

上海戏剧学院

报

院名题字：陈毅

2024年第2期

(总第346期)

本期四版

国内统一连续出版物号

CN31-0834/G

2024年4月20日

中共上海戏剧学院委员会主管

Shanghai Theatre Academy News

主编：方军 电子信箱：stanews@sta.edu.cn

上海戏剧学院党委理论学习中心组(扩大)学习会暨中层干部学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题研讨班开班

本报讯 3月29日,上海戏剧学院党委理论学习中心组(扩大)学习会暨中层干部学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题研讨班在昌林路校区召开。会议由党委副书记、副院长张伟令主持。

首先由党委副书记胡敏宣读《中国共产党巡视工作条例》,强调“发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展”十六字方针的重要性。为了进一步落实《条例》要求和做好巡视工作,提出要准确认识、放准心态,既善于发现问题,也把心态调整好;要积极配合,有商有量,对待巡视工作态度要端正,积极配合巡视要求,主动向巡视组沟通交流和说明实际情况;要边巡边改,在巡视过程中,要有“指出问题马上改”的态度和政治觉悟,推动和促进学校事业发展。胡敏还传达了教育部办公厅《关于进一步压实高校师德师风建设主体责任的通知》精神。

随后,纪委书记周银娥传达校卫工作党委全面从严治党警示教育大会会议精神,指出落实全面从严治党,要把主体责任落细、落实;要结合

工作实际认真自查自纠;要结合岗位职责,以严的标准强化和要求自己。

党委副书记、副院长张伟令在中层干部学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题研讨班开班仪式上提出三点要求。第一,要提高政治站位,充分认识学习贯彻习近平总书记重要讲话精神的重大意义,深刻领悟习近平总书记对上海发展指引的政治战略总体定位、实践落位,在学思践悟中切实提升和增强学习贯彻的政治自觉、思想自觉和行动自觉。第二,要深刻领会要义,系统学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,把握习近平总书记提出的新定位、新论断、新要求、新任务,真正吃透精神,把握清楚;第三,要以干促学,进一步推动学习贯彻习近平总书记重要讲话精神成果转化到我们的工作当中,熟练运用党的最新理论精髓指导工作,转化为办实事、开新局的生动实践。

校领导、全体党政中层干部出席会议邀请中共上海市委党校马克

思主义学院院长、教授王公龙作《学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神》专题报告。王公龙对习近平总书记考察上海重要讲话精神中蕴含的新理念、新使命、新思路、新状态、新要求,新定位作出细致深入的解读,强调习近平总书记重要讲话精神为上海发展创造了难得的机遇,擘画了奋进新征程的宏伟蓝图,提供了科学思路和战略谋划。在世界百年未有之大变局加速演进进程中,要辩证地把握上海发展的机遇和挑战;要锚定重要使命,加快推动人民群众积极性、主动性、创造性;要贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升文化软实力;要坚持党的领导,在新征程上开拓创新、奋发进取、真抓实干;要把习近平总书记重要讲话精神落到实处,深刻领悟讲话精神的内涵,根据各行各业的实际,扎实加以推进。

校领导、全体党政中层干部出席本次会议和开班仪式。(文/吴宙时)

上海戏剧学院部署启动党纪学习教育

本报讯 近日,上海戏剧学院党委常委会、党纪学习教育动员大会,全面部署学校党纪学习教育工作。

4月14日,学校党委常委会学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神,传达市委、市教卫工作党委部署党纪学习教育相关工作,研究并通过学校党纪学习教育实施方案,正式启动学校党纪学习教育。

4月17日,学校组织召开党纪学习教育动员大会,会上,党委副书记胡敏首先传达了党中央、上海市委关于党纪学习教育有关会议精神,并就《上海戏剧学院党纪学习教育实施方案》作了说明。胡敏强调,学校将按照中央和市委要求,认真组织实施,逐章逐条、原原本本学好《中国共产党纪律处分条例》(下称《条例》),扎实开展党纪学习教育,确保取得实效。

党委书记谢巍要求各级党组织和全体党员要统一认识,提高政治站位,充分认识开展党纪学习教育的重要性,并要与当前重点工作、与廉洁文化建设有机结合,紧扣节点、细化落实,融入日常、抓在经常。会上,谢巍强调各基层党组织要迅速行动、认真组织,确保每个党员知晓学习教育的要求和任务;要

认真落实方案要求,原原本本对照《条例》学,随时随地对照工作学;要通过学习对照学,强化对党内纪律的敬畏,严守纪律底线;要在廉洁文化开展方面形成上戏特色;要把党纪学习教育常抓不懈,抓经常抓长效。党委常委会和党纪学习教育动员大会统一了思想,明确了要求,强化了组织领导。下一步,党纪学习教育工作专班将进一步细化任务分工,制定工作清单,明确工作步骤。各基层党组织也将落实要求,形成计划,全面启动,确保学校党纪学习教育组织有序、特色鲜明、成效显著。

市委第八巡视组巡视上海戏剧学院党委工作动员会召开

本报讯 根据市委关于巡视工作统一部署,近日,市委第八巡视组巡视上海戏剧学院党委工作动员会召开。会上,市委第八巡视组组长秦昕强与上海戏剧学院党委书记谢巍,党委副书记、院长黄昌勇见面沟通,通报巡视有关工作安排。会上,秦昕强就巡视工作进行动员,市委组织部副部长、市委巡视工作领导小组成员白锦波对贯彻党中央和市委关于巡视工作部署,扎实开展本轮巡视工作提出要求,谢巍主持会议并就做好巡视工作表态发言。

市委第八巡视组组长及相关同志,市委巡视办有关同志,上海戏剧学院领导班子成员、二级院系党政主要负责人、学校市人大代表、政协委员、三年内退休的市管干部等列席会议。秦昕强在讲话中强调,巡视是推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排。市委巡视组将坚决履行新征程巡视工作的职责使命,全面贯彻巡视工作方针,落实政治巡视要求,旗帜鲜明把“两个维护”作为根本任务,着力查找政治偏差,深入了解坚持和加强党的全面领导、贯彻落实党中央决策部署、推动教育事业改革发展情况,坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务情况,落实全面从严治党主体责任和

监督责任情况,重点领域和关键环节廉洁风险防控情况,持续深化落实中央八项规定精神、加强作风建设情况,落实新时代党的组织路线情况,落实巡视监督以及审计、财会、统计等其他监督发现问题整改等情况,加强与上海戏剧学院党委协调配合,共同做好本轮巡视工作。

白锦波代表市委巡视工作领导小组提出三点意见:一是要坚持政治巡视定位,深入贯彻党中央和市委对巡视工作的部署要求,充分发挥政治巡视利剑作用,持续发力、纵深推进,通过巡视有力保障党中央重大决策部署和市委要求落地见效。二是要聚焦监督重点,加强对履行主责主业情况的监督检查,督促上海戏剧学院党委切实担负起为党育人、为国育才的初心使命,办好人民满意的教育。要聚焦关键少数,突出对“一把手”的监督,推动“一把手”正确履职、积极担当作为。要坚持问题导向,紧密结合正在开展的群众身边不正之风和腐败问题集中整治,积极推动立行立改和边巡边查,纵深推进全面从严治党。要在强化巡视整改上集中发力,推动改彻底、改到位,务必清账、不再欠账。要深入查找共性问题,促进治理贯通起来,推动标本兼治。三是要强化政治担当,坚持同题共答,结合党纪学习教育,把严的标准、严的要求体现到巡视工作

全过程各环节。

谢巍在发言中表示,市委第八巡视组对上海戏剧学院党委开展巡视,是一次全面的“政治体检”,也是一次有力的“专家会诊”。学校党委将强化思想认识,提高政治站位,不断增强接受巡视的政治责任感与使命感;要严格遵守巡视工作要求和纪律要求,本着对党、对组织、对事业、对同志高度负责的态度,实事求是、客观公正地反映问题,提供情况,既不回避问题,也不弄虚作假;要全力支持配合开展巡视工作,摆正心态,端正态度,以高度的政治自觉接受监督、同题共答、认真整改,通过巡视有效推动学校高质量发展。

巡视期间,市委第八巡视组设专门值班电话:18101880276,邮政专用信箱:上海市A02014号邮政信箱,电子邮箱:shx82@shanghai.gov.cn,通过“码上巡”系统设置了二维码,在华山路校区佛西楼一楼大门口处设置意见箱。巡视组受理电话的时间为工作日的9:00-17:00。巡视组受理信访时间截止至2024年6月7日。根据巡视工作条例规定,主要受理反映被巡视党组织领导班子及其成员和下一级党组织领导班子成员主要问题的来信、来电、来访等,重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。

马克思主义学院、人文社会科学部党支部开展党纪学习教育第一次集体学习会

本报讯 近日,上海戏剧学院召开党纪学习教育动员大会,传达《上海戏剧学院党纪学习教育实施方案》,部署学校的党纪学习教育工作。马克思主义学院、人文社会科学部党支部随即召开支委会,拟定支部党纪学习教育实施计划,落实学校党委的工作要求。4月18日下午,支部在华山路校区佛西楼二楼会议室召开党员大会,进行党纪学习教育的第一次集体学习会。会议由马克思主义学院、人文社会科学部党支部书记施华东主持,部门全体党员教师全程参与并交流发言。

会议首先由施华东老师向全体党员教师传达了学校党委关于党纪学习教育的要求和支委会通过的支部党纪学习教育实施计划。随后他重点带领党员教师们学习了《中国共产党纪律处分条例》(以下简称《条例》)部分条款,进一步增强了党员教师们对于党章党规党纪的认知水平和敬畏意识。之后由部门党员教师代表根据支部布置的自学内容依次发表学习体会,各位教师结合《条例》的相关内容,纷纷表达了自身坚定信

信念,强化政治担当、改进工作作风的决心,同时也结合工作实际明确了作为高校党员教师的使命和底线。整场会议内容丰富充实,学习氛围浓厚,全体党员教师纷纷表示在党纪学习教育期间要进一步结合《条例》内容,规范自身行为,加强党性修养,明确高校教师立德树人的根本任务,学高为师、身正为范,把党纪学习教育的成果融入日常的工作中去,做好学生的表率,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力。(文/奥娜)

上戏学子亮相2024年“中国华服周·沪上繁花”系列活动

本报讯 4月11日至14日,共青团中央在上海举办2024年“中国华服周·沪上繁花”系列活动,中国青少年新媒体协会、共青团上海市委员会、上海市浦东新区人民政府参与组织。

本次活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,吸引青年感受中华优秀传统文化与现代生活融合之美,引领青年增强文化自信、赓续中华文脉,积极为文化强国建设作贡献,奋力书写“青春为中国式现代化挺膺担当”的崭新篇章。

在上戏学工部团委的组织与协调下,上海戏剧学院舞蹈学院和表演系音乐剧专业积极参与,通过校院两级联动配合,上戏学子在世博源的华服展演和儿童艺术剧院的“华服韵典”上精彩亮相,为全国观众带来了美轮美奂的视觉盛宴。

当上戏青年遇见东方美学,会碰撞出怎样的火花?

