少兰亲自传授叶派小生经典剧目、表演功法、表演标准和美学风格等,由傅瑾等国内知名学者教授戏曲理论及叶派小生理论课程。经考核,共

有20名来自全国京剧院团、戏曲院校的京剧小生参加培训。

据了解,结课的集中汇报将聘请专家点评打分,成绩优异者将参加结业展演等活动。项目组还将梳理、总结研修班的各项重要内容并集制成册,将其作为京剧叶派小生艺术的重要传承成果进行传播。

中国戏曲学院院长巴图表示,该研修班将突破一般京剧流派人才培养的授课模式,是新时代传承经典的一次新尝试,是师徒传承、院团传习与学校教育科学贯通的新型人才培养形式,有助于戏曲教育、传统文化传承领域的供给侧结构性改革。

首届葫芦丝普及教育与发展研讨会举办

本报讯 (记者张婷)10月1日至10月3日,首届中国葫芦丝普及教育与发展研讨会及系列文化活动在南京举办。

本次活动在中央音乐学院、中国音乐学院两大高等音乐学院同时举办,包括葫芦丝当代作品与交响乐专场音乐会、葫芦丝艺术展演和第一届中国葫芦丝普及教育与发展研讨会等相关内容。其中,专场音乐会由著名葫芦丝演奏家李春华携手中国新丝路葫芦丝艺术团倾情演出,由北京爱乐管弦乐团协奏,青年指挥家阿鹏飞指挥,为观众奉上12首葫芦丝当代优秀作品;研讨会则汇聚了全国民族器乐

艺术界、教育界的杰出代表,为葫芦丝艺术发展之路献策。

中国民族管弦乐学会副会长沈诚表示,这场民族器乐艺术盛会全方位、多维度检阅了葫芦丝普及教育、理论建设、演奏水平、作品创作、乐器制作等多领域的成果,总结了新时期葫芦丝艺术创新发展的思路与方法,将会全面推动葫芦丝艺术普及与发展。

本次活动由中国民族管弦乐学会普及民族音乐艺术委员会主办,中国民族管弦乐学会乐器改革制作专业委员会支持,北京智弘博睿文化艺术有限公司承办,新丝路葫芦丝艺术团协办。

9月30日,首届山东省大学生话剧优秀剧目展演在济南落幕。在半个月的时间内,山东大学“玩家剧社”、山东师范大学“东隅话剧社”、山东艺术学院“山东青年实验剧团”等为泉城观众奉献了16场话剧演出,充分展现了山东高校话剧发展的可喜成绩。

图为展演期间,山东师范大学“东隅话剧社”演出《乘衣归》。本报驻山东记者 苏锐 摄影报道

学员参观新媒体艺术家工作室