

湖北:让传统文化浸润童心 让文化自信薪火相传

新华社武汉1月20日电(记者喻珮 廖君)诵读国学经典增进了解传统文化、学唱名家名段体会国粹精髓、多措并举让武汉“戏码头”重现盛景……湖北省近年全面推进的“传统文化进校园”“戏曲进校园”等活动,向年青一代集中展现了传统文化的魅力,增进了他们的“文化自信”。

让传统文化的精髓薪火相传

自2015年9月起,武汉将“经典诵读·优秀传统文化进校园”正式纳入中小学课程计划,小学、初中每天经典诵读时间不少于20分钟。“戏曲进校园”活动也同时启动,在组织学生进剧场观看楚剧、汉剧、京剧之外,学校还邀请专业演员教唱戏曲名段,让学生们近距离感受戏曲之美。

不仅许多“10后”孩子成为传统文化和戏曲的追捧者,越来越多的“90后”大学生们也纷纷加入其中。今年1月中旬,武汉理工大学第一轮选课刚刚结束,一个仅能容纳35人的艺术实践体验课堂,吸引了近300人“排队”报名。

在这间名为《京剧唱腔与身段》的艺术课堂

里,湖北省京剧院艺术家李兰萍带着30多名选课学生,排演着期末表演剧目。

“一个学期11堂课,每堂课两个半小时,相当于3节连堂,学生们都很刻苦。”李兰萍说,从开始觉得“好玩儿”,到现在“起范儿”,学生们一天不练就不自在。

武汉理工大学不断优化艺术教育课程,为理工科学生们提供了诸如《戏曲鉴赏》《艺术审美》等20多门传统文化课程,每年选修课程学生达8000余人次。

这只是湖北开展“戏曲进校园”活动的一个缩影。几年前,这项活动已在各类学校全面铺开。

武汉、鄂州、孝感编辑出版中小学生戏曲通识读本,免费发放至各中小学校使用;宜昌市把戏曲进校园工作拓展到幼儿园;襄阳市开展戏曲体验夏令营;荆州市公开竞选国粹剧社等7支民间戏曲社团,开展118场演出活动……

让武汉戏曲“大码头”风采重现生机

在上世纪20年代末至30年代初,汉口曾是与京、津、沪齐名的戏曲“大码头”。

近几年来,湖北省在繁荣戏曲创作、培养戏曲人才和剧院建设方面下大力气,接连举办了中国艺术节、中国京剧行、全国地方戏曲南方会演等各项重要活动,多措并举振兴戏曲“大码头”。

2017年金秋时节,来自全国15个地方戏曲艺术种类、14位梅花奖艺术家、近2000名文艺工作者齐聚湖北,集中交流和展示我国戏曲艺术创作成果。

在今年初闭幕的“第三届湖北地方戏曲艺术节”上,荆楚花鼓戏《乡月照人还》作为一出“改头换面”的现代戏曲,以“乡”为题,表现乡村精神与城市文明之间的冲突,也体现了传统戏曲与当下的“抗争”。

湖北高度重视戏曲艺术繁荣发展,近几年先后出台了系列文件,支持振兴武汉戏曲大码头工作。

2017年,湖北省和武汉市直接用于戏曲传承发展的资金超过1.3亿元。省财政自2018年起,每年安排振兴武汉戏曲大码头专项经费1000万元。武汉定期举办系列戏曲艺术研讨和艺术评论等活动,以推动我国戏曲剧本创作、艺

术传承与发展……

为打造全国戏曲院团聚集、戏迷荟萃的戏曲文化高地,湖北加快建设“全国戏曲演出交流中心”,谭鑫培大剧院建设正在编制研究中,湖北剧院、黄鹤戏楼、永芳古戏楼维修改造工程也将于2018年陆续开工。

让“文化自信”雨露浸润心田

从2016年的8000场活动,到2017年全年的11289场活动,湖北全省8000多所学校正在逐渐打破“进校园”的“单项输送”,实现学校与艺术团之间“双向流通”的长效合作模式。

长春街小学四年级学生代傲阳同学只有半年多时间,已经能把武生中颇为经典的美猴王诠释得像模像样。他说,扮演美猴王是他自己的选择,学戏曲让他开阔了视野,更可“畅游古今”。

