

贯彻二十大精神
铸就文艺新辉煌

用心用力为香港续写新篇

□何冀平

中国共产党第二十次全国代表大会召开之际,我正在北京,有幸见证了这一重要历史时刻。党的二十大报告中特别提到了文化艺术,为文学艺术的繁荣发展指明了方向。报告强调推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌,强调必须坚持守正创新。我理解,“守”是守住中华民族上千年文化的优秀传统,“创”是学习融入现代观念的现代意识,“新”是创作更多更新更好的中国故事。

我来香港生活已经35年了,对香港中西交融的文化与艺术艺术的精湛从来没有过怀疑。我的根基是中国传统文化,而香港这个特殊地域中西交融的文化也深深地影响着我的创作。我在香港创作的话剧、电影等作品,风格有别于内地作品,呈现了两种文化的交融,是两地的文化滋养了我的创作。

日前,香港话剧团为庆祝香港回归祖国25周年,公演了由我编剧的话剧《天下第一楼》(粤语版)。一部原汁原味的“京片子”京味话剧,改为全粤语演出,这消息引起了内地以至海外观众的关注。很多人惊讶好奇且担心,粤语版会不会“走味儿”,会不会难以达意,会不会失去原意?演出前,多家采访我的记者、专栏作家也都有此疑问,他们还问我,这次香港粤语版的演出,剧本有没有改动?我的回答很明确,一是不会,二是没有。此次剧本除个别字句改为粤语,为了地域风俗化讲法有一点改动外,原意不变,保持了此剧自1988年首演至今,34年636场(包括香港版),剧本一字不改的原则。

“好一座危楼”,好一个香港!粤语版《天下第一楼》一开票,一天之内所有戏票全部售罄,演出地文化中心大剧场开了二场,满足不了观众的需求,又开三场,要看戏的人们蜂拥而来,剧场每晚掌声不断。我留意到,他们中大多数是年轻人。许多观众说,难得有机会可以欣赏这么好的作品。

还有人问我,你想让观众从这部戏中看到什么?我想,一部戏每个人的感受都不同。这部戏可以看吃喝玩乐、三教九流、市井风情、明炉烧烤,还有烤鸭的吃法做法,大厨的煎炒烹炸,珍馐美味、五味佳肴,可以看业界的竞争争夺、百年老店的经营运作,社会各阶层、类型的人物关系,还有人的起伏上落、奋争不息、拼搏不已,对人生的感叹、对命运的不甘不平……我不会让观众看到什么,倒是期待他们能看到什么。

此剧在香港用粤语演出,确有与内地不同之处,看戏的人会比内地观众多一番感受。香港是世界金融中心,香港人精明能干,不论是大商家还是小市民,都有商业头脑,很多人做过“老板梦”、当过老板,结果是有盈有亏、有赚有赔。就算不是从商,也有为什么踏上坦途,为什么功败垂成,怎样才能东山再起,怎样对待解甲归田生活的诘问。剧中主人公卢实心怀大志,一世奋争、拼搏不已,上要应付皇上总理,衙门贵宾,下要面对各色人等,老板伙计、外来骚扰,斗转星移、风云变幻,结果会是什么?剧中所有人,就是一个刚入行的小徒弟也有他的风云世界,他们得到什么、失去什么,能不能给人以警示警醒,不同的观众会有不同的思考。此剧题材是写“食”,所谓“民以食为天”,岁岁年年,“吃”一贯是中国老百姓关注的根本,而此句的上一句,是“国以民为本”。这两句几乎人人皆知的道理我全写在戏中,看门道还是看热闹,一席盛宴且看各位的口味、品味如何。

看了演出后,之前发问的、疑惑的都纷纷给我发信息:“终于明白,有些东西是可以跨越语言、文化和时代的。”这次港版《天下第一楼》由司徒慧焯任导演,集合表演、舞台、灯光、服装一班戏剧界精英,用现代手法再盖“新楼”。现代写意的舞台美术、扎实生活化的表演、意味深长的结尾设计,把烤鸭这个当年不准任何人靠近的禁区都搬上舞台,明火明厨、炉火阵阵,有特色、有深意、有心思、有胆量。一个家族的兴衰可以对应大时代国家的兴亡,真正的艺术不受地域、文化、语言限制,可以放之四海。

