

缤纷舞台 寓教于剧

——我校艺术教研组观摩音乐剧《猫》后感

艺术教研组 王亚娟

荐信的专业演员。除此以外这次的选角还成为了在日中国音乐剧人才的大量回流。日本四季剧团制作的猫上演多年,但很多人却不知道舞台上活跃的众多日本“猫”其实却是百分之百的中国人。这次中文版《猫》的选角就吸引了很多曾经在四季剧团演出多年的专业演员。有的演员感慨这是一个等待了多年的机会,“在日本唱了那么多年的魔术猫,一直希望的就是有朝一日能够用自己的语言演给自己国家的人看。”

《猫》讲述的是一个发生在森林深处的童话故事:今夜是一年一度的杰里科舞会,猫族的领袖老狄尤特洛诺米将选出一只猫登上猫族的天堂一九重天,并且获得重生!谁将会是那获得新生的猫呢?故事围绕这一主题徐徐展开。

崔阳老师——我们一开始就能看到舞台上各种各样的“猫”:“毛色”不同、“脸面”不同、表情不同、动作也不同。演员们的表演动作逼真、灵活,让人感到这就是一个活生生的猫的世界。在现实世界中,你鲜有机会能看到如此多的猫聚到一起,也很少能看到如此多种类的猫。他们在舞台上欢快地舞动,尽量展现自己。一场猫的盛会,在这里,是他们的天堂。每一只“猫”都有他们自己的故事。

《猫》中的舞蹈和音乐一样相当突出。为了传情达意,编导们不惜用了大量的舞蹈场面来表现猫的不同特征和性格。小偷猫的双人连续翻滚,魔术猫连续旋转,巡逻猫类似武术的打斗。它们既是轻松活泼的踢踏舞,又是凝重华丽的芭蕾舞,还是充满动感的爵士舞和现代舞。舞者身轻如燕,身体控制力极强,没有条条框框的限制,舞蹈的编排别具匠心,不拘一格。尤其是那段长达十几分钟的“杰里科舞会”的舞蹈,场面宏大,激情澎湃,让人看得如痴如醉。时间和事实都证明了这是部十分优秀的音乐剧,值得我们欣赏、品尝。

王玉威老师——在当晚的演出中,不仅聆听了音乐剧《猫》中很多经典的歌曲,尤其是中文演唱的《memory》,还看到了栩栩如生猫的舞蹈,他们把各自猫的角色演的淋漓尽致,如“领袖猫”、“迷人猫”、“魅力猫”、“富贵猫”、“保姆猫”、“剧院猫”、“摇滚猫”、“犯罪猫”、“迷人猫”、“英雄猫”、“超人猫”、“魔术猫”等。这群五花八门、各不相同并被拟人化了的猫儿组成了猫的大千世界。在整个的音乐剧中,舞蹈和音乐相当的突出,为了传情达意,编导们不惜用了大量的舞蹈场面来表现猫的不同特征和性格。这里既有轻松活泼的踢踏舞,又有凝重华丽的芭蕾舞,还有充满动感的爵士舞和现代舞。尤其是那段长达十几分钟的“杰里科舞会”的舞蹈,场面宏大,激情澎湃,让人看得如痴如醉。除了音乐剧中的音乐和舞蹈以外,《猫》的舞台也极其精彩,它的设计概念是“从猫儿眼里看到的世

界”。《猫》的服装全按各个猫儿的形象特征来设计,上面逼真的绘出了不同年龄、性别的猫的肤色和皮毛花纹,活灵活现的装扮出了一只只性格各异的猫儿。

在整个音乐剧中,最吸引我的也正如人们公认的,在剧中最能触动人的心灵的,就是那首《memory》,它由流浪而遭唾弃的老猫唱出,歌曲哀婉动人,从内心发出淡淡的凄凉感。这是一只年轻时魅力十足而年老后邋遢肮脏的猫,她孤独衰弱,遭人唾弃,流浪在最下等的街区,受到猫族的排斥。她也渴望能升入天堂,但这对她显然是一种奢望。在这个情景下,她演唱了这首《memory》,在她唱完之后,猫儿们都被感动了,一致推选她升入天堂,全剧落下帷幕。从中可以看出,这首歌在音乐剧中所占据的份量,可以说,它是全剧的转折点,也是高潮。其实,这首歌不仅唱出老猫的心声,也唱出了那些年华不再回来但又对生活充满信心的人们的心声。终有一天,当自己慢慢变老,我们还能回忆自己的过去,而最美的回忆就是给人们带去了欢乐。人的一生,最重要的是如何走过,如果能在路上留下美好的足迹,如果能给别人带去美丽的风景,那么你的回忆就是最大的幸福。