尽管专业课程学习任务十分繁重,但武汉理

工大学资源与环境工程学院学生南雪还坚持选修了戏曲艺术课。她说:“从前习画仅限于笔触的表达,如今学戏,一静一动,我慢慢体会到传统文化的真谛,身段变得更加优美,也越加自信。”

李兰萍说,中华文化的传承发展,培养观众至关重要。她所带领的理工科选课生未来至少能成为“资深”的年轻观众,带动身边的人看戏、爱戏,这也是京剧艺术家的职责所在。

著名京剧丑角表演艺术家、湖北省京剧院院长朱世慧说,10多年来,湖北省京剧院先后请进百位著名艺术家传艺,送演员到京、津、沪取经,涌现谈元、王晓婵、万晓慧等一批青年才俊,形成18个嫡传艺术流派,培养了4个年龄段的人才梯队。

“一张白纸进艺校,望身怀绝技进校门。”著名黄梅戏表演艺术家、湖北省戏曲艺术剧院院长杨俊说,这两年来她最上心的是他们与湖北艺术职业学院联合开办的楚剧、汉剧和黄梅戏3个定向班、160名中小学生。

“中国有着悠久的历史文化传统,年轻人不该对此陌生,甚至排斥,应该在传承优秀文化的过程中感受其伟大与渊博,感受新时代下的中国气派。”朱世慧说。

传承发展中华优秀传统文化

评点

电视剧《那年花开月正圆》:

西商精神的体现与高扬

□孙豹隐



度地张扬剧作的时代主题。

西商(陕商、秦商)是中国传统商业文化的一块“活化石”。西商精神内涵十分丰富,表现博大精深。“诚信无诈、自律自戒、以智取财、以商事国、以丰补歉,月初一、十五与下人共食”,这是西商精神。“重诚信、善用人、善于审时度势、求新求变、学习先进科学技术、具有跨国意识”,这也是西商精神。“惟埋去就、与时俯仰、变化有概”,还是西商精神。“货真价实、信誉卓著”,“勇于开拓、敬业诚信、淡薄勤俭”,仍是西商精神。“放眼天下、目光远大、精于算计、多谋善断、团结人才、乐善好施”;“贯通东西方经商之道、不守旧、不保守、不固步自封、不踌躇满志、时有进取精神”等等,无不折射出一种“商之有本,大义秦商”的西商精神。当然,以“忠”为核心价值,以“诚”为处事根本,以“道”为经营理念,以“勇”为行业特征,讲究仁义礼智信,更是西商精神的基本构架。显然,西商精神既具有整体中

国商道精神那种普遍蕴蓄的内容,也凸显着在浓厚文化滋润和鲜明地域风情的催生下迸发出的个性特点。如此丰赡敦厚的西商精神,在《那年花开月正圆》中有着原汁原味的体现和绚丽飘逸的张扬。

我们看到,电视剧中对西商的整体历史风貌、精

神指向、业绩符号、文化情愫无不有着真切、浑厚的反映。其中,精心塑造的周莹艺术形象,迸发着代表西商形象、传递西商精神的典型意义。为维持、发展吴氏家族的商号、店铺、土地、资产等商业资本的运作,周莹展现出惊人的西商天赋和实干精神。她大刀阔斧地践行改革,同时在思想意识方面敢于变革,挑战“重农抑商”传统,尊重甚至创造商业规律。在商人趋利的传统概念里,以商业头脑、西商智慧为自己也为商人群体赢得尊重。终将一个行将倒闭的商业大厦建成巍巍商业帝国。走西口,下江南,茶马古道交易,“以丰补歉”,买卖棉花,购进外国机械设备,一艘艘海轮远销欧美,电视剧中许多情节、桥段,精彩地展示了这一幕幕令人叫好的情景。更值得评说的是,电视剧中西商、西商精神并不是只由一个周莹来体现,电视剧在还原、凸显

