

青锋出鞘 薪火相传

——江苏文艺“名师带徒”计划学习成果展示(一)

江苏文艺“名师带徒”计划是我省超常规培养青年文艺人才的龙头型工程,自2019年4月启动以来,成果丰硕、佳报频传。在省文联牵头培养的80名高徒中,83%以上积极参与国家级重大文艺赛事,4人荣获国家级文艺奖项,28人入围省“五个一工程”奖、“文华奖”、“江苏省文艺大奖”,27人入选紫金文化英才和文化优青。为全面展现首轮“名师带徒”工作成效,江苏文艺网、“江苏文联”公众号、《繁荣》周刊将开辟专栏,陆续推出部分高徒三年来跟师学习的体会与收获,并以此激励全省广大文艺工作者特别是青年文艺人才坚定文化自信、增强历史主动,为壮大“文艺苏军”队伍、构筑新时代江苏文化艺术高峰作出新贡献。

高徒简介

张军

二级编剧,常州市文化艺术研究所副所长。2002年毕业于上海戏剧学院戏剧文学系,2005年赴南京大学中文系戏剧编导理论研究生班进修。创作有江苏卫视情景喜剧《TV酒吧》、锡剧《延陵季子》《红豆》、话剧《红衣奶奶》《三十而立》《碰瓷》《旧城新城》《排戏》《大话书生》,儿童剧《飞扬少年》《逃学威龙2010》,广播剧《红衣奶奶巧珍珍》,音乐剧《白云溪上》《叫我如何不想她》,滑稽戏《开往春天的地铁》《幸福的红萝卜》《高楼下的小屋》《陈奂生的吃饭问题》(合作)、《黑皮书记》《清风明月》等几十部戏剧。此外,还创作有《好人老马》《茶缘》《半个爸爸》等小品上百部。两次获得田汉戏剧文学奖,多次获得省、市戏剧文学奖、省“五个一工程”奖、省广播电影电视一等奖、中国广播剧研究会专家奖连续剧金奖,曾由国家艺术基金金派赴美国纽约百老汇交流学习音乐剧。滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》(合作)获中宣部第十五届全国精神文明建设“五个一工程”奖、第十六届中国戏剧节开幕大戏、文旅部2018年戏曲剧本孵化计划一类扶持剧目、文旅部2019年度全国重点创作剧目名录、国家艺术基金大型舞台剧创作资助、中国戏曲百戏盛典入选剧目、江苏省首届紫金文化艺术节优秀剧目奖、文旅部“百年百部”重点创作扶持剧目、中国剧协“百年百部优秀剧作”典藏剧本。常州市文化广电新闻出版局十大管理人才,江苏文艺“名师带徒”计划首批学员,江苏首批紫金文化艺术优秀青年,第三届“华语戏剧盛典”年度最佳编剧。

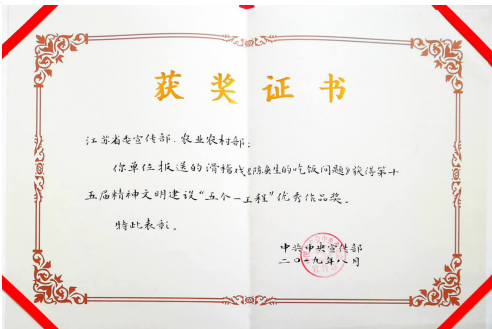

编剧作品《陈奂生的吃饭问题》剧照

编剧作品《黑皮书记》剧照

我和陆伦章先生的三年

回首我与著名滑稽戏剧作家陆伦章先生拜师结对的这三年,感觉白驹过隙,时光匆匆。梳理三年来在陆老师的指导下的创作过程,点点滴滴,意犹未尽,感觉时间太短。拜师先生,是我作为滑稽戏编剧的幸福。先生是国家一级编剧,紫金文化奖章、苏州市杰出人才奖获得者,苏州市戏剧家协会名誉主席。尤其是其创作的《快活的黄帽子》《青春跑道》《顾家姆妈》《探亲公寓》等一系列滑稽戏作品,享誉中国剧坛,3次获中国戏剧曹禺剧本奖,5次获中宣部“五个一工程”奖、入选国家艺术精品工程、文华大奖等国家级重要奖项。先生在滑稽戏的理论研究和剧本创作实践中积累了许多宝贵的经验。这三年,先生倾囊相授,给予我从理论到实践的指点,让我对滑稽戏有了更深入的了解,让我在滑稽戏的创作上有了更深刻的认识。

