

《绽放》讲述张桂梅老师的故事

创新表达,传递真情实感

本报记者 陈世涵

平凡而伟大的故事,如何用音乐剧讲好?作为第十八届中国戏剧节的闭幕演出剧目,原创音乐剧《绽放》给出了回答——“讲真事、写真情、诉真心。”导演霍樱这样介绍创作心得。

这部由云南省文化和旅游厅、中国东方演艺集团有限公司等共同出品的音乐剧,以“七一勋章”获得者张桂梅为原型,讲述了她帮助2000多名女孩圆梦大学的动人故事。从林海雪原到彩云之南,从支教青年到华坪女高校长,主创团队从张桂梅40多年扎根教育一线的经历中,撷取了一些重要人生片段进行创作。

“历时两年筹备、两次采风纪实、两个月无休排练,力求从音乐编曲、舞蹈编排、情节设置、舞美设计上传递出主人公的奉献精神。”霍樱说。

《绽放》70%的戏份都集中在张桂梅身上,这对于其饰演者喻越是个巨大的挑战。每天跑步5公里锻炼身体、排练时绑着沙袋走路、躺在床上反复练习宣叙调……对细节的不断追求,才有了舞台上平凡又不凡、可爱又可敬的桂梅老师。

《雄狮少年》聚焦岭南醒狮文化

深耕传统,激发非遗活力

本报记者 姜晓丹

“谁人也可以,只要愿意努力。”伴着少年阿娟的歌声,今年年初,原创音乐剧《雄狮少年》(普通话版)在广州大剧院首轮连演6场,收获良好口碑。

该剧由广东省广州市委宣传部指导、改编自同名动画电影,创作了近20首原创歌曲。剧目聚焦岭南醒狮文化和风土人情,通过少年阿娟在广州打拼、不懈追梦的故事,激励每一位追梦人奋力拼搏、勇往直前。

“舞狮和音乐剧的碰撞,真的很惊喜!”有网友留言称。舞狮是国家级非遗,而非遗、国潮等内容,正吸引越来越多年轻人走进剧场。导演何念认为:“一部成功的音乐剧不单要剧情丰富、音乐好听,舞台视觉效果呈现和舞蹈肢体的表达也同样重要,要调动现场观众的情绪,让观众融入剧情与角色‘同呼吸’。”融合舞蹈、音乐和狮舞等元素,音乐剧把一代代舞狮人自强不息、锐意进取的精神融入创作,助力非遗焕发时代光彩。

《理想之城》跨界改编影视IP

歌唱青春,诠释奋斗品格

本报记者 陈圆圆

伴随着音乐剧《理想之城》深情有力的歌唱,一个描绘当代年轻人追寻理想之光的故事,在观众面前徐徐展开。这部由北京市文化和旅游局、北京市广播电视局、北京演艺集团出品,北京歌剧舞剧院演出的音乐剧,被列入文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”重点剧目。

音乐剧《理想之城》改编自同名电视剧,以建筑行业为背景,讲述年轻的造价师苏筱等人的奋斗故事,展现年轻人对生活的追求、对理想的坚持。

从荧屏到舞台,影视IP的跨界改编难度不小。在两个多小时的时间里浓缩40集电视剧的内容,需要极强的提炼能力。同时,音乐剧还要呈现丰满的人物形象、强烈的戏剧冲突。为此,主创团队反复调整,“以往音乐剧的主要动机埋在人物中,这次我们尝试把动机埋在了内容里。”《理想之城》作曲、音乐总监张筱真介绍。

不同于演一段、唱一段的形式,音乐贯穿了全剧,旋律中交织着悬疑、青春、明朗等多元色彩。导演肖杰说:“对于音乐

“为爱绽放,迎着阳光,我将无限成长……”创新主旋律题材音乐剧,需要更多元的戏剧表达。霍樱介绍,《绽放》的创作注重体现思想深度和艺术高度,力求通过作品传递出对真善美的追求。作品通过切光转场加速剧情推进,挖掘并展现人物复杂的内心世界,同时融入丰富的民族音乐元素,用文学性的唱词和现代音乐剧的曲式旋律吸引更多观众。