一位女商家的同时,浓墨重彩地勾勒出一代西商在行事风格上的群像浮雕,辉映出整体的西商精神的河汉星光。特别应当点赞的是,电视剧借用周莹的公公吴蔚文训诫周莹的那个情节(周莹建议可以用具有疗效的杜鹃花叶子替代昂贵的疗伤药物血竭,遭到吴蔚文的痛斥,吴蔚文高声放言:“我吴家东院发家靠的是两个字——诚信”),张扬出了西商最主要、最核心理念的宣言书。这铿锵有力的金石之声,融入周莹的生命,唱响了西商精神铮铮强音的同时,说明了周莹身上的西商精神不是从天上掉下来的,也不是她个人独有的,而是有传承、有赓续的。周莹是受到先辈西商精神的熏陶感染、浸润充盈,方才有了集西商精神之大成,成为一代西商、西商精神的继承者、践行者、发扬光大的动力源泉。她的成功不只是个人人格魅力,更是整个西商的智慧结晶,为整个西商精神所铸成。电视剧对西商精神的表达、宣扬,最成功之处正在于此。

电视剧《那年花开月正圆》将历史人物与商业化叙事特征相结合,讲好了西商历史长河里一个女人传奇的故事,卓有成效地宣扬了在今天仍有积极意义的西商精神,托举出一部收视率与口碑双高的影视佳作,我们高兴地为之行注目礼。

人物



2017年12月12日,由中国交响乐委约印度裔奥地利作曲家维杰·乌帕德亚雅以“一带一路”“海丝之路”为主题创作的大型交响合唱作品《长安门》在维也纳金色大厅进行了欧洲首演,全场1500余张门票全部售罄,演出获得广泛好评。值得关注的是,近年来对于“中国故事”的讲述,逐渐成为从国内到国外的一个重要艺术话题。此次,中央音乐学院古筝专业副教授、古筝演奏家吉炜受邀参加了演出,她积极投身到用音乐讲述“中国故事”的队伍中,屡次将“中国故事”搬上国际舞台并大放异彩。近日,吉炜接受了本报记者的专访,向我们介绍了此次演出的具体情况,并就如何用古筝这一传统乐器讲好“中国故事”畅谈了自己的心得。

讲述者从“独语”到“共话”

此次演出,我们可喜地看到,对于“中国故事”的讲述与传播,已不再是中国作曲家形单影只地“自说自话”,外国作曲家表现出对中国文化的强烈热情,用音乐对中国文化进行了别样的多维阐释。吉炜谈到,交响合唱作品《长安门》是一次贯穿中国多个朝代历史与文化的音乐之旅。作曲家维杰·乌帕德亚雅是印度裔奥地利人,他非常热爱中国文化,说得一口流利的中文。他将西方交响音乐技巧、合唱技巧与中国传统音乐、文学及哲学思想融合在这部作品之中。整部作品共分为四个乐章,第一乐章《五常》,表述的是五种美德:仁、义、礼、智、信。孔子所推崇的这五种美德在当今依然可以从中国不同层次的社会人群中找到;第二乐章《渴望》则是根据《诗经》中的诗歌而创作,作品试图遵循原有的诗歌慢节奏传统,采用有韵律的乐器配以声乐和声进行,在这一乐章中,古筝起到了引出主题,再逐步引入合唱的重要作用;第三乐章《出汉关》描绘了汉代昭君出塞这一历史事件,对福建传统音乐——南音进行了集中表现;第四乐章主要表现的是老子的《道德经》,整个乐章一直围绕着人与自然和谐相处的主题。随着中国经济实力与国际地位的提升,中国的文化影响力也越来越大,“众人拾柴火焰高”,外国艺术家为讲述“中国故事”增添了新温度。

讲述形式的“中西结合”

在过去由西方作曲家创作的作品中,合唱部分多为意大利语、德语等,中国合唱队员更是需要掌握这些外国语种进行演唱,很少有西方人使用中国话进行演唱。此次奥地利当地的合唱团队在很多部分都是使用中国话进行演唱的,例如他们唱到孔子所言的“仁者乐山,智者乐水”,在整部作品中曾多次重复。吉炜谈到,作品强调了中国文化的韵律。中文本身是四声的,而音乐本身也是有韵调的,外国演奏家将中国传统演唱与发音结合起来,将汉语之美展现得淋漓尽致。