中华艺术宫下的华服展演

主办方在世博源设置了国风市集、华服展演等活动,上海戏剧学院舞蹈学院学生参与了展演,用曼妙的舞姿和深情的演绎,将华服之美与舞蹈之韵完美融合,诉说着千年华夏文明的辉煌篇章。

“华服韵典”精彩绝伦

在上海儿童艺术剧场,“华服韵典”演出隆重举行。活动分为“天香引·国风雅集”“满庭芳·国色锦绣”“点绛唇·国韵铸魂”“沁园春·守正创新”4个篇章,从吴侬软语的评弹,到韵味悠然的戏剧,从袖如素霓的舞蹈,到壮怀激越的歌曲……来自全国各地的华服“粉丝”,观赏华服、赏诗词歌赋、品琴棋书画,共襄华服盛典,共话青春使命。共青团中央视频号进行了全网直播。

上海戏剧学院舞蹈学院、表演系音乐剧专业的学生参与了本场晚会,在包括开场舞在内的多个歌舞节目中亮相,带领观众穿越时空感受传统文化魅力,让华服之美在新时代焕发出新的生机,为推动中华优秀传统文化走向世界舞台注入了青春活力!

春朝迎盛典,相聚舞翩跹。在这最美的人间四月天,上戏青年发挥专业特长,积极参与“中国华服周”系列活动,满腔的才华和青春的热情,全国观众倾情奉献了一场华服文化盛宴。在中华民族伟大复兴的时代进程中,上戏青年将继续肩负文明传承与创新的使命,为人民而舞,为时代建功,在世界舞台上展现上戏青年风采!(文/舞蹈学院)

首部思政课教师题材电影《我要当老师》点映走进上戏

本报讯 《我要当老师》作为学校思想政治理论课教师座谈会召开五周年的献礼影片,是反映思政课改革创新和开展“大思政课”建设的重要作品,我校党委高度重视影片的放映工作。在学校党委的关心下,3月26日马克思主义学院召集了电影点映工作的筹备会议,校党委副书记胡敏参加会议并布置了相关工作,宣传部、学工部、教师工作部和电影学院都对点映工作给予了大力支持。

2024年4月10日,我国电影史上首部思政课教师题材的轻喜剧院线电影故事片《我要当老师》在上海戏剧学院昌林路校区放映厅点映,我校的思政课教师、辅导员和200多名学生代表共同观摩了本次电影点映。影片讲述了高校青年思想政治理论课教师孙恒的成长历程,他在中学政治课教师高怀德的影响下成为一名高校思政课教师,在马克思主义学院冯院长及辅导员蒋丽等人的帮助下,通过思政课小课堂和社会大课堂的融合引领同学们积极向上、筑梦青春,逐步成长为受学生欢迎和爱戴的思政课教师的故事。影片中展示了大量思政课教师授课和与学生相处的真实场景,很容易让观影的师生产生代入感,面对影片中讲述的种种问题和现象,师生们感同身受;影片中高怀德老师对孙恒

的关心和爱护在孙恒的执教生涯中实现了代际传递,这种和谐向上的师生关系令观影师生动容。观影师生都表示这部电影用轻松喜剧这样轻松的形式传达思政课教师、辅导员老师对学生的关爱和责任感,以及教育对于一个人的成长和成才的重要作用能够促使师生在欢笑时引发共鸣,在欢笑后引发思考。特别是孙恒的那句话:“遇见一位好老师是多么幸福,成为一位好老师是多么幸运!”这既是主角的感慨,也是观影师生的感受。(文/马克思主义学院)

责任编辑:黄书戎

上戏开展“清明祭英烈 共筑中华魂”主题活动

本报讯 2024年清明前夕,上海戏剧学院学生会、研究生会骨干成员赴龙华烈士陵园,开展“清明祭英烈,共筑中华魂”主题活动,缅怀革命英烈。

怀着崇敬之情,向革命烈士敬献了花篮。随后,大家走进龙华烈士纪念馆,随着讲解员的步伐,认真聆听烈士们的事迹,回顾先辈们惊心动魄的斗争历程,并从纪念馆中的每一件藏品中仔细寻找

着岁月的印记。追忆先烈,是为了从他们身上获取更多前进的力量。一张张心愿卡上,写上对先烈的感恩,写满对祖国的祝福,挂在树上,让它

成为照亮我们前行之路的一道阳光。近年来,每逢清明,上戏都会组织青年学子举行缅怀革命先烈的活动,通过上海的红色文化资源,让青春在信念中更加闪亮。(文/上戏学生会、研究生会)

离退休党总支赴上海博物馆东馆开展主题党日活动

本报讯 按照离退休党总支工作计划安排,4月11日上午,离退休党总支组织退休党员赴上海博物馆东馆开展主题党日活动,参观“星耀中国——三星堆·金沙古蜀文明展”,感受神秘瑰丽的古蜀文化,体验绵延灿烂的中华文明,近50名退休党员参加了活动。同时,按照学校第三次党代会代表选举工作的进程,离退休党总支借入馆前的时间,就离退休党员出席第三次党代会代表候选人的预备人选对参加活动的党员同志进行了公示。

新落成并于今年2月开放的上海博物馆东馆定位为“世界顶级的中国古代艺术博物馆”,将成为“世界看中国”的重要窗口。馆内正在举办的“星耀中国:三星堆·金沙古蜀文明展”,分为“天行乾坤”“地势坤物”和“人和明德”三个部分,共展出文物363件/套。

进入馆内,老同志们立刻被一件件精美藏品所吸引,熠熠生辉的金面具、栩栩如生的青铜鸡、有“健身教练”美誉的竖批发青铜人像等等,每一件藏品都让人赞叹不已,大家纷纷拿出手机拍照,记录下精美文物的每个细节。

本次展览的文物是主办方从四川省内及国内其他地区的28个文博机构收集的。展品中不仅有“金面具青铜人头像”等大批广汉三星堆出土的文物;也有成都金沙遗址出土同属古蜀文明的“十节玉琮”等文物;还有贵州仁怀雨樟镇交乐6号墓出土的“青铜连枝灯”及来自湖南、重庆等地的文物。这样对比对照的展出安排旨在向观众揭示古蜀文明不同时期阶段文物之间以及与良渚文化、齐家文化等其它文化的联系。

通过三星堆文物与成都金沙遗址及湖南、重庆、甘肃等地区出土的文物进行对比欣赏,大家慢慢揭开了古蜀文明神秘的面纱,认识到古蜀文明不是外来的,而是与中华文明的其他分支有着密切的联系,都是灿烂的中华文明不可分割的一部分。正如习近平总书记任在文化传承发展座谈会上指出,中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性。广汉三星堆遗址和成都金沙遗址出土的文物就体现了中华文明突出的连续性。三星堆文物和现场展

示的其他省市文物的对比反映了古蜀文明跟其他文明相互影响、融合,显示了中华文明突出的包容性。三星堆文物的出土表明了长江流域与黄河流域一样,都是中华文明的发源地,展示了中华文明突出的统一性。

在上博东馆里,老党员们还参观了中国古代青铜器,欣赏了镇馆之宝大克鼎、战国的商鞅方升等夏商时期的青铜展品。

观展结束后,老党员们为源远流长、灿烂辉煌的中华文明感到惊叹和自豪。作为文艺工作者,大家纷纷表示要传承弘扬中华优秀传统文化,坚定文化自信,为铸就社会主义文化新辉煌贡献自身的力量。(文/离退休党总支、离退休工作处)

上海交通大学公共卫生学院党委与上海戏剧学院创意学院党总支签署党建共建协议

本报讯 3月20日,上海戏剧学院创意学院党总支与上海交通大学公共卫生学院党委在上戏昌林路校区举行了党建共建签约仪式。上海戏剧学院创意学院党总支书记方军、党总支副书记唐芳、副院长张铁铮,上海交通大学公共卫生学院党委书记黄荣、党委副书记张晓晶以及

双方教师代表参加签约仪式。根据此次签署的协议精神,双方将立足自身特色和优势,在组织共建、师资队伍互动、党建活动开展等方面开展全方位合作。

参加签约仪式的上海交通大学公共卫生学院社区健康与行为医学系助理研究员李斯博博士带来了关于艺术疗愈的心理主题讲座,以专业视角深入浅出地分析了艺术在儿童心理问题治疗方面发挥的作用。交大公共卫生学院来宾们还参观了创意学院党建思政文创角以及数字演艺集成创新文旅部重点实验室、上海市虚拟环境下的文艺创作重点实验室。

在两个实验室,来宾们兴致勃勃地体验了数字媒体艺术的魅力,认为艺术+科技,对于医学科普工作具有极大的推动作用,两家单位党建共建前景广阔,在双方共同努力下取得丰硕的成果指日可待。(文/创意学院)

学术科研

上海文化发展基金上戏专场申报辅导培训活动举行

本报讯 为更好地提升上戏师生申报上海文化发展基金项目质量,上海戏剧学院创意学院党总支与上海交通大学公共卫生学院党委在上戏昌林路校区举行了党建共建签约仪式。上海戏剧学院创意学院党总支书记方军、党总支副书记唐芳、副院长张铁铮,上海交通大学公共卫生学院党委书记黄荣、党委副书记张晓晶以及

双方教师代表参加签约仪式。根据此次签署的协议精神,双方将立足自身特色和优势,在组织共建、师资队伍互动、党建活动开展等方面开展全方位合作。

参加签约仪式的上海交通大学公共卫生学院社区健康与行为医学系助理研究员李斯博博士带来了关于艺术疗愈的心理主题讲座,以专业视角深入浅出地分析了艺术在儿童心理问题治疗方面发挥的作用。交大公共卫生学院来宾们还参观了创意学院党建思政文创角以及数字演艺集成创新文旅部重点实验室、上海市虚拟环境下的文艺创作重点实验室。

在两个实验室,来宾们兴致勃勃地体验了数字媒体艺术的魅力,认为艺术+科技,对于医学科普工作具有极大的推动作用,两家单位党建共建前景广阔,在双方共同努力下取得丰硕的成果指日可待。(文/创意学院)