这次演出也是一次很好的文化交流。党中央把香港定位为中外文化艺术交流的中心,有眼光、有见地、有远见。但这不是一句空话,一个口号,怎样才能使香港不负这个称号?曾经,英国人并不重视一个殖民地的文化,他们的莎士比亚剧院华贵堂皇,而香港主要的三大艺团却和街市在一起,挤窄得不成样子。但是多年来,香港的从艺者们却创作出许多优秀作品,可以和世界一流艺术媲美。

文化艺术的重要性和影响力远比一篇文章、一纸公文大得多的多,香港已经遭受过不重视对青年一代进行传统文化、历史真实等正面教育的惨痛教训。党的二十大报告中提到坚定信心、同心同德,全面推进中华民族伟大复兴,我们要真正、确实地实施,香港有人才、有资源、有能力,一定能使香港的文化艺术更上一个台阶。

曾经,香港的文化人是一盘散沙,自生自灭,两年前香港成立文联,成为中国文联的一部分,我们终于有了自己的家。庆祝香港回归25周年,香港文联第一次亮相,制作了大型文艺晚会《钟声回响》,我和两位文学写作者编写剧本,来自戏剧、舞蹈、音乐、美术等不同界别的150多位艺术工作者参与,没有场地,又在严重疫情当中,仅有一天舞台彩排时间,我担心睡得睡不着,但是演出十分圆满,这一台有着浓郁香港风情的晚会受到了香港各界的好评赞赏,被誉为香港的“春晚”。我把这次成功的创作归结于两点,一是所有参与人员的敬业和专业精神。所有参加者及众位明星几乎不收酬劳,还有更重要一点是,我们的领导者给创作者完全信任、充分的尊重,信任、尊重是一切好的创作的根基。

香港不仅是世界金融中心之一,也是国际文化艺术中心之一,党中央和我的同行们对香港寄予厚望,颇有期待,我们要拿出有分量、有质量的成绩和作品,才能不负中央为香港命名特别行政区的这一份用心,这一份重托。我此生从事文学艺术创作,身在其职,逢此机遇,当尽其责。

党的二十大报告还指出,“一国两制”是中国特色社会主义的伟大创举,是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排,必须长期坚持。这给了香港人信心。香港背靠祖国,不论遇到什么困难,都能坚强面对。爱在哪里,心就在哪里,心在哪里,家就在哪里。祖国是我们的家,香港是我们的家,我们要建设好香港,为香港续写新篇。

艺谭

西安易俗社与近代秦腔的传承发展

□李有军

秦腔《三滴血》

文化兴国运兴,文化强民族强。习近平总书记近日对非物质文化遗产保护工作作出重要指示时强调:“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力。”这为中华文化发展提供了根本遵循。中华文明绵延5000年的历史长河中,戏曲艺术犹如一颗璀璨明珠,助推传统文化的传承发展。1912年,一个由陕西地方文人知识分子倡导发起,陕西军政社会各界共同创办的秦腔改良团体——易俗社悄然诞生。该社历经辛亥革命、新民主主义革命、改革开放和社会主义现代化建设新时期,至今仍活跃在三秦大地秦腔舞台。今年8月13日,西安易俗社迎来成立110周年华诞,剧社先后举办了系列秦腔剧目展演和学术论坛纪念活动,作为近代中国戏曲的“活化石”,该社凭借多年积淀的秦腔艺术经验、剧社经营理念、剧目创新意识和人才培养模式,引领了近代秦腔艺术的传承与发展,对中国传统文化的创造性转化与创新性发展写下了浓墨重彩的一笔。时至今日,回望与重估百年易俗社对近代秦腔发展革新作出的全面贡献,可以更清晰认知易俗社戏曲研究的典范意义。

