

艺海观澜

美育之花在乡村绽放

任飞帆

面对观众期待的目光,我们将更加用心投入精品创作,以更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求的优秀作品回馈社会、回馈人民。

在中国广播艺术团工作的40余年时间里,我深切体会到:创作是中心任务,作品是文艺工作者的立身之本,也是艺术院团的发展之本。用精品力满足观众文化需求,让观众感受时代精神气象,体会中华文化独特魅力,给观众以真善美的积极引导,这是我们的使命所在。

中华优秀传统文化是中华民族之根与魂,涵养着中国人的传统美德和时代精神,也是文艺创新的宝藏。通过文艺创作将中华优秀传统文化发扬光大,是我们历时5年创作推出“万物生长——二十四节气交响套曲音乐会”的初衷。

还记得年少时,每到一个个节气,母亲就会告诉我该吃什么要穿什么,把二十四节气作为生活指南贯穿日常。二十四节气凝结着中国古人观候知节、见微知著的生活智慧,蕴含着中华民族天人合一、顺势而动的哲学思想。如何用音乐语言把节气文化展现在当代舞台上?我们在一次次的采风、研讨中找准作品的基调和定位。惊蛰“春雷动”、立秋“摇蓝曲”、冬至“饺子宴”……最终呈现给观众的交响套曲音乐会,将二十四节气的物候之景和民俗之乐娓娓道来。交响乐的恢弘厚重、传统民乐的色彩斑斓、流行乐的时尚动感、歌唱家的深情吟唱,带来如梦似幻的乐章。我们用世界通用的音乐语言传播中国特色的节气文化,表达的不仅是对自然时序的深沉敬意,更是对中华优秀传统文化的真挚礼赞。希望用静水流深的中华文化,滋养当代人的心灵。

中华优秀传统文化有着说不尽的故事、写不完的旋律。针对莫高窟这一艺术瑰宝,我们在2018年成功推出了民族交响歌剧《莫高窟》,以丝绸之路为背景,以敦煌壁画为题材,通过小人物悲欢离合的爱情故事表现宏大的时代主题——只有国家安定,才有人民的幸福。这部作品既借鉴西方歌剧的表现形式,又融合交响乐和民族音乐要素。我们希望以这样兼容并蓄的音乐风格让观众亲身历史之境,感受文化精神的传承。

原创歌剧在剧本、音乐、演员、舞台各个环节都花费了很大心血,若是在演过之后就束之高阁,各界观众无缘亲近,殊为可惜。对歌剧这种大部头作品加以重新编创,使之以更灵活的方式在演出市场流动起来,是我们的一种探索尝试。今年正值共建“一带一路”倡议提出10周年,国庆长假期间,我们将民族交响歌剧《莫高窟》以音乐会的形式再次搬上舞台。音乐会版《莫高窟》对原有曲目进行筛选,提炼主要唱段,保留剧目精华,演出时长由3小时压缩至90分钟。在保留完整故事情节的同时,更加突出细腻的情感主线。舞台表现形式上,把伴奏乐队完整地搬到舞台前端,歌唱演员在舞台中间表演,这样的布局既有歌剧的“基因”,又有音乐会的元素,给观众别具一格的视听体验。从歌剧到音乐会,成本降低了、队伍规模缩小了,作品亮相舞台的频率显著提高。相信通过这样的方式流动起来、传播开来、常演常新,文艺作品将能更好实现价值、发挥影响力。

中国广播艺术团下设民族乐团、说唱团、电影交响乐团、电声乐团与合唱团五大分团,艺术品种丰富是我们的突出优势。为了充分利用这一优势,更好地树立品牌、打造精品,我们连续4年举办“中国广播艺术团艺术节”,汇聚不同艺术种类的优秀演艺人才,推出民族交响史诗、相声剧、主题音乐会、青年歌唱家专场等一系列精彩纷呈的演出,为新人新作搭建舞台,为精品展演开辟空间,以高质量文艺演出展现新时代的精神气象。