大历史中的普通人 普通人眼中的小历史 著名作家马伯庸在上戏讲授专题讲座

本报讯 2024年4月11日下午,著名作家马伯庸老师莅临上海戏剧学院昌林路校区新剧场,讲授专题讲座《大历史中的普通人,普通人眼中的小历史》,与上戏师生共同分享文学创作的历史观与创作观,吸引了各院系师生及校外观众踊跃参与。本次讲座为广播电视编导专业建系35周年系列活动之一,上海戏剧学院院长黄昌勇、副院长聂伟,电影学院院长党总支书记韩永胜、副院长董健、党总支副书记王春云等出席活动,电影编导系主任肖湘宁主持讲座。

马伯庸为中国作协、北京作协会员及中国作协全委会委员,国家一级作家,中国文联委员。他曾荣获过多项重要奖项,包括2010年的人民文学奖、2011年的朱自清散文奖以及2020年的茅盾文学奖。马伯庸的代表作品包括《长安十二时辰》《古董局中局》《显微镜下的大明》《两京十五日》和《大医》等。

讲座中,马伯庸老师对一个个历史故事信手拈来,以其独特的历史观察力和文学素养,带领听众穿梭于历史的细节之中,探索那些被忽略的历史角落。他指出,自己关心的问题与专家进行了深入的交流和探讨。

马伯庸老师对一个个历史故事信手拈来,以其独特的历史观察力和文学素养,带领听众穿梭于历史的细节之中,探索那些被忽略的历史角落。他指出,自己关心的问题与专家进行了深入的交流和探讨。

一堂好看好听的电影课

——电影《追月》上戏电影学院观摩放映及主创见面会圆满举行

本报讯 2024年3月25日晚六点,电影《追月》观摩放映及主创见面会将在上海戏剧学院昌林路校区二号标准放映厅隆重举行。本次活动由上海戏剧学院电影学院、视听传媒研究中心主办,上戏电影学院党总支书记韩永胜、院长厉震林、党总支副书记王春云等出席本次活动。

《追月》由乔梁导演兼编剧,实力派演员何赛飞领衔主演。影片入围第12届北京国际电影节“天坛奖”,荣获第36届中国电影金鸡奖最佳女主角。故事讲述了主人公戚老师(何赛飞)台上光鲜亮丽,台下千疮百孔的反差人生,探讨了人性、家庭与梦想的复杂纠葛。电影改编自艾伟的小说《过往》,原著丰富细腻的情感与深刻的社会洞察,为电影提供了坚实的文学基础。

主创交流环节,乔梁导演与何赛飞老师分享了电影的创作初衷和拍摄点滴。乔梁导演谈到,“戚老师”是屏幕并不多见的人物形象,她不是传统意义上的贤妻良母,而是带有明显“瑕疵”、背负秘密的主人公。导演创造性地建构了戏曲舞台的假想空间,呈现角色的闪回,演绎“人生如戏,戏如人生”的虚实若梦。何赛飞则深情讲述了她塑造人物的思路历程。她表示,自己冥冥之中与戚老师这个角色相遇,从最初的厌恶、抗拒,到接纳角色、理解角色,最终将心与灵魂交给角色。电影学院院长厉震林从表演的专业角度,点评何赛飞表演的精准、细腻、释放与克制自如,解析演员表演对人物关系的塑造。主创和点评嘉宾的精彩发言,赢得现场阵阵掌声。

互动交流环节,现场师生积极提问,热情地表达对电影的喜爱和对创作团队的敬意。观众纷纷表示,这部电影不仅制作精良、演技精湛,更在情感上引发了观众共鸣,启迪观众对艺术与人生的思索。(文/电影学院)

学历史 明人生

——PT专家工作坊《贞观盛事》进课堂

本报讯 2024年3月21日,滕俊杰导演系列作品艺术观摩研讨系列活动——《贞观盛事》放映及见面会将在上海戏剧学院昌林路校区二号标准放映厅举行。本次活动由上海戏剧学院电影学院、上海电影评论学会主办,上戏电影学院党总支书记韩永胜、国家一级导演滕俊杰、上海电影评论学会会长朱枫、上戏电影学院黄望莉教授等出席本次活动。

《贞观盛事》是一部3D全景声京剧电影,影片以“以史为鉴,以人为本,居安思危,戒奢以俭”为主题,深刻汲取中华优秀传统文化的哲学思想、人文精神和道德理念,将历史中国贯通,生动展现一代明君贤臣携手开创盛世的恢弘场面,台词意蕴深厚、唱念做打俱佳,颇具现实意义。《贞观盛事》摘得第33届中国电影金鸡奖“最佳戏曲片奖”,该片也是国家重点文化工程——“京剧电影工程”的第二批影片之一。

在放映结束后,滕俊杰导演重点分享了在电影《贞观盛事》中,如何使用360度的电影镜头弥补了舞台观赏的盲点,指出这种创作模式观众看到了更多的表演细节,也对演员的表演提出了更高的要求。同时,讲解影片在拍摄中引进全套的声音制作系统,让这部电影的全景声效果达到了国际一流水准。滕俊杰导演以最新电影科技赋能传统戏曲,将怀旧和当代意识、审美需求精心对接,打开戏曲传播的新维度。朱枫会长和黄望莉教授也进行了分享交流。

在同学提问环节,制作系的同学们就在实际创作中遇到戏曲与电影如何平衡的问题与滕导展开交流,还探讨了从舞台版到电影版《贞观盛事》经历了怎样的跨越,古典的东方戏曲艺术和先进的影视技术能否找到最佳结合点等创作中的实际问题。(文/电影学院)

创作演出

原创话剧《青年张闻天》成功上演

本报讯 三月末,由上海戏剧学院戏剧文学系制作出品,表演系(含音乐剧中心)、舞台美术系联合支持原创话剧《青年张闻天》,于端钧剧场上演。

该剧选取中国共产党历史上的重要领导人之一,出生于上海浦东的张闻天同志青年时代的八年生活,再现了以张闻天为代表的青年人在“觉醒年代”辗转寻求理想与救国真理、最终寻得共产主义光明之路的青春传奇。这不仅是党史故事的戏剧讲述及舞台演绎,更旨在借百年前的新青年对话中国的当代青年,启迪他们“青春何谓”“青年何为”。

话剧《青年张闻天》在尊重历史真实的基础上,以诗性思维和写意笔法,将角色置于流动自由的时空语境中,将矛盾置于主人公身处时代更迭中的自我迷茫,展示了青年张闻天的君子品格以及他在大江大海中追寻真理与信仰的哀哀之旅。全剧以“芭蕉”入戏,在寓意游子思乡、寄托家业愿景的同时,更以其“素不生枝节”和“身世都来几”的品格作比,引出主人公“人皆见赤心”和“天地中间要立心”的精神境界与青春志向,以艺术化意象代替了枯燥说理,为全剧

奠定了诗性气质与散文格调,为民族话剧创作的当代突破做了新的尝试。本剧体裁为充满青春气息的红色成长史诗,旨在兼顾融合戏剧性、叙事性与抒情性,汲取交响诗剧和京剧的技法,交替运用咏叹与宣叙两种语调风格,平衡理性思辨和情感共鸣,引领观众进入张闻天所追求的理想光明中。歌队丰富灵动地塑造着觉醒时代的青春群像,更是张闻天内心世界的外化和时代风潮的象征。张闻天作为主角,他的成长与一代青年的觉醒交织在一起,八名无名无姓的歌队成员,他们是时代的见证者,也是革命的参与者,用歌声唱响青春的战歌,用行动谱写壮丽的篇章。

话剧《青年张闻天》是戏剧文学系作为“上海党建工作标杆院系”培育创建项目的重要成果。该剧自选题材到最终呈现,历时多年,数易其稿,集结了多个院系、众多师生精英共同参与创作。(文/戏文系)

原创木偶剧《玩偶修理铺》上演

本报讯 近期,一出极具现实主义人文关怀的原创木偶剧《玩偶修理铺》,在上戏端钧剧场上演。上海戏剧学院戏曲学院2020级表演(木偶)专业学生以生动精湛的演绎,交出了一份漂亮的答卷。

该剧围绕一位上海爷叔的玩偶修理铺,讲述了一对父子从隔阂到相互理解,以及患有阿茨海默症的外婆和外孙女之间的亲情,玩偶和小动物用心陪伴的故事。它将中国传统木偶表演技巧与现代人、偶表演相结合,囊括杖头、提线、布袋、挑杆、光影、机械等当代国内外主要木偶表演样式,结合光影、音乐、舞蹈、多媒体等丰富多元的艺术表现形式,呈现出一个个现实生活横截面,温暖日常,直抵人心。

剧中老人在缝补残缺的玩偶娃娃的同时,也在帮助它们的主人找寻那些失落的童年记忆,穿插其中的上海童谣令人倍感亲切。故事串起的那些动人瞬间,也再次印证了爱的力量——帮助他人亦是治愈自己。该剧除了剧目内容的创新,在舞美设计及木偶制作上也大胆创新,故事主人公首次使用双人穿戴木偶作为创新木偶表演形式。适度夸张的双人穿戴木偶对演员操控木偶的协调性、准确性有极高的要求,舞台表现力极强。整场戏最吸睛的当属跳点狗“多乐”,其造型设计新颖灵动,在三位演员的灵活操控下,栩栩如生,现场大小观众给了它最热烈的回应。

木偶剧流传至今已有一千多年历史,是中国首批非物质文化遗产项目,《孙悟空三打白骨精》《哪吒闹海》等耳熟能详的故事都是热门剧目,但中国木偶人才的培养,一度面临人才紧缺的情况。作为首个成立木偶专业本科班,上海戏剧学院戏曲学院表演(木偶)专业成立于2004年,今年正好是第20年,二十年来,为专业团培养和输送了一批批优秀的木偶表演人才,为木偶艺术的传承发展奠定了坚实的基础。

据悉,该剧获得了上海市重大文艺创作题材选题孵化项目,以及中国木偶皮影艺术紧缺人才培养项目的扶持。在上海戏剧学院海派木偶皮影艺术创新团队、上海市虚拟环境下的文艺创作重点实验室等的支持下,将不断打造成为未来木偶专业学生的保留剧目。(文/戏曲学院)