不仅词具汉语美,旋律本身也富含中国文化的特色,吉炜的古筝演奏引发了外国观众的强烈兴趣。“古筝最大的特点就是左手揉、按、滑、颤,讲究以韵补声,很多乐器弹出来一个音就是一个音,是平的,但是古筝所弹奏的一个音上则能作出千变万化的装饰。作品中的南音不止四声,我需要用左手变化演奏完成。”吉炜坦言,“此次奥地利首演于我个人而言已经不是第一次演出这部作品了,11月份的时候我已在北京参赛与演出过一次。而在一年前,奥地利当地乐队的人就曾来中国进行交流,切磋技艺,他们在技巧方面不太追求古筝的现代化,而是主张用过去简单纯粹的传统技艺,使音乐回归淳朴。此次演出我与乐队、合唱团之间的合作更加默契、娴熟了。要想更好地展现这130多分钟的宏大作品,没有西方的创作手法是不可能的,和声变化、转调等都很西方,但是主题旋律都是非常中国化的”。

让“朋友圈”越来越大

传播好中国声音,要面向世界,用海外观众乐于接受的方式、易于理解的语言,打动他们的心。在吉炜看来,音乐是一种无国界的语言,音乐对人的触动是直白且有力的,它不像话剧、影视等艺术门类在对外传播时需克服语言方面的文化障碍,音乐旋律本身,就是与国外进行文化交流很好的桥梁与手段。在与吉炜合作的众多西方作曲家中,不少人对中国传统音乐表现出强烈好感,如《高山流水》等音乐可以给听众留下很大的想象空间,就像中国写意画里的“留白”。西方艺术家对古典的回归也和西方国家发展现状不谋而合,他们需要从本国或他国的传统文化中获得更好发展的力量。

吉炜不仅是一名古筝演奏家,同时还是一名中央音乐学院的教师。她教授过的学生成绩来自日本、韩国、马来西亚、加拿大、美国等多个国家,哥伦比亚大学、茱莉亚音乐学院、维也纳大学等世界知名高等学府都有她的授课的身影。她的课上,学生们不仅能学习到古筝演奏的技巧,还能学习到音乐文化方面的知识。吉炜坦言,自己正是通过古筝这一载体,向全世界传递着中国传统文化的精神内涵,在亦师亦友的交流中,用中国最美的声音,让人类“命运共同体”的意识深入世界人民的心中。(许莹)

『中国声音』付筝音,情不断,思无穷

访古筝演奏家吉炜



的年轻人,毕竟算是“我有一所房子”,而且还在房子里挥洒了各自青葱的萌动与激情,在相互龃龉中有牵挂,在此对峙时有体恤,即使因为对方做事不慎而导致自己丢失了工作,也没有产生忌恨与隔阂,而是以年轻人特有的爽快与达观,让旺盛的生命力抵抗命运的打击,颤抖而爬起,陷落而挣脱,总是心存希望的曙光,眼含信念的烛光……从而使观众欢喜地看到几位年轻人的“北漂”经历,说不上多么灿烂辉煌,却也有声有色。他们或许真的做到了,至少在部分时间与空间里做到了,向有信有爱的人靠拢,力求过一种如诗如画的生活,怀揣一颗不昧的良心。是这样的,“从明天起,和每一个亲人通信,告诉他们我的幸福,那幸福的闪电告诉我,我将告诉每一个人”。对母亲的看管把控不屑的房主(代理房主,所有权在母亲手里)江海,把执意爱恋樊花(外地乡下姑娘)的决定上报萱堂时,对母亲来说不啻“闪电”与雷鸣,而最终,儿子江海还是收到了“亲人通信(妈妈的原谅与慰藉)”。这一切幸福也好,不幸也罢,皆由编、导、演在舞台上鲜活、立体地呈现,并“告诉每一个人”。

该剧最大的特点是是没有对社会与人生不满的满腹牢骚的晦气,没有对现实生活持戏谑调侃、甚至颓唐颓废的浊气,没有仅凭个人恩怨与一己好恶而宣泄抛掷给观众的怨气,它所蕴含与传递的都是使人呼吸畅快的青春朝气,是相信人性美好,奋斗值得,让人解颐、开怀的浑然大气,都是昭示人生梦想与行动的尊严,令人内心敞亮并愿景可期的豪气。不知为什么,两位女性编导,竟然在情感与理性的双重层面表现得足够乐观、强大,给我们带来了减轻生存压力与生活重负的两小时观剧体验。走出剧场的时候,还在回味剧中几位年轻人的有趣交往,心情大好。