多年来,每一次创作演出受到观众欢迎,都让我们感受到一种诚挚的信任与鼓励。面对观众期待的目光,我们将更加用心投入精品创作,以更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求的优秀作品回馈社会、回馈人民。

(作者为中国广播艺术团团长)

以精品创作回馈观众期待

刘学俊

是最美的!这种自信和骄傲,有助于孩子成长成才,也会增强乡村的吸引力。

乡村拥有丰富的美育资源。人与自然和谐相处的生活方式,是美育最肥沃的土壤。乡村的自然环境、人文传统、民间艺术等资源,不仅可以作为场景融入教育内容,还可以发展出独具特色的教育教学方法。

中国美术学院毕业生在福建省屏南县前汾溪村创办的“乡野艺校”就尝试将乡村的自然和生活融入美育中,并把美育场景从学校延伸至社区、家庭。他们会用一个春天的时间让孩子理解“野草的定义”;画出当地特色植物“秋菊草”的环境地图和生长过程,在学校空地开辟菜园,播种、收获,并把“秋菊草”制作成当地特色美食“秋菊糍”。野草在大自然中增添土地的生机,在医生眼中是救人的良药,在我眼中是增加美感的一株小草。”一棵小小的秋菊草不仅让13岁的郑晨阳了解植物的特点,知道事物的多面性,而且更加熟悉家乡的一草一木。

乡野艺校准备做“1000个美育计划”,目前已经成功实施了196个:“节日快乐”项目挖掘当地传统民俗,对传统节日进行创新和再造,增强村民的向心力;“今晚吃什么”项目以餐桌为切入点挖掘个体记忆、家族历史、当地文化脉络,让几代人彼此了解、更加亲密……志愿者们希望,当孩子们长大后再回忆起自己的童年和家乡,是五彩斑斓、丰富多样的,独特的乡土文化会成为他们最难忘的乡愁。

在四川省泸定县,胡俊和志愿者团队引导孩子以樱桃、花椒、仙桃等9种当地农特产品为主题,创作了别具一格的水果表情包,这些表情包将登上村里的直播平台,助力当地农产品线上销售。

上过乡野艺校的孩子,寒暑假会回到村里,主动帮助孤寡老人。他们在“新村文化节”中,也吃到了老人们做的地道“秋菊糍”,被老人们演唱的当地民谣深深打动,与老人们结下了深厚情谊。

跟着关于张萍学跳舞,成为县里第一个到北京上大学的洛那,准备利用假期时间,寻访村子里会跳传统舞蹈的老人,用影像记录下来,整理成“舞蹈档案”。

康瑜后来发起“四季诗歌”课程,为乡村教师提供专业培训。截至2023年10月,诗歌课程已经推广到偏远地区2400余所中小学,17万余名孩子拥有了诗歌课。

美育之花,正在乡野中绽放,我们期待它们结出甜美的果实……

版式设计:沈亦伶

转故宫》以互动游戏方式深入故宫的角落,孩子可以在网站上下载素材制作“手账”,并把作品上传到网上,让更多人欣赏……今年“六一”国际儿童节,小书包中深受孩子欢迎的《宫殿漫步》《文物风华》《故人匠心》3本书的作者单霁翔,通过网络直播和50余所乡村学校的1万多名学生“面对面”聊读书、谈文化遗产,给乡村孩子们上了一节难得的“大师课”。另外,文化和旅游部等有关部门联合社会力量建设“云端美育”,搭建数字博物馆、网上美术馆、云音乐厅、云剧院等。这些互联网上的丰富资源能够打破地域限制,拓宽美育视野,提高美育效能,带动乡村美育水平不断提升。