合作交流

日本松山芭蕾舞团再次访问上戏附属舞蹈学校

本报讯 1964年,日本松山芭蕾舞团首次访问上海市舞蹈学校(现上海戏剧学院附属舞蹈学校)。

2024年3月,松山芭蕾舞团在总代表清水哲太郎、理事长森下洋子的带领下,以近百人的庞大阵容再度来到这座美丽的校园。六十年来,该团访问舞校已多达十余次。

著名的日本松山芭蕾舞团,由清水正夫和松山树子于1948年1月创建,以“创造性地上演古典芭蕾”和“新创现代芭蕾舞”两大宗旨为主导开展艺术活动。1955年,松山芭蕾舞团将中国红色电影《白毛女》改编同名芭蕾舞剧,获得巨大成功,也给中国芭蕾舞艺术家们以极大的启发和激励。在周恩来总理的关心下,上海市舞蹈学校集广大师生的智慧和力量,于1964年成功改编芭蕾舞剧《白毛女》,并一举成为舞校代表作。1972年,以孙平化为团长的中国代表团赴日演出《白毛女》,为促进中日邦交正常化作出了贡献,书写了一段“芭蕾外交”的佳话。

松山芭蕾舞团的此次来访,受到舞校党总支书记、校长吴浩,党总支副书记刘爱香、副校长乔晖、宁治等的热情接待。早在1995年,当时作为芭蕾舞演员的吴浩校长,就与松山芭蕾舞团有过合作。在芭蕾舞剧《胡桃夹子》中,森下洋子饰演女主角克拉拉,吴浩饰演剧中教父一角,两人台上配合默契。近30年后,他们更多承担两国培育艺术新人工作。芭蕾舞艺术属于全人类,各国艺术家、教育工作者都应携手继承与发展这门艺术。吴浩表示,舞校和松山芭蕾舞团有着深厚友谊,希望年轻一代通过互访和交流,进一步加强了解,将友谊不断延续下去。

走过一个甲子,上戏附属舞蹈学校和松山芭蕾舞团因为《白毛女》而结下的友谊,还将继续把双方的青年艺术家人才连接在一起。(文/附属舞蹈学校)

上戏代表团赴港澳访问

本报讯 应香港演艺学院、香港进念·二十面体剧团、香港城市大学、澳门理工大学和《澳门日报》社等邀请,上海戏剧学院党委书记谢巍一行近期访问了上述机构,并与澳门中联办、澳门特区政府进行了深入交流,进一步密切了上戏与港澳地区在艺术人才培养、人文交流等领域的合作,受到当地媒体热烈欢迎。

在澳门理工大学,双方围绕建立战略合作关系,通过合作办学、培训交流的方式培养演艺、电影人才等展开了充分交流,一致认为应大力拓展在人工智能、电影制作等领域的合作,举办学术讲座、工作坊、论坛等活动,共同推动沪澳两地高等艺术教育交流合作。

上戏代表团一行,分别与香港演艺学院、香港城市大学、澳门演艺学院等港澳院校探讨了人工智能背景下艺术人才培养、与澳门特别行政区教育局确定了新一轮合作,旨在通过全方位、多层次的深度合作,共同推动澳门舞蹈艺术人才培养的高质量发展,助力澳门构建更加完善、更具活力的艺术教育体系。

上戏代表团一行还前往《澳门日报》社、香港进念·二十面体剧团、西九文化区、戏曲中心、永乐戏院等文化机构和文艺场馆进行考察,了解港澳地区艺术院团与艺术场馆的发展现状。代表团对港澳地区艺术机构的发展脉络、创新实践及艺术场馆的日常运营、文化传承与保护等有了更为直观深入的了解,为推动学校与港澳地区文化文艺领域的进一步交流合作提供了有力的参考依据。(文/国际交流中心、党办)

英国皇家威尔士音乐与戏剧学院戏剧表演总监 乔纳森·蒙比到访上戏导演系

本报讯 4月11日,上海戏剧学院导演系负责人卢昂教授会见了来访的英国皇家威尔士音乐与戏剧学院戏剧表演总监乔纳森·蒙比,并与上戏师生就“英国当代戏剧创作与人才培养”开展主题讲座与交流。

乔纳森·蒙比以英国皇家威尔士音乐与戏剧学院未来学科建设为切入点,他表示,英国皇家威尔士音乐与戏剧学院是综合性、多元性院校,它既是国家音乐学院,同时也包含了全科目表演相关专业,为全院各专业合作完成演出提供条件。卢昂教授对乔纳森·蒙比来访表示热烈欢迎与亲切问候。他表示,上海戏剧学院导演系和英国皇家威尔士音乐与戏剧学院一样,致力于培养顶尖的艺术人才,同时,上戏导演系始终坚持“扎根本土、放眼世界、融贯中西、勇于创新”的人

在理论讲解之后,同学们有机会将新学的知识应用于自己的创作实践中,与教授就各自的剧本进行深入的交流和讨论,不仅促进了作品的不断完善,也为剧本增添了更多的创作质感。通过这样的理论与实践相结合的教学模式,斯坦尼斯拉夫教授有效地帮助学生们挖掘了自己内在的创造潜能,并鼓励同学们将创新思维融入未来的剧作中。

在工作坊的讨论环节中,斯坦尼斯拉夫教授围绕《空心病》《天鹅湖》《飞入菜花无处寻》等八部剧例,深入探讨了剧作中人物塑造的艺术、冲突设置的技巧,以及如何有效地表达主题。同时,教授也针对《故乡》和《拾贰》这两部纪录片的构思进行了专业的指导,从如何挖掘纪录片的核心主题,设计精准的采访问题,到拍摄现场需关注的技术细节等方面都提供了详尽的建议。

斯坦尼斯拉夫教授编剧工作坊圆满结束

本报讯 春风和煦,万象更新。在这个洋溢着勃勃生机的季节里,由上海戏剧学院电影学院举办的斯坦尼斯拉夫教授的编剧工作坊获得圆满成功。

在为期三周的工作坊中,斯坦尼斯拉夫教授以其丰富的经验和深厚的专业知识,对学生们的作品进行了细致的剖析和点评,耐心地指导每一位学员。教师郑威担任翻译,教师雷雯全程参与本次工作坊。

此外,教授还特别组织了关于剧作片和纪录片的专题讲座,通过具体案例的深入探讨,让学生们对于不同类型的影视作品有了更加深刻的认识和理解。

上海戏剧学院2024届毕业生春季综合招聘会暨上海电影(集团)有限公司大学生实习实践基地揭牌仪式举行

本报讯 上海戏剧学院2024届毕业生春季综合招聘会近日在昌林路校区举办,上海电影(集团)有限公司大学生实习实践基地揭牌仪式同步举行。

为进一步落实教育部“春季促就业攻坚行动”要求,上海戏剧学院近期积极作为,组合式开展“访企拓岗”“企业进校园”“学生进企业”等系列活动,为毕业生和用人单位提供“一站式”就业服务,不断落实落细各项就业成果,全力促进毕业生高质量充分就业。

在上海市学生事务中心指导下,上戏精心筹备本次春季招聘会,招聘会以“线下+线上”相结合的形式开展,邀请来自文化艺术、创意产业、广电传媒、专业院

团、教育、科技等行业的85家用人单位参会,提供岗位319个,用人需求1734人。

参加本次招聘会的不仅有上海电影(集团)有限公司、上海话剧艺术中心有限公司、上海音乐厅管理有限公司、上海歌剧院、上海迪士尼度假区等文化艺术领域的优质企事业单位,还有米哈游科技(上海)有限公司、上海叠纸科技有限公司等头部游戏公司,上海汉语文化科技股份有限公司、上海幻维数码创意科技股份有限公司等数字文化龙头企业,美院(上海)网络科技有限公司等新业态企业,更有上海蔚来汽车用户服务有限公司等新能源公司。在现场招聘的还有不少校友

企业,为自己公司充实专业人才,更为母校高质量充分就业贡献力量。浦江镇人才工作办公室、浦锦街道社区事务受理服务中心、上海市网络视听行业协会、上海市广播影视行业协会等,对本次招聘会给予了大力支持。

招聘会现场气氛热烈,毕业生们积极与用人单位沟通,展现自己的专业水平,寻求发展机会。据统计,招聘会上平台在线投递简历737人次,线上访问人次2082。党委副书记、副院长张伟令来到用人单位展位前,详细了解企业招聘计划和用人需求,还与求职的毕业生进行了交流,询问学习情况和职业选择意向。他鼓励毕业生们珍惜眼前的就业机

会,积极向企业方展示和推荐自己,期待未来能在社会和职场中实现个人价值。

上海电影(集团)有限公司大学生实习实践基地揭牌仪式,也在当日举行,上海戏剧学院党委副书记、副院长张伟令,上海电影(集团)有限公司党委书记、人力资源部副主任吴敬鸣等出席活动,学工部、二级院系负责人,各用人单位代表及师生共同见证实习基地揭牌。

上海电影(集团)有限公司大学生实习实践基地的成功落地,是学校领导带队前往上海集团开展“访企拓岗”促就业专项行动的成果之一。在上海集团签订战略合作框架协议的基础上,双方进一步在党建共建、人才共育、资源共享、

作品共创等方面达成共识,在上影集团建设上海戏剧学院大学生实习实践基地,开设“上戏专项实习培养计划”,每年向上海戏剧学院定向招收30名实习生。双方将在人才培养、项目育人、实习实践等方面展开深入合作,为毕业生提供更多实践锻炼的机会。

张伟令介绍了学校在人才培养模式上的做法,表示学校将通过与用人单位资源共享、人才共育,进一步整合社会资源,促进人才培养与企业用人需求的精准对接,共同助力毕业生高质量充分就业。吴敬鸣主任介绍了“上戏专项实习培养计划”,希望通过校企合作为毕业生提供更广阔的发展空间,展现企业在

推进高校人才资源与产业深度协同发展上的责任担当。

揭牌仪式上,米哈游校园招聘负责人雨欣、上海汉语文化科技股份有限公司人力资源总监白美霞分别作了企业宣讲,使毕业生对行业有了进一步的认识。

为更好地服务毕业生就业需求,现场还设有简历打印、“海鸣计划”助力女大学生职业成长等服务窗口,一对一提供服务和指导。此外,还特别邀请浦江镇人才工作办公室、浦锦街道社区事务受理服务中心设置了人才政策咨询专区,提供青年就业见习、就业创业咨询与指导,助力大学生迈好职场第一步。

(文/学工部)

协同齐心促就业 守正创新育新人

戏曲学院就业创业工作专题调研会顺利召开

本报讯 4月8日上午,上戏党委副书记、纪委书记周银娥和党委副书记、副院长张伟令赴戏曲学院开展就业创业工作专题调研,学工部、纪监综合办、戏曲学院领导、各系负责人、毕业班班主任和辅导员共同参会。