易俗精神与时代主题共振

与传统秦腔江湖班社不同,易俗社创建伊始就具有鲜明的精神文化追求。无论是剧社早期宣传的“启迪民智,移风易俗”,抑或抗战时期上演的“救亡图存”秦腔剧目,还是新中国成立被人民政府接管后转向“人民文艺”的美学追求,易俗社的发展变革始终与时代主题休戚相关。

以李桐轩、孙仁玉、范紫东、高培支等先生为代表的陕西近代知识分子,直面陕西革命困境,针对地处西北四塞之地的西安民众思想“未开化”现实,寄希望于秦腔改良来“启迪民智,移风易俗”。1912年,陕西军政、教育、文化等各界精英182人共同参与创建了易俗社。知识分子的使命精神使得易俗社诸位先贤格外关注民众“陈腐”的精神王国,如何用秦腔艺术唤醒和启蒙民众的精神世界,成为他们的自觉理想追求。

抗战全面爆发后,易俗社的精神文化观契合了“救亡图存”的时代主题,西安作为后方基地接收了大量河南、河北、山西等沦陷区的流亡民众。一时间,以易俗社、三意社、夏声剧社为代表的“本土”戏曲团体和狮吼剧团、“四大班子”等为代表的“外来”戏曲班社云集西安,形成了西安剧坛的另类“兴盛”局面。1936年,在中日战事一触即发之际,应国民革命军第29军军长宋哲元邀请,由耿占澄和封至模带领的易俗社于1937年6月6日到达北平。剧社携新编的历史剧《山河破碎》《还我山河》在怀仁堂演出,鼓舞了抗日战士士气,唤起了国人的抗战爱国热情。

值得特别关注的是,1937年的“西安事变”爆发后,在关乎民族命运和“国家走向”的重大历史变革关头,易俗社全体

成员异常坚定地积极参与。张学良、杨虎城特意安排易俗社连演大戏三天三夜,参与配合了震惊中外的“西安事变”。

1949年后,易俗社获得了新生,1951年7月,西安市委决定将易俗社改为公营。杨公愚、马健翎等文艺工作者加入易俗社的领导层。在全国戏改工作精神指导下,经过“改人、改戏、改制”运动,易俗社秦腔艺人和秦腔舞台演出发生了极大的变化,人民文艺美学进而成为剧社的精神文化追求。在此时期,高培支先生参加全国工农教育会议,得到了毛泽东主席的接见。

现代市场规律与艺术规律并举

戏曲兴衰和演出市场的兴盛程度息息相关。社会经济相对发达时期,戏曲自然凸显蓬勃发展态势。1917年,易俗社剧场建成并投入使用,标志着陕西新式剧场“购票看戏”与庙会剧场“免费看戏”并存的演出生态。剧场建成使用后,易俗社的管理者深谙秦腔的市场化运作手段,李桐轩、孙仁玉、高培支等诸位先生深刻意识到,唯成熟的市场化经营才能保证剧社的可持续性。

需要注意的是,易俗社开办的“第三产业”成为支撑剧社经营的又一保证。易俗社除了依靠剧场的演出收入之外,还有个庞大的“后勤集团”来推动剧社的运营。易俗社在1949年前招收的13期学员中,真正能立足秦腔舞台的人并不多,大部分学员流布于西北五省秦腔班社,而另一部分学员则因“实力”不济或其他缘由,选择留在易俗社。因此,剧社便想出“开源”之策,开办“第三产业”来解决这些学员的“谋生”问题,通过开办印刷厂、出租露天剧场、播放电影等取得市场收入。加之易俗社沿街商铺向外出租,房租亦成剧社收入的一大来源。