根据中国儿童中心等发布的《中国儿童发展报告(2019)——儿童校外生活状况》,农村儿童周末电子产品使用时间为每天108.18分钟,比城市儿童高出22.38%。电子产品给人们的生活带来极大便利的同时,也可能让孩子沉迷其中,这是乡村美育面临的一大挑战。“既然数字化浪潮势不可挡,何不借力而为?”杭州师范大学美术学院副教授胡俊做了一次大胆尝试,他把一种先拍摄取景、再拼贴素材进行组合创作的“数字味画”带到四川省乐山市金口河区永和二小。不到一星期,孩子们就学会了手机摄影和修图技巧,紧接着他们围绕金口河特有的人文历史和风光景致,展开了富有想象力的创作。孩子们的作品不只让胡俊惊喜,也得到了专业领域的肯定:15件作品成功入选儿童影像艺术节展览,30余件作品在少儿数字艺术创作大赛中获奖。

儿童思维活跃,动手能力强,乐于接纳新事物,互联网恰好可以为他们提供自主学习空间和创造空间。正向引导乡村儿童善用网络资源,实现美育的迭代升级,这是补齐教育发展短板、优化美育资源配置、缩小城乡教育差距的重要方式。

乡村不是美育的洼地,而是高地——
发挥乡村优势,激发内生动力

“乡村不是美育的洼地,而是高地。”胡俊说,“就像‘数字味画’这种创作,农村孩子的素材比城市孩子多、新奇度更高、题材更广,很有优势。”美育不仅能够活化乡土文化传统,更重要的是给孩子带来强烈的自豪感和自信心——我创作的是最好的,我的家乡

核心阅读

在广袤乡村,一批教育实践者深扎祖国大地,以自己的实际行动推动乡村儿童美育发展

正向引导乡村儿童善用网络资源,实现美育的迭代升级,这是补齐教育发展短板、优化美育资源配置、缩小城乡教育差距的重要方式

乡村的自然环境、人文传统、民间艺术等资源,不仅可以作为场景融入教育内容,还可以发展出独具特色的教育教学方法

的内心、向上的状态、乐观的精神,人生也会随之改变。

没去过北京但也看到了故宫——
科技赋能美育,打开更多可能

近年来,乡村教育在硬件改造、师资补充、经费提升等方面成果显著,城乡教育差距不断缩小。但由于自然、历史、社会等多方面原因,一些地区的美育资源仍显不足。互联网技术的发展、乡村基础设施的完善,让共建共享优质美育资源成为可能。

“故宫小书包”是故宫博物院面向乡村儿童发起的公益活动,小书包里不仅有故宫相关的绘本和读物,学生通过扫二维码、登录网站,还会发现这是一个包含着音频故事、动画课堂、互动游戏的美育“大礼包”。《紫禁城建筑的秘密》通过拆解故宫中的建筑元素,让孩子在动画短片与音频中感受中国古人智慧和传统文化之美;《小玄小雅玩

习近平总书记在给中央美术学院老教授的回信中强调:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”在广袤乡村,一批教育实践者深扎祖国大地,以自己的实际行动推动乡村儿童美育发展。

写诗,让幼小的心灵得到温暖——

关注儿童情感,培养健全人格

8年前一个偶然的机会,在云南省保山市昌宁县澂水初级中学支教的大学生康瑜开设诗歌课。一段时间后,她发现这群父母外出务工的孩子们有了显著变化——调皮的不再逃学,淘气的孩子减少了违纪,当师生们去户外采风时,田野里总回荡着欢声笑语。趣味十足的诗歌课程成为孩子有效的情绪出口,让幼小的心灵得到温暖。

康瑜说:“我们教孩子写诗不是为了培养诗人,而是希望他们拥有探索的热情,持续感受的敏锐。”当下雨时,他们会写下:“雨中的伞,都是一座座,会移动的岛”;当思念外出务工的父母时,他们会写下:“天高万丈,山是一半”。“孩子们写诗的过程也是观察、表达,甚至构建自我的过程。”浙江大学副教授林玮表示。