会议由戏曲学院党总支副书记季松主持,他主要从学院近年就业数据、就业创业工作挑战与问题分析、就业创业工作布局与应对思考、就业创业部分举措成效和就业创业下一步推进机会等几个方面做了详细的介绍。近年来,戏曲学院的就业创业工作成果显著,取得了诸多实效,也为今后的就业创业工作打下了良好的基础。一方面离不开学校领导的支持和关心,另一方面也是戏曲学院党政同心、协同努力的结果。

辅导员夏逸石和张宇对戏曲学院2024届毕业生的就业进展情况进行了汇报,各系负责人及毕业班班主任结合各自专业特点,重点谈了落实就业去向的举措、存在的问题及对学生择业观的引导等方面的内容,表示将全力确保今年毕业生的就业去向落实。戏曲学院领导班子依次发言表示,近年来戏曲学院党政领导高度重视就业创业工作,从上到下齐心协力,共同推动就业创业工作长效机制和高质量发展,针对不同专业学生的特点、人才培养方式、课程设置、戏曲专业招生规律等方面提出了深入的思考,将致力于培养专业精、择业早、就业广、创业强的优秀人才。

学工部副部长张雨丽提出,可以根据专业特点和行业的特殊性提前介入不同层次学生的分流引导,在院系和部门层面形成合力进一步推动学生双创能力的提升。学工部部长李冬梅对戏曲学院的就业创业工作给出了中肯的建议,如筹建中华戏曲职业生涯工作室,做到早规划、分类引、新思路、破圈层、搭平台、立模式等。

张伟令副书记指出,就业创业工作是学生全过程培养中重要的检验环节,是三全育人的重要手段,应兼顾戏曲之内看教育和戏曲之外看教育。他从二级院系如何形成合力、就业创业工作机制建设和完善、择业观引导、“一生一策”扎实有效落实等方面提出了要求,如联动大中专招生与就业工作,筹建中华戏曲职业生涯工作室,鼓励学生多元发展,建立二级院系奖励就创业工作制度,建立毕业生跟踪调研机制,从就

业角度评估教学实践基地实效性。为戏曲学院毕业生高质量就业指明方向。

周银娥副书记表示,就业创业工作是我校年度政治监督工作的重点之一,考虑问题应站位更高、更远。她提出,二级院系要压实责任,形成全员全方位全过程育人的院系工作合力;根据戏曲专业人才培养特点和现状,进一步优化人才培养方案,建立个性化、分类指导的生涯教育体系;强调就业手续办理的重要性,压实“一生一策”工作。

最后,张伟令副书记对今年戏曲学院的就业创业工作进行了详细部署。会后,戏曲学院将根据会议要求,深入推进毕业生高质量充分就业,同时凝练工作中的方法,做好总结与思考。

(文/戏曲学院)

产教融合 双向赋能

导演系师生走进上海话剧艺术中心教学实践基地

本报讯 为进一步提高人才培养质量,推进产教融合新发展,3月21日下午,近30名导演系师生一同走进教学实践基地——上海话剧艺术中心进行艺术实践考察学习。本次活动由导演系党总支书记悦蓉牵头组织,经过实践基地联系人——导演系教师李传和和上海话剧艺术中心党委委员、艺术室副主任李吉川的积极协调下,导演系二年级本科生和一年级研究生首次将课堂搬进上话。参加当天活动的还有班主任何好、辅导员周鼎阳、教学秘书滕明珠。

参观环节,工作人员带领师生们依次参观了上话展厅、艺术剧院、休闲区域、戏剧沙龙和D6空间,了解上海话剧艺术中心的历史沿革、经典剧目的舞美服装道具、各剧场的功能性等,学习导演如何在商业性的剧场里利用演员优势排演剧目,达到艺术化与商业化的融合。本次活动中同学们还观摩了导演系PT专家、硕士生导师、国家一级导演王晓鹰执导的《千里江山图》演出合现场。

活动结束后,同学们纷纷表示本次艺术实践考察学习收获颇丰,让他们走出传统课堂,真正地了解行业发展趋势和用人单位需求,更加明确了自身未来的发展方向。本次活动不仅是一堂生动的专业课,也是一次职业生涯规划课。

回顾

基于“以学生为本,为其提供最好的艺术创作实践基地;放眼全世界,聚集全球最精良的师资力量于一体”的教学理念,导演系致力于创新发展戏剧影视导演专业建设,在“大思政”引领下,不断探索产教融合、科艺融合和跨专业融合新路径。在上戏和上海话剧艺术中心多年战略合作的背景下,2022年11月,导演系正式与上海话剧艺术中心签订了合作协议,明确合作内容,上话正式成为导演系教学实践基地,双方进一步资源共享、优势互补,共同构建产教融合平台、师生实习实践平台。

近年来,多名上海话剧艺术中心的导演、演员承担了导演系教学、招生、研究生导师等重要工作,国家一级导演雷国华为导演系“PT”专家,她为本科生教授的《导演基础理论》课程,研究生《导演思维与导演创作》课程深受学生喜爱,同时还担任导演系多名研究生的导师。国家一级演员袁野目前在导演系兼任特聘台词课教师,每周为一、二年级本科生上课。此外,上话多名导演进入导演系专家库。

上海话剧艺术中心也有不少“导演系人”。1992届校友杨昕巍,1997届校友滕学坤,1999届校友贺炬,2001届校友栗奕,2003届校友何念,2004届校友刘姚辰,2008届校友徐紫东,2010届校友高坤,2010届

校友李梦泽,2014届校友付仲豪等多名优秀校友任职上海话剧艺术中心导演,2012届校友蒋璐、2015届校友罗茜成为上海话剧艺术中心合作导演,2020届校友陈澳,2022届校友刘梦怡已成为上海话剧艺术中心合作演员。

2023年度,上海话剧艺术中心为导演系提供近十个实习实践岗位,开放系列演出观摩,包括话剧《爱·AI》、音乐剧《I LOVE YOU...》、话剧《西游》等,并通过排练厅工作学习、剧院彩排场演出观摩(涉及剧目:话剧《艺术》《玩偶之家》)等形式落实上话师生的实地调研教学,为上话学子日后参与戏剧工作打下了坚实的基础。

此外,导演系周可等多名老师的原创作品也在上话展演,上话推出的“青年导演孵化计划”在导演系师生中也颇具影响力,成为激发青年导演创作激情,建立稳定创作团队、探索可持续性合作模式的优秀平台。

展望

导演系始终坚持强化实践育人、构建实践教学体系,推动实践教学改革,积极探索产教融合卓越人才培养模式。下一步,导演系将持续加强与校外专家学者、艺术机构、文化企业、剧院剧团等联合在人才培养、科学研究、科技服务等方面协同合作,充分整合和利用各方的资源和优势,实现

学校需求、产业需求和社会需求联动,促进教育链、人才链与创新链、产业链有机衔接,实现教育链与产业同频共振、学校和企业合作共赢,同时积极打通艺术创作成果转化的“最后一公里”,促进艺术创作成果的快速转化,激发艺术创作的活力,助力艺术创新与艺术产业繁荣发展。

了解上话

上海是中国话剧的发源地。建国后,上海人民艺术剧院和上海青年话剧团,写就了上海话剧近半个世纪的历史。两剧院于1995年1月23日合并新生为上海话剧艺术中心,承接以往数十年的辉煌历程。现如今,上海话剧艺术中心是上海唯一一家国家级专业话剧团体,也是中国最优秀的话剧团体之一。中心不仅有着大批专业的话剧导演、演员、舞台等创作人员,还拥有三个大小各异、功能齐全的专业演出剧场,每年上话自主创作、交流、引进及巡回的各类演出达180多场次,吸引国内外观众三十余万人次。上海话剧艺术中心的宗旨是:以自身的博大与包容吸纳全国各地世界各地的艺术家,用形式多样内容丰富的舞台作品吸引更多的观众,在台前幕后所有人员的共同努力下,把上海话剧艺术中心发展成为一家具有国际声望的,且与上海这座城市地位相匹配的现代化世界一流剧院。

(文/导演系)

上戏开展“访企拓岗促就业专项行动”

本报讯 为更好落实《教育部办公厅关于开展2024届高校毕业生春季促就业攻坚行动的通知》要求,聚焦当前促就业工作重点难点,进一步整合社会资源,促进产教融合供需对接,上海戏剧学院领导近期带领相关职能部门和二级院系负责人,分别走访了上海米哈游网络科技有限公司和上海电影(集团)有限公司,开展“访企拓岗促就业专项行动”。

上海戏剧学院党委书记谢巍一行,在米哈游详细了解了企业的发展历程、产业资源和行业优势。在随后的座谈会上,双方围绕学生实习就业创业、人才培养、产教融合以及联合建设动捕大模型数据等进行了交流,为今后进一步的务实合作奠定基础。

在上影集团,上海戏剧学院党委副书记、副院长张伟令,向上影

集团党委书记、董事长王健儿介绍了学校各专业建设及学生培养等情况。双方围绕党建共育、人才共育、资源共享、作品共创等展开交流,并探讨了开设专项实习培养计划,筹建就业实习基地等工作,积极促进人才培养与企业用人需求的精准对接。

本次“访企拓岗促就业专项行动”是助力学生实习就业的重要举措,也是了解行业前沿动态、反馈专业教学、促进产教融合的有力保障。学工部、就业创业工作办公室将持续开展“就业育人”主题教育活动,发挥桥梁纽带作用,进一步拓展资源,为2024届毕业生开拓更多就业创业的岗位和机会,推动校企深层次、宽领域合作,促进毕业生高质量更充分就业。

(文/学工部、就业创业办公室)

闵行区融媒体中心赴电影学院调研交流

本报讯 2024年3月22日,闵行区融媒体中心党组书记、主任茅杰,党组成员、副主任徐雷冰,闵行区融媒体中心党组成员、副主任孙立,闵行区融媒体中心行政工作部主任赵舒翼一行到访上海戏剧学院电影学院进行调研。电影学院院长厉震林、党总支书记韩永胜、党总支副书记王春云等热情接待并展开了热烈的交流。

厉震林院长介绍了上海戏剧学院电影学院的历史流脉和学科发展,韩永胜书记介绍了电影学院党务工作和上海戏剧学院昌路校区基本情况,王春云副书记介绍了电影学院毕业生和毕业生就业相关工作情况。

茅杰主任也介绍了闵行区融媒体中心的基本情况。作为上海市

闵行区重要的宣传平台,中心拥有广播、电视、中英文报纸、杂志、网站等传统媒体平台,并始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,客户端、视频号、抖音等政务新媒体平台。茅杰主任还着重介绍了本年度该中心相关招聘岗位招聘情况。

双方就支部联建共建、毕业生招聘、实习课程和实习基地共建、创作项目与大型活动的合作等问题进行了深入而务实的交流,并达成初步意向。

电影学院播音与主持系主任费泳、电影编导系教师王培、学院办公室副主任林小慧、实验电影制片厂段然老师等参加了会见。

(文/电影学院)