自2022年9月首演以来,《绽放》已走过数十个城市、上万公里巡演之路。在总导演廖向红看来,《绽放》是“院团+院线+媒体”合作模式的有益探索,“既借力院团的一流创作团队,又充分挖掘地方文化资源;既创演了优秀剧目,又通过演出培养院团人才。”

近年来,音乐剧备受年轻观众的青睐,成为文化消费新潮流。“音乐剧要避免同质化、概念化、标签化,突破固有的创作思维定式。”霍樱认为,“只有大胆尝试年轻化的艺术表达,运用年轻观众喜闻乐见的形式,才能打造出叫得响、立得住、传得开的精品力作。”

舞台上立着20根梅花桩,最高的达2.1米,展示着本剧不同于一般音乐剧的独特之处。演员们除了边唱边跳,还要表演舞狮,有3场精彩的比赛场景更是需要上桩。阿娟的扮演者陈科铭说:“我们从基本功练起,扎马步、举狮头、与狮尾配合,一招一式离不开‘认真’二字。”导演从实景开始,逐渐加入空间转变、光影变化、多媒体投影以及电影语言,让舞台呈现出与动画电影不一样的效果。

“故事中的角色是鲜活的,这不只是一个人的励志成长故事,更是一首写给每一位平凡奋斗者的歌。”何念说,“希望可以在舞台上呈现出这个时代的生活气息与人文情。”

“作为一部原创的新剧目,这部首轮演出效果超出预期,可以看出观众对这个IP的高度关注。”广州大剧院副总经理、音乐剧《雄狮少年》制作人陈睿说,希望通过音乐剧激发非遗活力,吸引更多年轻人关注和热爱传统文化。

剧而言,人物是第一位的。只有人物内心呈现较大的波澜和成长,才能更好体现音乐性。”从充满理想主义色彩的《寻找》,到剖析人物内心的《黑白灰》,再到深情的《雨下整晚》……一首首原创歌曲,传递积极向上的力量,鼓舞人心。

移动砖块构造出“钢筋水泥”的城市空间,代表“造价师”身份的数字元素,体现“人生竞技场”概念的旋转舞台……一幕幕虚实结合的舞台营造,传递出时尚、新颖的独特艺术质感。“通过演员的演绎、舞者身体语言的变化等,我们力图呈现一个物理空间与心理世界交织的舞台。”肖杰说。

展现时代精神,挖掘中国故事,诠释奋斗品格。近年来,北京演艺集团深耕音乐剧板块,推出《在远方》《亦梦亦真》《理想之城》音乐剧“奋斗三部曲”。北京演艺集团副总经理董宁说:“我们将继续创新中国原创音乐剧生产模式,推出更多符合本土化审美的优秀音乐剧作品。”

(实习生唐晨参与采访)

推进文化自信自强

国产音乐剧创作与市场升温

唱响奋斗之歌

讲述时代故事

图①:音乐剧《理想之城》剧照。北京演艺集团供图

图②:音乐剧《绽放》剧照。宋昱潮摄

图③:音乐剧《雄狮少年》剧照。夏冬摄

情是纬线,那么贯穿始终的音乐就是经线。音乐剧作品中的音乐一定要经得住时间的考验。国产音乐剧在创作中,往往会自然而然地结合中国音乐,但我们要认识到,中国音乐不是古乐的简单复刻,而是体现在多样的音乐表达之中。此外,音乐剧还要注重音乐对戏剧人物的精准刻画,音乐与戏剧需要相互交融、互动前行。音乐剧产业的长远发展,需要建立在艺术风格和音乐创作的精耕细作之上。

“万丈高楼平地起,一砖一瓦皆根基。”《理想之城》中的歌词,道出了音乐剧的创作规律。火热市场带来无限期待,也迎来新的考验。音乐剧是用音乐讲故事,音乐性、戏剧性和思想性缺一不可。音乐剧,“火”起来更需沉下来。希望音乐剧从业者尊重艺术创作规律来打磨作品,夯实艺术创作的根基,让中国音乐剧涌现出更多精品力作,推动戏剧舞台艺术蓬勃发展。

(作者为中央戏剧学院音乐剧系教授)