首先是滑稽戏人物的选择,喜剧人物怎么定位?喜剧情节怎么设置?人物语言怎么写才有喜剧特点以及喜剧的结构设置。陆老师会把自己的体会和心得在批阅剧本的时候随手写下来,并且会时刻留心跟我创作相关的素材、剪报、小说、文摘,搜集起来邮寄给我,让我在创作的时候作为参考。陆老师还指导我阅读滑稽戏的相关理论著作以及研究文章。

其次,陆老师特别注重生活的积累,在带徒的过程中指出创作必须从生活出发,抓住人物原型的本质,然后提炼出人物的性格特点,人物身上的喜剧性。我时常将自己体验生活的一些体会和感受向陆老师汇报。陆老师会及时教导我在体验生活中注意的一些细节和要领。也是他在体验生活中的一些体会和心得。

陆老师特别注重姊妹喜剧艺术以及当下流行元素的发掘,他非常注重和时代的接轨,避免作品沉浸在作者的自我宣泄、自我表达、自言自语的情境中,而是要说老百姓能听懂的语言,讲老百姓明白的道理。滑稽戏是大众喜闻乐见的一种艺术形式,脱离了观众只讲究高雅,难免曲高和寡;如果一味投观众所好,又不免流于庸俗,在雅和俗之间的拿捏非常重要,而这也是滑稽戏作者必须掌握的一门技能。

陆老师不仅理论指导,口传心授,还注重创作实践的引领示范。在创作滑稽戏《又见炊烟》的过程中,陆老师就把该剧的题旨、选材、内容和我进行了传授。为什么要选择这样的题材?为什么选择了这样的人物?为什么选择了这样的切入角度?这种引领和示范的作用比指导创作来得更加直观,更加有益。从一个概念到一部剧目的成型,作为剧作家如何一步步地完成工作?陆老师给了我极好的示范和教导,让我受益匪浅。

三年来,在陆老师的栽培下,我的创作也取得了长足的进步。由我参与创作的滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》获得了第十五届中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、第十六届中国戏剧节开幕大戏并获得优秀剧目奖等重大奖项。话剧《红衣奶奶》入选国家艺术基金成果运用项目。由我担任常州市道德讲堂总编剧创作的《哎哟,妈妈》《花开富贵》等五部滑稽戏小品在全市演出近200场。创作了抗疫话剧剧本《鸽哨嘹亮》,音诗画《武汉,我们和你在一起》,20集微剧《奂生防疫厅》,完成儿童剧《那山有片粉色的云》的小说改编。创作完成滑稽戏《黑皮书记》、滑稽戏《要留清风在人间》、音乐剧《白云溪上》等剧目。其中滑稽戏《黑皮书记》、音乐剧《白云溪上》入选江苏省艺术基金资助剧目,音乐剧《白云溪上》入选上海表演艺术新天地。

感谢江苏省委宣传部、江苏省文联实施的“名师带徒”计划,这是一项为江苏文艺青蓝相继,再续辉煌的杰出创举;是功在当代,利在千秋的文化工程。回望三年的每一步,不止是收获,更多的是感动。感动于老师慷慨无私的倾囊相授,感动于老师不厌其烦耐心细致的教导和循循善诱。滑稽戏的发展已经到了关键的十字路口,能否写出无愧于时代、无愧于人民的优秀作品,亟需我们这代作者努力。我想,我们义不容辞!三年的教学成果即将出炉,我也会努力将滑稽戏《黑皮书记》《要留清风在人间》(暂名)、音乐剧《白云溪上》打磨好,争取在今年的江苏戏剧舞台上,交出一份满意的答卷。