在观看完《猫》之后,带给自己的感悟和对音乐的理解,包括对舞美观赏、精彩的舞蹈都为在以后的教学中积累知识和经验,能够准确的把握音乐剧的特点,并能够全方位的给学生进行讲解和实践。

王娟老师——10月27日观看了音乐剧《猫》,慕名已久,终于过了一把我的《猫》瘾。午夜月色下,一场盛大的猫族舞会正在举行,凌乱的垃圾场也因此变得生动起来。经典的音乐剧《猫》,讲述的正是这样一场“杰里科猫”的年度盛会,为了能成为幸运儿登上猫族的天堂获得重生,猫群里的各路人马都蜂拥而至,他们伴随着音乐歌唱、舞蹈,讲述猫族里那些“风云人物”的过去和今天。取材于托马斯·艾略特诗集的故事,来自著名作曲家韦伯令人惊艳的音乐创作,让《猫》成为音乐剧历史上最引人关注,也是最有影响力的作品之一。舞台设计巧妙,一个垃圾场,但暗藏玄机。这个垃圾场比现实的垃圾场大三倍,有巨大的垃圾桶、废弃的汽车、结实的轮胎、自行车、用过的牙膏管、用坏的圣诞节饰物与许多废弃物。猫儿用这些地上的废弃物,在演出时进行各种即兴的表演,使他们讲故事时更有现场感。每个猫都与众不同,化妆到服装,各具特色,令人目不暇接,值得我们学习借鉴。

朱琳老师——上周末,在教研组长的带领下,我们同行六人一同去观看了音乐剧《猫》,首次以这样的形式看到这部世界著名的音乐剧,颇为震撼,这部音乐剧不仅是一部充满动感魅力和时代气息的音乐剧,同时,它也饱含着生活哲理和人间情怀。就像有人所说,这是一部“从

猫的眼中看世界和看人生”的音乐剧。自从它首次以中国人中国话的翻译上演以后,立即刮起一阵音乐剧的旋风,观众无不被它那奇特的舞台布景、幽默生动的表演和引人入胜的故事情节所吸引。作为一名中学的艺术老师,深刻的感受到了艺术领域中能带给我们的震撼。演员精彩的演出把观众带入了奇妙的杰里科猫族的世界,当然,此剧最令我难以忘怀的除了精彩的音乐,就是舞台上奇妙变化的灯光效果,使人们进入到曼妙的神话世界。灯光效果遵循剧作的戏剧结构和演员的心理流程,强调它在创造情感气氛方面的作用。它摆脱所有写实要求,根本不考虑光源的色彩和角度的合理性。舞台突然暗下来,是为了解释一个角色的心理状态。灯光被任意控制,它的变化和静止,光明或突暗,唯一依据的原则就是服从戏剧本身的需要,毋庸置疑,在扩大戏剧表现力方面,灯光成了表现主义者用之不尽的资源,开拓出各种独特的表现方式。使前景与背景溶汇在一起,让观众同时看到背景始终出现在所有动作地点的后面。同时善于对现实变形和发挥灯光的特殊作用,创造出特殊的气氛。为了更好的吸引观众,和孩子们,演员们还穿梭在观众席中,和观众,孩子们亲密接触。使我们也深深的被带入了剧中。音乐剧的舞台灯光,将舞台设计在处理视觉因素时手法更加灵活,从写实到抽象,其间具有极大伸缩性。在处理时间地点上更加自由,舞台上现实与梦幻互相交替和并置,

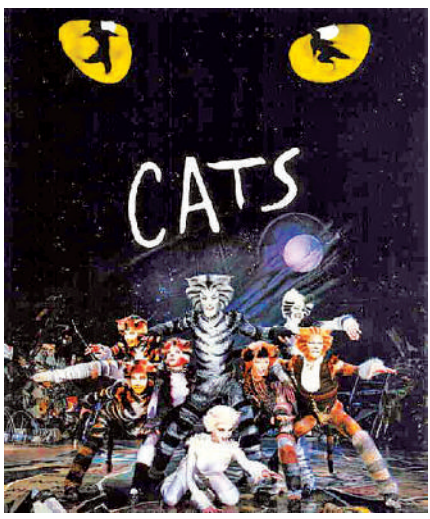
扩大了舞台时空的各种可能性。也正是现代科技的运用,使这部音乐剧长盛不衰,受到各地人们的喜爱。