存戏曲精气神 与时代共潮生

上海戏剧学院附属戏曲学校举行成立70周年活动

编者按:近日,上海戏剧学院附属戏曲学校举行成立70周年相关活动,各媒体都予以了热情的关注。以下是“上观新闻”采访的报道,原题为《这所学校培养无数演员的学校成立70周年,明星校友载歌载舞为它庆生》,文字有部分改动。

1954年3月1日,华东戏曲研究院昆曲演员训练班开学,一共60个学生。这个班的人学,正是今天上海戏剧学院附属戏曲学校的开端。

70年弹指一挥间,4月15日,上海戏剧学院附属戏曲学校在虹口区北外滩世界会客厅庆祝成立70周年,华东戏曲研究院昆曲演员训练班学员之一的蔡正仁,把当年老师说的话送给了年轻人,“怕苦、怕累成不了才。学戏就要专心一致,不能三心两意,要经得住各种风浪的考验,坚定为戏曲事业奋斗终身的信念。勤学苦练,坚定信念,我们戏曲演员需要牢牢记。”

15日校庆活动回顾70年辉煌历史,更是一场戏曲文化与城市文化共生共荣的生动展示。海报戏曲高峰论坛上,嘉宾们都表示,戏曲艺术应当与现代城市文化相互借鉴、相互融合,共同创造出更多具有时代特色和文化内涵的艺术作品。彼此交融与城市文化的相互激荡,彼此交织、相互影响,共同创造出丰富多彩的文化景观。

谢巍 上海戏剧学院党委书记

饮水思源,繁荣向阳。今天我们在欢庆之际,永远不会忘怀党和国家领导人对我们的关心和重视。学校开办之初,是敬爱的周恩来总理亲自安排昆曲表演艺术大师、戏曲教育家俞振飞担任校长,并由国务院批示有关部门发文,调集流散各地的“传”字辈艺人来沪执教,从而奠定了学校最初

的教学基础。在学校发展的各个重要阶段,都得到了周总理和其他领导人,以及历届上海市委、市政府领导的亲切指示与关怀。尤其在2002年,根据市委、市政府对艺术教育总体部署,学校正式归并上海戏剧学院,成为“上戏学院”中的又一支生力军。由此,戏曲艺术人才培养形成了由中专到大学的一体化教学格局。学校事业发展蒸蒸日上,进入了一个新的历史阶段。

张军 上戏附属戏曲学校校长

“我们既要有纯粹的文化传承,又要有正气昂扬的正能量,还要有不墨守成规的眼光和创新发展,这三者缺一不可。每一项要素都是前者的基础,应该循此阶梯层层而上。”上戏附属戏曲学校校长张军提出,“教师要专业,要有看家本领,有独门绝学,有教学上的宝贵经验。对于传统,我们要专注精诚,持之以恒,让每个学生都爱上自己的专业,让每位教师都沉浸于自己的教学,在打基础、下苦功的阶段,能心无旁骛,一门深入。”

白燕升 戏曲主持人

白燕升主持、制作了大量戏曲节

目,他提出,戏曲教育要融入时代、融入城市。“从领导做起,从教师做起,转变观念,开拓思路。教学内容要真正把文化综合素养抓起来。梅兰芳、程砚秋等前辈大家的案例证明,有深厚的文化底蕴,有多方面的文化素养,广学博识,才能提升艺术思考、分析、创造能力。特别是当下,更需要打破专业界限,广泛培养学生的传播意识、创新意识、经营管理意识,培养一专多能的艺术通才,才能适应未来剧团发展的需要。”

王珮瑜 著名京剧演员

著名京剧演员王珮瑜表示,为了实现戏曲当代化传播,需要加强戏曲教育与普及,让更多人了解戏曲艺术的魅力和魅力所在。“结合现代审美需求,才能创作出更多具有时代特色的戏曲作品。从业者还需要加强与国际间的交流与合作,让中国戏曲走向世界舞台,展示中华文化的独特魅力。”

卢雅君 哔哩哔哩公共政策研究院院长

“过去3年,B站戏曲内容创作愈

加开阔。2023年,逾4.2万UP主创作戏曲类相关内容,增长率近60%,共创作超20万个相关作品。”哔哩哔哩公共政策研究院院长卢雅君认为,最受欢迎的戏曲类内容并不是简单的复制搬运,而是戏曲文化精髓的创新性表达,让年轻人不仅没有远离戏曲,反而以更加昂扬的姿态积极拥抱崭新的精神家园。像黄梅戏《女驸马》选段《同光十三绝》原声片段、梅葆玖《梨花颂》选段等纯戏曲类节目,在B站播放量已破百万。有人将秦腔《黑丁本》选段调快速度后上传,“改头换面”为《逐渐暴躁》,秦腔独特的“疾速唱法”在B站收获近900万播放量。

李鸿良 著名京剧演员

江苏省演艺集团副总经理李鸿良提出,长三角三省一市通过剧目、人才真正做到交流交汇,除了京剧、昆剧,长三角地方戏也应互相汲取养分,发挥出各自的个性。

15日晚,戏曲学校校庆晚会以“精气神,共潮生”为主题,用“守正”“创新”两个篇章呈现70年艺术教育实践出人、出戏的精彩瞬间。新老校友以歌代酒,以戏言欢。9位校友代表回首往昔,寄语未来,为戏校献上祝福。精心编排的节目涵盖京、昆、越、沪、淮、评弹、木偶等传统盖艺以及音乐剧、话剧影视、美术等新业态。

晚会还播放点击量上亿的戏曲单烧《武家坡》《天上掉下个林妹妹》等,这些出自校友校友之手的作品已成为网络流量密码。未来,戏曲学校将继续秉承“精气神,共潮生”校庆主题,积极探索戏曲艺术与城市文化的融合之路,传承和弘扬中华优秀传统文化。

(原载于“上观新闻”2024年4月16日,作者:诸葛漪)

上海戏剧学院附属舞蹈学校喜迎64周年校庆

本报讯 三月的春光里,上海戏剧学院附属舞蹈学校迎来了成立64周年校庆。

舞校的庆生就是一个美

舞校建校64周年教学成果汇报展演,由群舞《在希望的田野上》拉开序幕。正是在这片希望的田野上,春天的气息扑面而来,洋溢着热情和活力。舞校中国舞、芭蕾舞、国际标准舞、歌舞和现代舞等五个专业方向,分别遴选了一批立意新、水平高的作品参展风采。这其中不乏“桃李杯”“荷花奖”“芳华杯”等国内外顶尖舞蹈专业赛事中获奖的作品,如《顶尖尖》《一叶听秋》《青律》《大河印象》《渡生》等,还有《冬日华尔兹》《归义》《love theme》《月上中秋》《芭蕾舞组曲》,形式丰富,各具特色。

朱洁静、王佳俊、谭一梅、赵永其、钱安琪、马小乔等优秀校友和他们的舞伴们,王心怡应邀参演,带来了《永不消逝的电波》《嫦娥》等舞剧片段及其他舞蹈节目,惊艳全场,校友们用精妙绝伦的表演表达了对母校深深的感恩与衷心的感谢。

舞校的庆生也是一份实

作为教学成果展示的一部分,2018级中国舞班教学汇报,分为《古典舞民族》指导教师:倪倩云、沈胤和《民族民

间舞》指导教师:陆虹、张敬凯)展开,涵盖独舞、群舞等多种表演形式,学生们表演细腻,基本功扎实,赢得全场阵阵掌声。

舞校的庆生也是一个暖

上海戏剧学院党委副书记、副院长张伟令和舞校老校长、著名芭蕾舞艺术家凌佳明为“大师工作室”揭牌,标志着舞校“大师工作室”正式成立。这是学校凝聚社会优质资源,高质量推进专业建设、人才培养的重要平台,将为学校发展注入新动能。

上海戏剧学院党委书记谢巍充分肯定了舞校成立64年来的办学成果,指出舞校面对上海建设“习近平文化思想最佳实践地”,打造文化自信自强的“上海样本”的目标,应更加有所作为,为积极打造“舞蹈样本”贡献“上戏经验”。

希望舞校不忘初心,在深入总结办学经验的同时,不断彰显办学特色,培养造就更多德艺双馨的“领舞者”,发挥专业优势,引领、策划舞蹈美育活动,打造成为上海文化的一张“名片”,为上海国际文化大都市建设贡献力量;加强中国舞蹈的世界表达,跳出“国际范”,彰显“上海味”,让世界看到“上海舞姿”,欣赏“上海舞步”。

(文/附属舞蹈学校)

编者按:

“中国话语、科技融合、国际影响、首创首发”,是上海戏剧学院学科建设方针。

面对新质生产力的发展,尤其是近年来生成式人工智能的横空出世,上海戏

剧学院正积极规划推进未来戏剧学建设,因为唯有着眼未来艺术、主动拥抱适应、积极推进科技融合,“奋力一跳”方能抓住机遇,开创新人工智能赋能下的“新天地”,为艺术的未来发展开辟出更加广阔的道路。

戏剧如何发展新质生产力?未来戏剧的创作方式是什么?未来戏剧

的“创”“演”“观”三者应如何界定,这三者之间又形成怎么样的互动关系?

围绕这些前沿问题,《文汇报》“文艺百家”专栏于2024年4月17日以整版篇幅发表了上海戏剧学院部分学者的观点。本报现将整版转载,以飨读者。

艺术创作是“一群人的事”还是“一个人的事”

——关于未来舞台艺术的思考

殷无为

在历史的长河中,艺术一直是人类情感和创造力的集中展现。它不仅是一种娱乐形式,更是作为文化的传承和社会的镜像存在于现实中。从第一个艺术作品产生到现在,一贯的经验告诉我们,艺术创作从来不是一个人的事,而是一群人的事。社会学家贝克尔认为,艺术是某些成员的集体活动:“许多人牵扯其中,一些人直接创作艺术,另一些人从旁协助,还有一些人(可能是很久以前或在很远的地方的人)则在开发艺术创作所必需的现有材料和符号成分上发挥着作用。”正如一部影视作品需要编剧、导演、摄影师、演员、后期等各个工种的合作才能产生,这一切显得自然而合理。

随着科技的飞速发展,特别是AI(人工智能)和虚拟技术的兴起,我们突然发现艺术创作似乎处在一个前所未有的变革时刻,贝克尔认为的“艺术不是艺术家与生俱来的天才的唯一产物”这一理念正在被击破。Sora的诞生让演员、摄影、灯光、音乐都可以不再需要,只需要一段文字,就可以打破人与人的合作,使艺术家拥有更加独立而自我的表达。虽然以Sora为代表的AI模型还有待训练和完善,但不可否认的是,新科技的进步会导致艺术创作具有更新的形态,变革原有的合作式艺术创作模式是艺术发展的必由之路。

然而,当我们目光聚焦于相对

传统的舞台艺术的时候,考虑到舞台艺术(舞蹈、戏剧、戏曲、音乐演唱等)的独特性及其与影视等新媒体艺术的差异性,我们不禁要思考,舞台艺术在触碰到新技术时会发生什么样的变化?传统集体合作式的舞台艺术创作模式会发生怎样的改变?