易俗社核心管理层在高度重视市场演出收益的同时,在秦腔艺术表演技艺水平提高方面也格外倾注心力,尤其重视秦腔艺术表现手法与舞台样式的“创新”。李桐轩、孙仁玉、高培支等先生熟知秦腔艺术生产的内在规律,聘请了陈雨农、党甘亭、李云亭等知名戏曲艺人担任剧社教练,开创了秦腔教练长制度(导演制)。由于这些教练均是“身怀绝技、声名远播、具有市场号召力的‘秦腔名艺人’”,由他们教授学员技艺,效果自然大为改观。易俗社还注重向兄弟剧种学习,吸收京国家剧团青年艺术工作者来感党恩、跟党走,有效提高了剧社的表演水平。可以说,易俗社秦腔导演制保证了“案头之作”到“场上之曲”的规范化、制度化。

秦腔剧作启蒙“言志”与审美“缘情”互融

易俗社将秦腔的启蒙“言志”与审美“缘情”相融,舞台表演呈现出“你中有我,我中有你”的审美风格。民国时期,易俗社剧作家群体创作了多达500个秦腔剧目。最难得的是,这些剧目并未停留于“案头”,而是大多被搬上了演出

舞台。易俗社秦腔剧目创作严格遵循《甄别旧戏草》创作纲领。李桐轩、孙仁玉先生曾直言,中国社会乃旧戏曲熔铸而成,方有假借戏曲来“启蒙”民众之宏志。

易俗社剧作家群体善于借历史事件宣扬家国观念,抑或讽喻现实政治,创作出与传统秦腔旨趣迥异的作品,编写了诸多宣传爱国、抨击时弊、抵制封建迷信的秦腔佳作。如李桐轩先生创作的本戏《一字狱》《天足会》《亡国痛》,折子戏《文山殉国》,宣扬家国情怀,揭露封建迷信。范紫东破除封建教条和担虑家国的剧作则有《三滴血》《三知己》《颐和园》《秋风秋雨》《新华梦》等。封至模创作了饱含爱国主义和民族深情的《山河破碎》《还我河山》,曾轰动北平。此类剧作还有孙仁玉的《将相和》《商汤革命》,高培支《鸦片战争》,以及李约社《韩宝英》等。

与此同时,易俗社剧作家群体还创作了大量以普通民众日常生活为主要题材的剧作。这些作品因颇具生活气息,符合民众的审美趣味而广为流传。事实上,近代中国戏曲改良运动中,诸多戏曲改良组织因片面注重剧本的意识形态宣扬,造成舞台表演艺术感染力差强人意,进而淡出观众视野。相反,由传统戏曲名角领衔的戏班,因戏曲“把式”过硬而受到民众普遍欢迎,易俗社诸位先生对此有清醒的认知。剧社流传至今颇受民众喜爱的秦腔剧目均源于百姓日常,如范紫东的《三滴血》,孙仁玉的《柜中缘》,高培支的《夺锦楼》《人月圆》,李约社的《庚娘传》《韩宝英》,以及吕南仲的《双锦衣》等。难能可贵的是,易俗社的剧作家与导演群体并没有将两种剧作风格割裂开来,而是做到了融会贯通。如描写民族英雄抗敌救国的《山河破碎》《还我河山》,并未停留于说教,而将秦腔的艺术表现手法融入主题,从唱腔、化妆、舞台、武打等各个环节细致打磨,实现了秦腔剧作启蒙“言志”与审美“缘情”的互融。

“前社后校”秦腔人才培养机制

易俗社的成立彻底打破了传统秦腔班主制固有的秦腔授艺模式,开创了“前社后校”(文化课与技艺课并重)的培养机制,在秦腔艺术史上首开先河,建立了学校性质的戏曲教育机构。就秦腔剧种而言,易俗社的成立彻底改变了秦腔“伶人”社会地位低下的传统观念。易俗社以学员称谓招收学徒,同时给他们讲授文化课程。传统秦腔班社的班主与学徒文盲占较大比重,秦腔艺术的传承完全依靠师徒式的口传心授,表演者文化素养普遍不高,对艺术本体缺少深层次理解,在很大程度上影响了秦腔艺术的审美传承。而易俗社学员三年学满毕业后必须参加国民政府组织的中小学会考,考试合格则颁发统一文凭,毕业既有文化课毕业证书,又有戏曲教育文凭。“高小班”学生增开修学学、戏剧学、心理学和服装学等专业课程,用以丰富学员的专业认知与文化素养。