我是一个音乐老师,看到这样的场景于是想到自己教学中是否也能结合着肢体语言,音乐来给学生上好每一节艺术课,使艺术课更加的有趣生动,音乐剧是由演员们随着音乐唱、跳相互结合的,把音乐带给更多喜爱音乐的学生,可以在课堂上给学生也观看一些关于音乐剧的片段,使学生也了解音乐剧,喜爱音乐剧。了解音乐中,不光只有我们平时最常接触的流行音乐还有更多的音乐形式,在高中生中普及一些关于音乐的知识。来提高整体高中生音乐素养。

这次的音乐剧欣赏使我更加的了解到了音乐的伟大,也更加喜爱这门艺术,因为自身更加热爱,在工作中也更全身心的投入进去带给学生音乐的美好。

(此次观摩演出,对全组教师的触动都很大,各位教师在不同的艺术专业教学岗位,结合自己的教学研究方向,从不同的视角出发,做出了深刻的思考,都认为对自己的教学、教研具有很好的启发作用,也希望今后能多通过这种生动活泼的教研形式,提高自己的专业水平,将我校的艺术教学发展到一个新的高度。)

音乐剧是集表演、美术、音乐、舞蹈为一体的舞台艺术形式,对高中艺术教育的各个专业都有着深远的影响。为了加强我校艺术教学、教研工作,前段时期,特别组织我校全体艺术课教师对著名音乐剧《猫》进行了观摩,此次观摩演出,对我校艺术教师的专业提升起到了积极的作用。

也成为从精神气韵到外形外貌都最贴近原版《猫》的一版。让《猫》的传奇魅力在中国继续延续。

据悉,参加此次演出的演员,既有在海外攻读音乐剧表演的留学生三次飞回国参加声乐和舞蹈考试,也有已经在西区和百老汇登台甚至还拿着音乐剧《悲惨世界》制作人麦金托什的推

不织布引入艺术课堂的惊喜

编者按:不织布引入艺术课堂,是一大惊喜!当孩子们从不会穿针引线到各种针法的掌握,从裁剪布料到缝制成品都亲力亲为,看到学生在投入的做,很幸福!当我看

到学生拿给我自己亲手DIY的不织布成品的时候,他们脸上的喜悦与兴奋,顿时让我很有成就感。让我们一起分享他们的喜悦和成就感吧!

我喜欢绘画,我爱的是那洁白的画纸上或深或浅的色彩,和那背后的或浓或淡的情绪。因为爱,所以坚持。

我记得,6岁,妈妈建议让我去学习一门艺术,陶冶情操,于是我选择了画画。第一次握起画笔,想用画笔的微墨丈量出梦想的高度。

9岁,是妈妈的鼓励,让我明白要坚持,只为心中的挚爱。

13岁,我进入了比较专业的画室,开始了正规的训练。素描、速写、色彩,让我对绘画的爱更加炽热。

16岁,我开始为自己的未来做打算,想用更多的努力铺就前路清晰。

17岁,现在的我依然坚持,依然憧憬,依然前进……

9岁到17岁,整整八年,我看着我的梦想扎根在画室,然后生根、发芽、长叶,在阳光下结出略显稀疏的果实。纵然有过乌云密布,纵然有过大雨滂沱,纵然他人的不解与质疑,给过这尚未成熟的梦想以重击。它依然满怀希望的,以虔诚的姿态,向着阳光生长,有朝一

因为爱

所以坚持

高2014届22班 海若洋

日硕果累累。

时光从我握着画笔的指尖流过,画室窗外的树叶绿了又黄,我以近乎执拗地坚持,在我最美好的青春年华与绘画定下一场约定:我的喜悦、悲伤、忧愁都与她分享;我生命中最重要的人与事都和她一同记录。当年华逝去,我能望着她的眸,执起她的手,回想起盛开在青葱岁月里的明媚与阴影。

我对绘画的爱是一川奔流不息的江河,永不枯竭;是一棵终年常翠的松柏,永不凋落;是一座巍然屹立的山峰,永不动摇。正因为,才有了这八年的

坚持。因为爱,所以坚持;因为坚持,所以更爱。有梦,就要去追寻。请无视路途上的坎坷,只追寻心的方向,用爱与坚持给梦想一双翅膀,让它能够飞翔。