科技的进步告诉我们,舞台艺术创作的智能化时代已经到来。从前舞台艺术的各个工种必须要合作才能够上演一台剧目(作品),但通过人工智能,在剧本写作上,AI可以通过分析大量文学作品和观众喜好数据,自动生成剧本;在音乐、舞蹈的创作中,AI可以通过分析大量现有素材,自动生成与主题和风格相匹配的音乐和舞蹈作品;在舞美设计中,AI可以提供更为精准的建议,从而营造出更加震撼人心的舞台效果;在表演形式上,通过虚拟技术,演员可以被投射成虚拟角色而非真人表演;在传播媒介上,舞台作品可以通过虚拟现实等技术进行在线传播和展演而不再依赖物理剧场……

由此看来,当舞台艺术创作与AI、虚拟技术进行结合所产生的智能化创作方式将带给创作者极大的帮助。但与此同时,艺术家合作创作的模式也在遭受挑战。一些传统意义上的艺术分工在未来很可能被整合:舞美设计、灯光设计、演员、编剧的工作都可以通过一个名为舞台作品架构艺术家的工种而存在并且延续。或许正如一些学

者认为的那样,AI时代的到来很有可能促使“超级艺术家”的诞生。只需要一段文字,就可以生成一段数字影视化的舞台表演,甚至演员也可以只是一段AI生成的数字影像,艺术可以完全自由地创造他们想要的效果。

当然有人会问,这样的作品是否可以被称为舞台作品?或者是否只是一段伪舞台作品的影像片段呢?但正如彼得·布鲁克所说的那样,空间、演员和观众构成了戏剧(其他的舞台艺术也同理)。当观众在AI创作出来的虚拟剧场中观看了一场虚拟表演,并产生了与线下表演同样的临场感和情感共鸣时,我们可以否认这不是一场舞台表演吗?事实上,歌手特拉维斯·斯科特于2020年在游戏《堡垒之夜》中进行的虚拟演唱会已经告诉世界,虚拟舞台表演早已成为事实。AI的发展无疑将会加速推动艺术家独立构建出一台虚拟舞台表演。也就是说,未来的舞台艺术很有可能是艺术家个人的意象化产物,真正真实的或许只有承载了艺术家个人意志的影像化作品和观众。

从某种角度而言,这使舞台艺术所想要展示的内容更加纯粹,观众与艺术家个人和艺术作品的内在联系也更加紧密和直接。但从另一个角度而言,群体创作的智慧和火花将被个体的智慧和灵感所代替,那些集体的观念和集体的经验很可能被隐藏,而使舞台艺术缺失了属于人类和社会的那

一部分价值与意义。更为重要的是,我们在今天依然愿意投身于舞台艺术的原因正来源于舞台的魅力,相较于冰冷的影视艺术,它依然是通过人的生命力而体现并且在人与人之间传达的。在剧场中,人们深刻感受到思维的燃烧、沉醉的快乐以及心灵的震撼。这不仅仅只是演员和观众之间能量的交换,更是创作者和演员、观众跨越时空的审美交织的高峰体验,三者在此时共享着同样的经验和人的价值意义并为此而感到灵魂上的战栗。因此,舞台艺术的集体创作实际是超越了表演形式和内容的“原始意象”。对于舞台艺术而言,即便科技水平达到了舞台艺术可以成为“一个人的事”的那一阶段,它也将继续并且应该永远是“一群人的事”而非“一个人的事”。

总而言之,科技的发展从戏剧创作、表演、观赏到传播和教育等各个方面都会对舞台艺术带来前所未有的变革和创新,也必然将影响到艺术工作者及他们之间的合作和工作模式。当我们在拥抱新技术之时也需要注意到新技术带来的问题,以确保舞台艺术在科技发展的同时能保持其独特的艺术魅力,力求将技术与艺术完美结合,为观众带来更加丰富多彩和震撼人心的艺术体验。

(作者为上海戏剧学院戏曲学院副教授)

未来电影学：知识谱系的迭代延展

厉震林

未来,是无法命名的。如果可以命名,那就不是未来了。未来电影学,是一个知识谱系不断延展的过程,在一种规律性和创新性的博弈过程中,丰富它的内涵和外延。

目前,未来已来,已是电影行业热词,sora-AI智能生成视频和全球首部完全AI长篇电影《终结者2(Our T2 Remake)》的出现,成为未来电影学的重大事件,其发展速度和品质等级,超越业界人士的预期。有学者提出,传统的电影学知识谱系,需要检讨和更新,每一位电影人应将自己储存的电影知识体系,进行除旧迎新的工作。

虚拟技术,将成为电影学知识谱系的重要板块。需要提倡像熟悉艺术一样熟悉虚拟技术,否则,未来将无法顺畅从事电影工作。难以预料,虚拟技术会将电影带到什么地方,或者说是下一轮的虚拟技术会是什么,有什么在等待电影。电影人须有虚拟技术的相关知识准备,才有资格进入下一轮的行业竞争。

在知识谱系中,包括创意端、制作端、放映端以及后期消费端,涉及虚拟现实和增强现实等技术,以及影游联动,探索未来影像艺术样式,将是题中之意。具体而言,文生视频、图生视频、音像生成、5G、4K以上、3D、高帧率、高动态范围、广色域、云计算、大数据等技术,均应系统纳入电影知识体系。

创意优先还是技术优先,已是一个伪命题,技术已经成为创意不可或缺的内容。即使是从传统剧本创作,也要有喜马拉雅山一般高度的科技想象叙事能力,如果不知道虚拟技术可以产生如此特效,剧本就不敢去写,或者根本想不到。

未来电影学知识谱系的一个重要理念,是确立电影人的虚拟技术认知,无中生有,无所不能,无缝对接,是虚拟技术对于电影的基本属性,将驱动电影自我革命。

未来电影学,将内容生产的两端延伸,包括前端和后端,使许多原来不曾获得充分重视甚至根本不存在的产业环节以及新兴行业在电影产业链中不断“破土而出”,成为未来电影发展的引擎。

前端延伸,应设置创意工程师岗位,包括对于后电影产品设计,或者称为后影院市场开发,从策划创意阶段开始,将电影的相关要素进行IP设计,授权生产厂家生产玩具、服饰、化妆品等后电影产品,延伸电影产业链。

目前,好莱坞的票房收入,仅占行业营收的20%-30%,其他全部依靠后影院市场完成。电影可谓是“浑身都是宝”,成熟的电影产业不应仅仅依赖于“票房”,必须发展更多的衍生品以及版权交易。它不是一种后端的行为,电影“爆款”才想到衍生品开发,而是前端的设计。

电影知识谱系需要提供如此的理念,即后电影产品与电影产品同样“值钱”,甚至更为值钱,后电影产品或者后影院市场,是创编、摄制、宣发之后的第四个电影产业环节,是未来电影产业“增值”最大的“通道”之一,应当培育成为新兴电影市场。

后端延伸,则是拓展版权交易、电影保险、文化投融资、电影法务以及与此相关的项目运营、艺人统筹、院线管理等。从目前实践来看,优化未来电影产业结构,需要形成以跨媒介企业为核心,主流产品、类型产品、小众产品与分渠道、分功能产品互补的多元产品体系,以及网络电影、手机电影、自媒体影像和其他数字技术作品的产业化发展,多屏影视版权窗口传播的有序格局,培育全产业链的跨国企业,通过企业兼并、重组以及产业链上下游多模块的业务布局,实现企业规模化与集团化,培养若干股票市值具有竞争力的垂直性龙头企业,完善产业、企业、项目、科技、人才孵化的政策、金融和保险体系。如此,均应成为未来电影学知识谱系的重要内容。

未来电影学,还应创立新样式、新片种以及新教育的战略诉求。中国社会经济发生重大转型,观众审美文化与此同构,文化艺术领域产生新片种、新剧种的契机已然出现。如同历史上“西皮”和“二黄”产生京剧剧种一样,人工智能、新媒体与戏剧的结合越来越多,新剧种已经出现了端倪。电影也不逊色,影游融合,与戏剧结合的实时影像戏剧,其形态已渐趋完善,还需要不断磨合和成熟。未来电影,在数字技术的加持之下,会有更为先锋的样式和片种“呱呱坠地”。

高等电影教育领域,未来电影学可以以在现有高校内部设置电影学专业的电影学院,按照专业进行合办。电影学院强调影视教育的数据化思维以及数智化能力,积极探索新兴AI技术在实践领域的落地应用与业态创新,再造产品生产机制以及电影教育环节;电影商学院致力于影视产业和金融资本领域的教学研究,包括电影投融资、版权交易、私募基金、股权投资、PE公司上市、电影节运营、衍生品、金融、法务以及新开发的产业环节管理等领域,培育新型电影职业经理人以及相关商务人才。

理想状态的“未来电影学”,应是“理论先于产业”,理论为产业创造概念、思想和未来。其最终来源于对移动影像、电影的本质及其信念的认知,以及不断超越的想象力,无与伦比的领悟力以及诗和远方的价值观念。它是战略家以及思想家的实践。未来无限的魅力,始终是电影发展的最大动力。

(作者为中国电影文学学会副会长、上海戏剧学院电影学院二级教授)

研究视域下的舞蹈艺术

张麟

近年来,人工智能、虚拟现实、量子计算等这些飞速发展的指数型技术领域的每一次革新对艺术也产生重要的影响。在这样的背景下,“未来戏剧”的理论建构不仅仅是乌托邦式的畅想或居安思危式的艺术反思,而变成了具有现实意义的理论准备。

戏剧与舞蹈的跨界融合

舞蹈通过与戏剧的跨界融合,一方面舞蹈艺术对自身进行美学反思,而另一方面舞蹈艺术也拓宽了戏剧的当代剧场实践的道路。如今,越来越多的剧作家和导演开始尝试舞蹈与编舞的更多可能性。进入到21世纪在很多欧洲国家的当代剧场实践与舞蹈作品甚至难以分辨。