易俗社集文化教育与秦腔艺术培养为一体的人才培养模式造就了大批秦腔名角,诸如“窈窕身似女儿柔”的刘箴俗、“衰派一绝”刘毓中、“陕西梅兰芳”王天民、“活周瑜”沈和中等。1949年后,部分易俗社演员退出舞台后便接过了秦腔艺术传承的“教鞭”,将剧社积淀的秦腔艺术审美经验传授给新一代易俗社学员,促进秦腔艺术传承发展。易俗社尤其注重学员的因材施教,并在此基础上激励学生进行学业竞争,招收的学生实行“年级制”。按照入学前后与学业水平的高低,分为甲、乙、丙三个班级,符合秦腔艺术教育循序渐进规律。仅20世纪上半叶,易俗社就先后招收培养了13期学员,毕业学员达600余人,流布于西北五省的秦腔剧作,在提升和引领近代中国秦腔艺术的发展传承方面作出了巨大贡献。

时至今日,百年易俗社顺应历史潮流蓬勃发展。步入新的百年征程,易俗社仍将以习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神为纲领,秉持先辈“弘扬正能量,用戏曲传播正向价值观”的办社理念,不忘剧社教育、创作、演出“三位一体”的办社思路,弘扬传统,守正创新,积极创排体现社会主义核心价值观的新剧,力争在新的历史时期,为全面推进中华民族共有精神家园建设作出应有的贡献。

(作者系西北大学文学院副教授,博士生导师)

传承艺脉薪火 国家京剧院
“百日集训”拜师活动举办

为锤炼提升青年演员专业技能,培育壮大艺术人才队伍,以实际行动贯彻落实党的二十大精神,国家京剧院日前举办了“百日集训”拜师活动,为刘习中、寇春华、李景德、李欣、卜栋根、孙明珠、马小曼、吴建平、杨赤、赵琪、秦鹰等名家和18名青年艺术工作者举行拜师仪式。原文化部党组书记、部长蔡武,全国政协京昆室副主任、原文化部党组成员、副部长王文章,中国记协原党组书记、副主席崔惠生,全国政协京昆室办公室主任张春霞,文化和旅游部艺术司司长明文军等参加了此次活动。活动由国家京剧院院长王勇主持。

王文章代表全国政协京昆室对此次活动的成功举办表示了祝贺。他谈到,人才建设和艺术传承是剧院的立院之本。京剧艺术活跃在舞台上200余年,正是得益于历代艺术家对下一辈演员的倾囊相授。明文军表示,希望国家院团青年艺术工作者要感党恩、跟党走,担当作为、弘扬社会主义核心价值观,潜心修德、追求德艺双馨,扎根人民、服务人民,精益求精、勇攀高峰,理论联系实际、发挥实践精神,学习戏比天大、一棵菜的集体精神,学习礼敬传统、守正创新的时代眼光,学习不计名利、做“艺术劳动者”的从艺风度,学习无私奉献、传道授业的慷慨风尚,希望国家京剧院围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴贡献新的更大力量。

据了解,近年来国家京剧院积极探索新时代新形势下人才培养机制,已实施开展了“小荷”人才培养计划、“百日集训”等一系列活动,在青年人才培养、人才梯队建设等多方面取得了显著成效。此次拜师活动的举办旨在通过以师带徒、口传心授的教学模式,进一步推动国家京剧院整体艺术水平高质量发展。参加此次活动的艺术家、青年艺术工作者纷纷表示,艺无止境、教学相长,以此次拜师活动为新起点,青年演员们将牢记师恩,下真功夫、练真本事,在剧院的带领下不断提升思想境界、强化内涵修养,争做德艺双馨的文艺工作者。(晓 璐)

屈原与楚辞(中国国家博物馆收藏) 冯远作