编剧作品音乐剧《白云溪上》剧照

高徒简介

孙瑶琦

中国音协、江苏省音协会员,苏州民族管弦乐团首席。以专业、文化双第一保送上海音乐学院获硕士学位。首批江苏文艺“名师带徒”计划学徒,师从著名二胡演奏家、国家一级演奏员朱昌耀。

曾荣获中国音乐“金钟奖”、文化部“文华奖”最高展演奖等重要奖项,获江苏省“紫金文化人才培养工程”文化优青、姑苏宣传文化青年拔尖人才等荣誉。

担任苏州民族管弦乐团首席以来,荣获奥地利音乐剧院奖、江苏省第四届文华大奖、第五届丝绸之路国际艺术节丝路文化贡献奖等奖项。并多次随团在北京、上海、南京、西安等地演出,出访欧洲、美国、日本等十多个国家及地区。

金钟之星独奏音乐会

逐梦音乐 无悔青春

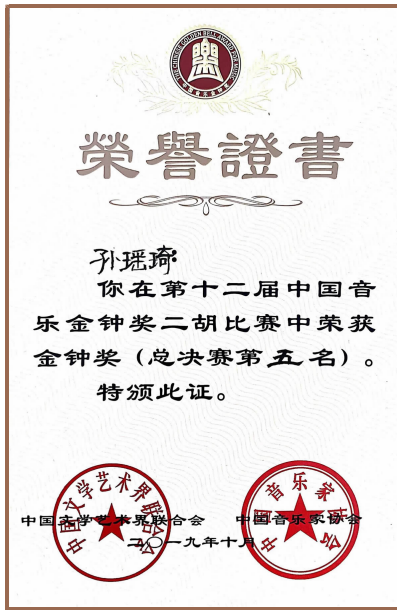
2019年,我荣幸入选第一批江苏文艺“名师带徒”计划,跟随著名二胡演奏家、作曲家朱昌耀导师学习。这三年,无论是对我专业业务能力的提升,还是对未来事业及人生的规划,朱昌耀导师都给予我倾心的指导和帮助。朱老师作为江南音乐风格演奏和作曲大师,教学风格大气、细腻。导师在教学实践中,非常注重对作品整体大局的把控,同时对细节的控制要求极严。我深刻感受到导师对音乐艺术热忱的钻研精神,是我们青年一代应该努力学习并继承发扬的优秀品格!

在朱昌耀导师的指导下,我刻苦钻研业务,做到精益求精,努力提升为人民服务的能力水平,推动公共文化服务重心下移、共建共享,以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。三年来,参加国际国内大型演出活动、普及音乐基础知识的音乐导赏活动以及参加下基层巡演活动等共320多场。在朱老师的指导下,对各种风格的曲目进行了研习,一是江南风格的《二泉映月》《听松》《江南春色》《苏南小曲》《扬州小调》等,钻研传承了朱老师的演奏风格,对于江南音乐风格特征有了更深入的理解;二是对民族音乐国际化的探索,在高

难度技巧型作品以及外国移植作品的演绎中进行了比较深入的研究,《凤雅颂之交响》《天方夜谭》《江河湖海颂》《琴动山河》《艰难与辉煌》作品等,获得了业界的高度好评;三是在朱昌耀老师的指导下,探索民族音乐的表现欣赏形式的多样化,用通俗易懂的音乐语言,通过边讲解、边演出的导赏形式,力求让观众更加深入地解民族器乐知识和民族音乐文化,取得了良好的成效。

三年来,得益于导师在我艺术道路上的教导和栽培,我收获颇丰。向导师学习,不光是学艺,更是学习导师身上“德艺双馨”的品格。我一直以朱老师为榜样,严以律己,在思想道德上,对自己高标准、严要求。

感谢江苏文艺“名师带徒”计划这一平台,有利于传统艺术的师承有序,人才成长的青蓝相继,让我切身地体会到促进我们青年人成长的推动作用,让我们青年文艺工作者能直接从大师们身上得到艺术传承和品德熏陶,也更加深理解了艺术生命力的源泉,促进了文艺人才薪火相传。传统艺术博大精深,三年时间瞬息而过,希望在今后的艺术道路上,我能继续一如既往地不忘初心,潜心研究,向导师学习!

金钟之星独奏音乐会演出照