《不眠之夜》自2016年底落地上海,至今驻演超过1800场,笔者所关注的是作为被誉为沉浸式戏剧作品的《不眠之夜》,其表现形式与语汇并非传统戏剧的文本(包括对白与情节),其形式表现主体乃是舞蹈与演员的表演。通过后戏剧剧场的作品实践和沉浸式戏剧《不眠之夜》以及环境式越剧《新龙门客栈》这些作品我们可以发现,舞蹈与戏剧并非仅仅是单一层面的跨界合作,更是捆绑成为一个关联更为紧密的剧场演艺空间,通过这样一种紧密的联结,舞蹈与戏剧互相打破和拓宽各自的艺术边界。

在舞蹈和戏剧本体进行跨界融合的同时,戏剧舞台空间技术与设计也在和舞蹈艺术发生着紧密的联系和碰撞,甚至成为舞剧叙事的一个重要手段参与其中。

近年来受到观众热烈欢迎的舞剧作品《永不消逝的电波》就是这样一部将舞蹈与舞台空间、电影镜头画面技术原理等紧密融合的舞剧作品。舞蹈和多媒体以及舞台空间技术、戏剧表演等多重因素的融合共同实现了该剧在叙事手法上的创新。由此《嫦娥》《咏春》《只此青绿》《深AI你》《大港》等多部舞剧作品都主动跨界合作,在舞蹈身体呈现、空间视觉意象呈现、叙事手段等方面实现着新的开掘和探索。而在这个过程中戏剧的观演关系、舞蹈空间呈现形态都随之发生变化,舞蹈与戏剧艺术焕发出新的样式与活力,二者也获得新的传承和发展路径。

人工智能与舞蹈艺术

近年来,人工智能与舞蹈艺术之间的结合取得进展,影像与人体的虚实与交互也产生了值得引起关注的作品与事件。

如早在2018年,加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员就开发了一种人工智能动作转移技术,可以将专业舞者的身体叠加到业余爱好者的身上,将前者的流畅动作与后者日常的笨拙舞步结合为一体,这意味着任何人都可以通过人工智能动作转移技术成为杨丽萍、迈克尔·杰克逊、阿奎·汉姆,这种通过AI所完成的舞蹈深度伪造甚至可以让早已辞世的舞蹈大家“起死回生”。

2023年11月,阿里巴巴集团智能计算研究院便发布了一款AI动画项目Animate Anyone,这导致2024年初,社交媒体被一系列深度舞蹈伪造视频占领。利用这一APP,普通用户只需要选择喜欢的舞蹈模板,并上传一张全身照片,系统就能自动生成约10秒的舞蹈视频。目前Animate Anyone完全免费,其出现标志着人工智能动作转移技术已经实现了大众化这对于舞蹈艺术领域来说必将引发冲击和影响。

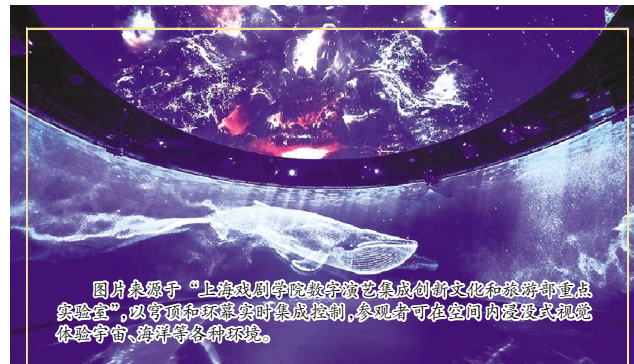
再如泰国编舞家皮克·克朗淳2024年将会与美国麻省理工学院人工智能科学家合作,用AI演算法一同创作舞作《泰·未来》。他用力学分析泰国传统舞蹈编舞动作体系与六大元素,进一步结合“模控学”概念,实现舞蹈与科技共存的可能。《泰·未来》的出现让传统舞蹈和人工智能产生连接,更重要的是这代表在舞蹈创作领域人工智能完成了从工具到参与创作的进化。

此外,在舞蹈教育领域,舞蹈和指数型技术的结合也将引起舞蹈教育领域的变革。人工智能技术等引起的沉浸式多维立体的动作空间呈现,让舞蹈动态实现多维的视角,让舞蹈学习方式一改口传身授的唯一方式,与此同时动作捕捉、虚拟现实等技术通过与人工智能技术的融合,将会相互作用于舞蹈教学,让学生真正实现具身性的认知和体验,学生的捕捉动作的眼睛和动作感知、动作想像也变得更加立体,将有可能极大地提升学习的效率,强化舞蹈学习的主体性和身心统一性。

人工智能运用的借助互联网所衍生的大数据,在拥有了大数据的基础上,运用深度学习神经网络这种训练机制来处理大数据的信息,以此来赋予人工智能具备“创造”与“思考”的能力。借助训练的“力效”与“球体空间”理论,我们可以发现包括舞蹈在内的个体动作有其内在规律可循,而人工智能本质上是对算法的一种探索。因此,未来在舞蹈艺术领域,借助人工智能,可以演算与推导的人体动作信息与数据将会出现指数级提升,而由此必将引起舞蹈教学乃至创作的变革,而这种变革将在数量与速度上产生难以估量的改变。

但近年来随着人工智能和虚拟现实等技术的迅猛发展,当代艺术研究者和从业者不得不思考:以戏剧和舞蹈为代表的具身性极强的艺术形式,也会随着人工智能和虚拟现实等技术的发展而具备了离身的可能。数字剧场、虚拟沉浸式戏剧、赛博表演等概念将会改变未来的剧场生态,这是未来戏剧研究不得不关注的趋势。

(作者为上海戏剧学院舞蹈学院院长、教授)

图来源于“上海戏剧学院数字演艺艺术创新文化体验馆”,以穹顶和环境实时集成控制,参观者可在空间内沉浸式观感体验宇宙、海洋等各种环境。

短短一年时间内,人类见证了生成式人工智能傲人的发展速度和强大的应用前景。“山雨欲来风满楼”,在这场风起云涌的人工智能浪潮中,业界学界唯有着眼未来艺术、主动拥抱适应、积极推进科技融合,“奋力一跳”方能抓住机遇,开创新人工智能赋能下的“新天地”,为艺术的未来发展开辟出更加广阔的道路。

上海作为我国的艺术重镇,在这波浪潮中,传统戏剧如何发展新质生产力?未来戏剧的创作方式是什么?未来戏剧的“创”“演”“观”三者应如何界定,这三者之间又形成怎么样的互动关系?这些问题都是无法回避且亟需研究和解决的,因此本栏目特邀上海戏剧学院多个专业的学者予以回应。

——编者

“融”时空环境中的多元主体艺术

——数字时代的未来戏剧展望

章文颖

未来,数字化可以在戏剧的生产、传播、消费各个环节,不同程度地发挥作用,从而给戏剧艺术的整体生态带来深度变革。

现有的流媒体、全息影像、裸眼3D、虚拟现实等技术已经大量运用于戏剧的舞美造型、跨媒介表现及网络传播等领域,如国家话剧院在建的“5G智慧剧场”,将可以实现场内和线上同步沉浸式直播,多剧场联动直播。人工智能技术则能实现动作捕捉、自主写作、绘图、作曲和生成视频等艺术创作功能,参与戏剧各部门的工作。如2023年4月国家话剧院钟海清编导的《AI 骂观众》,剧中超过95%的台词由AI软件学习彼得·汉德克的作品后生成;又如2019年来沪演出的沉浸式舞蹈体验剧《VR_1》,主创运用动作捕捉和VR技术实现了体验者肉身与虚拟空间中自己的自身和虚拟舞者之间的实时互动。

总之,未来戏剧将会进一步实现跨媒介的时空融合,极大丰富艺术的表现力。

但技术的绚烂代替不了戏剧精神内核的创造与真诚表达,否则戏剧将沦为哗众取宠的景观;虚拟化身也代替不了戏剧最质朴的人与人身在场的交流和感应。就此而言,传统戏剧形态始终保有无可替代的价值。

目前,人工智能技术在素材搜集、

为经典剧场模式,即以真人实地表演为主,辅之以数字传播手段;VR游戏模式,以虚拟实体和场景为主,演员和观众通过数字身份进入虚拟世界共同参与;介于两者之间的混合媒介模式,即融合现实与虚拟空间,多媒介整合。

数字媒介可以极大地拓展戏剧表现的时空跨度和容量,人机交互则将给观众的远程观剧、弹幕点评、沉浸式体验、参与互动提供更多技术窗口。

传统戏剧需要全面探索未来的表达方式。美学上,戏剧可在视听语汇中融入带有未来感和科技感的元素,还可以加入触、嗅、味觉的实体化表达,以适应跨媒介环境中观众日益增强的交感审美期待。内容上,戏剧仍当扎根现实生活去挖掘人性的深度,表现现代人真实的思想、情感和渴望,并将中国式现代化发展的信心和勇气注入叙事。传播上,戏剧可以利用数字技术营造线上全景直播或虚拟现实的在场观演环境,扩大传播范围,使戏剧艺术更普及大众。功能上,一方面,依托我国数字化基建的产业优势,戏剧未来可以突破艺术功能,在更广泛的社会生产、服务、消费领域创建应用场景,提高人民生产生活的质量;另一方面,戏剧也要保留传统的演剧模式并将自身优势发挥到极致。传统戏剧的在场感和人际交流属性,在数字时代将作

为对数字技术的批判力量来平衡现代人的感性生活。

面对产业变革,戏剧高等教育亟待做出系统性调整。首先,应更注重培养学生的专业基础技能和人文素养,同时增加多样化的实践课程,促使学生真实地参与生活、体验生活,提升生命的感受力,牢牢把握艺术创作的根基和最难以被数字化的能力。其二,设立数字演艺专业,普及AI软件课程,并组织师生常态化学习中,培养能够在数字技术环境中进行创作的戏剧人才。其三,艺术高校与理工院校、高科技企业跨学科产业合作,在实践中探索数字技术和戏剧艺术结合的各种可能。依靠我国自主技术路线,开发大数据模型,促进文理工科兼容,产学研合作发展的新文科建设。其四,学者应立足产业实践,提真问题,做真学问,在这片全新的领域建立“未来戏剧学”的中国学科、学术和话语体系。最后,还要在技术变革的浪潮中承担起价值引领的重任,引导数字技术为戏剧艺术生态正向赋能。

数字技术在戏剧领域的应用虽前景广阔,但尚处起步阶段。作为戏剧学者,我们要把握时代机遇,凭借发展的眼光和变革的魄力投身其中。

(作者为上海戏剧学院导演系副教授)