2016年夏天,北京舞蹈学院教师关於和他的妻子张萍看到一组照片,几个农村孩子赤脚站在土墙下,小脸蛋灰扑扑的,一副怯生生的模样。这些孩子牵动了他们的心。于是,关於、张萍夫妇开展了免费教芭蕾舞的“彩云计划”,并带着孩子们到外地参加演出。这是村里孩子第一次走出大山,他们见到了更广阔的世界,对人生也拥有了更多想象。张萍在教授舞蹈的时候,会注重气质的养成:“练舞的女孩要把头发梳好,利利索索的。”“胸膛挺起来,跳舞是最漂亮的!”渐渐地,村里的大人发现,孩子们腰板挺直了,笑容也多了。7年间,他们帮助了近百名乡村孩子走出山村,砚山县甚至云南,孩子们会叫关於、张萍夫妇“阿爸”“阿美”,那是当地对“爸爸妈妈”最亲密的称呼。

百年前,教育家蔡元培曾说:“一个完整强健人格的养成,并不源于知识的灌输,而在于感情的陶养,这种陶养就在于美育。”养成完整强健的人格,拥有坚定的目标、充盈

看台人语

展示热爱力量
发现多彩生活

浓厚年代质感
传递生活启示

讲述外卖故事
呈现温情暖意

图为网络纪录片《我家是个博物馆》海报。

热爱能产生怎样的力量?网络纪录片《我家是个博物馆》从收藏家角度给出答案。作品讲述了12个关于热爱的动人故事。观众可以听乐器收藏者石磊一家的音乐会,捕捉“闻所未闻”的奇妙声响;与化学元素收藏者吴尔平一起打开收纳柜,窥探化学反应的瑰丽瞬间;跟着陨石猎人张勃翻山越岭,触摸来自浩瀚太空的碎片……该片没有过多介绍藏品知识,而是将收藏者探寻、保护、展示藏品的故事娓娓道来。从传统工艺到科技元素,从古代服装到民族服饰,藏品类型虽千差万别,收藏者却有着鲜明的共同点——对热爱之事饱含激情,对文化传播充满责任感。正是这样的人文情怀,深深地感染了观众。一种热爱就是一个观察世界的视角,带给我们发现万花筒般的生活。

(张佳莹)

近年来,一批“年代剧”受到观众青睐,如何不落俗套地讲好生活故事,成为创作者共同的课题。网络剧《似水流年》用清晰紧凑的叙事,富有个性化的形象以及正能量的故事内核,进行了一次有益探索。作品讲述上世纪80年代,徐卫彪、忠余楠、张鹏等性格迥异的5个朋友紧随时代表流,追逐梦想,实现自我价值的故事。作品采用非线性叙事结构,将现实和回忆交织起来,并用热闹的胡同、“二八大杠”自行车等元素增强故事年代感。观众仿佛走入时光隧道,与不断成长的主人公们共情。年代剧不应只是怀旧,更要注重挖掘过往岁月里的情感力量和成长启示。《似水流年》的故事,传递了这样的生活感悟:青春永不落幕,保持积极向上的奋斗精神,坚守勇敢顽强的美好品质,终能收获属于自己的幸福生活。

(焦阳)

外卖员是一个人数众多的新职业群体。纪录片《子夜外卖》将镜头对准这些“最熟悉的陌生人”,以接单送货为线索,走近他们的生活日常,探寻世情百态。作品以颇具特色的人物和地域为叙事动力,关注外卖“单王”、家庭骑手、女性骑手等外卖员,拍摄地既有繁华都市,也有宁静小镇。叙事以外卖员第一视角展开,配以旁白和采访,拉近了观众与外卖员的距离。作品力图用丰富的细节、平实的对话,展示外卖员群体的工作生活状态。重要的是,无论身处何地,背景如何,每个故事的主人公都体现了良好的职业精神,对待工作和生活充满热情,让观众从中汲取向上的力量。这种精神的传递,既唤起了观众的共鸣共情,也为作品奠定了积极乐观的基调,呈现出社会的温情暖意。

(郭笑羽)

文艺评论