山同脉 水同源 地相连

一图读懂京津冀历史文化资源分布

本报记者 施芳

8项世界遗产、8座中国历史文化名城、474处全国重点文物保护单位……在京津冀协同发展战略实施十周年之际,《京津冀地区主要历史文化资源分布图》发布,展示了京津冀地区主要历史文化资源的空间分布情况,系京津冀三地首次基于统一空间框架对历史文化资源作系统梳理。

截至2023年,中国有57项世界遗产,其中京津冀地区共有8项,分别为长城、明清故宫(北京故宫)、周口店北京人遗址、承德避暑山庄及其周围寺庙、北京皇家祭坛—天坛、北京皇家园林—颐和园、明清皇家陵寝、大运河。各世界遗产位置在分布图中标注清晰,一目了然。

分布图还展示了全国重点文物保护单位,以及中国历史文化名城、名镇、名村等。截至2023年,京津冀地区共有8座中国历史文化名城,10个中国历史文化名镇,38个中国历史文化名村。在国务院已公布的八批共5058处全国重点文物保护单位中,京津冀地区有474处,包括北京的故宫、皇史宬、居庸关云台、北京大学红楼等,天津的独乐寺、千像寺造像、北洋大学堂旧址、平津战役前线司令部旧址等,河北的隆兴寺、保定钟楼、西古堡、西柏坡中共中央旧址等。

京津冀三地山同脉、水同源、地相连,人缘相亲、文化一脉,具备相互融合、协同发展的天然基础。“历史文化资源分布图的发布,有利于公众进一步解京津冀地区的历史文化,共同保护好、传承好、利用好丰富的历史文化资源,助力京津冀地区高质量协同发展。”北京市测绘设计研究院地图文化领域资深专家陈品祥表示。

该图经首都规划建设委员会办公室、北京历史文化名城保护委员会办公室统筹协调,北京市规划和自然资源委员会、天津市规划和自然资源局、河北省住房和城乡建设厅、北京市文物局、天津市文物局、河北省文物局密切合作,由北京市测绘设计研究院编制完成。

国家知识产权局会同有关部门出台措施推进专利转化运用

摸清摸透能够转化的专利存量“家底”

本报北京2月28日电(记者谷业凯)产业化是专利的生命力所在。国家知识产权局日前会同有关部门共同制定《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》(以下简称《工作方案》)以及《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》(以下简称《实施方案》),旨在发挥市场和政府的协同作用,共同推动专利成果更好更快地转化为现实生产力。国家知识产权局近日举行新闻发布会,对相关政策措施进行了解读。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章表示,《工作方案》将突出发挥高校、科研机构的主体作用,把能够转化的专利存量“家底”摸清摸透;由企业对接高校、科研机构盘点的专利进行产业化前景分析,形成内容更加丰富的专利转化资源库;在专利对接推广、落地转化过程中,注重调动企业、投资机构、服务机构等多方面积极性;政府部门要发挥好服务支撑作用,搭建统一的综合服务平台,支撑数据汇集共享。

教育部科学技术与信息化司副司长李楠说,开展高校存量专利盘活工作,要加强需求导向的制度性产学研合作,建立健全以产业化前景分析为核心的专利申请前评估制度;加强专业化机构和人才队伍建设,强化高校专利转化激励。

科技创新型中小企业是推动专利产业化的生力军。将于近期印发的《实施方案》提出,到2025年底,通过知识产权普惠服务促进中小企业专利产业化能力水平整体提升;在样板培育上,将筛选建立专利产业化样板企业培育库,开展重点培育,建立入库企业动态调整机制,打造以专利产业化为成长路径的中小企业样板。

我科学家基于液态金属构建“人工树叶”取得新进展

本报沈阳2月28日电(记者郝迪迪)近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘岗研究员团队与国内外多个研究团队合作,研制出将半导体颗粒嵌入液态金属实现规模化成膜的新技术,并构建出新型仿生人工光合成膜,其具有类似树叶的功能,在太阳能的驱动下可实现水的分解获取氢气。2月23日,该研究成果发表在《自然·通讯》上。

太阳能光催化分解水制备绿氢技术属于前沿和颠覆性低碳技术,其走向应用的关键是构建高效、稳定且低成本的太阳能驱动半导体光催化材料薄膜(即人工光合成膜,亦称为“人工树叶”)。目前常用的薄膜制备技术因制备环境苛刻或成膜质量差,难以满足太阳能光催化分解水制氢的实际应用需求。

江西将每学期开学第一周定为“安全教育周”

本报南昌2月28日电(记者朱磊)开学第一周,江西省的交通管理部门、消防部门走进校园,为师生们带来安全教育知识。日前,江西省教育厅印发《2024年全省学校安全教育工作方案》,要求各级各类学校将每学期开学第一周设定为“安全教育周”,并制作安全主题教育公开课系列课程视频。各校因地制宜、精心组织,开展安全教育,不断提升师生的安全防范意识,增强自我防护能力,全力筑牢安全稳定防线。

按照该方案,各校还将以食品安全和心理健康教育等为重点内容,开展安全主题教育公开课,全面提升学生做自己安全的“第一责任人”意识,帮助学生掌握必要的安全防护知识和技能。

甘肃积石山震区中小学如期开学

本报兰州2月28日电(记者赵帅杰)记者日前获悉:经过两个多月的不懈努力,甘肃省积石山县185所维修加固学校室内工程全部完工并投入使用。2月26日,全县6万余名中小学生在如期回归校园。

2023年12月18日,积石山县发生6.2级地震,造成全县学校不同程度受损。地震发生后,积石山县迅速启动受损学校灾后维修工作,按照春季学期正常开学的目标,克服冬季施工困难,有效施工工期短等不利因素,采取“一校一案”方式研判解决各类问题,加快工程进度。

开学前夕,积石山县详细安排部署新学期工作,同时开展教室、宿舍、消防设施等场所安全隐患排查治理和清洁整治,维护教育教学设施设备,配发教材书籍,为学生打造舒适安全的学习生活环境。开学当天,积石山县各学校组织师生开展了地震应急演练等活动,并举办欢迎返校仪式。

本版责编:智春丽 曹雪盟 陈世涵
式设计:沈亦伶

音乐剧,“火”起来更需沉下来

郑欣闻笛

新语

音乐剧是用音乐讲故事,音乐性、戏剧性和思想性缺一不可。音乐剧,“火”起来更需沉下来

纵观世界戏剧艺术舞台,音乐剧一直彰显着独特的文化影响力。中国音乐剧发展至今已超过40年,音乐剧产业在引进国外剧目与创作本土化并行的过程中,逐步形成中国风格。近年来,戏剧市场持续火

热,原创音乐剧表现亮眼,《绽放》《理想之城》《雄狮少年》《东莞东》等一批现实主义题材、中华优秀传统文化题材的作品热演,取得市场和口碑的双赢。

拥抱青春,贴近年轻观众。“追逐”“梦想”“流行”成为原创音乐剧的热门标签,大时代普通人的奋斗历程引发共鸣。《理想之城》聚焦建筑行业的员工,《雄狮少年》展现舞狮学徒的成长,在“小人物、大理想”思路的演绎下,将“小”落得更细微。可以说,切口越小,越靠近年轻人,越能引发共鸣。

跨界创作,带动音乐剧“破圈”传播。国外许多经典电影衍生出了舞台版本,国产音乐剧也有不少改编自热门影视

作品。音乐剧题材的跨界发展,受益于世界戏剧舞台的不断革新。而影视IP对音乐剧发展具有显著的助力作用,带动更多人对音乐剧产生兴趣、走进剧院。

深挖传统,舞台艺术创作彰显中国气韵。中华优秀传统文化成为舞台艺术创作的富矿,音乐剧舞台洋溢着中国风,审美品位进一步提升。中央戏剧学院实验剧团创作的音乐剧《家》,改编自作家巴金的小说,演绎经典,致敬青春。《雄狮少年》等传统文化题材音乐剧的火爆,体现着国风、国潮愈发流行,为音乐剧创作打开更为广阔的空间。

音乐剧是什么?作为音乐剧从业者,我常常思考这个问题。如果说丝丝入扣的剧