

曲随时代，艺为人民。党的十八大以来，曲艺术继往开来，不断进取，新人新作迭出，令人鼓舞，催人奋进。

扎根人民生活 叨歌时代新貌

源自民间的曲艺术历史悠久、形式多样、风格各异，于中国老百姓而言有着天然的亲和力，在文艺百花园中始终有着不可替代的独特地位。正因其表演形式简便，作品通俗易懂，接地气、近民心，故而一直为老百姓所喜闻乐见，有着极为广泛的群众基础。

自2012年以来，在历年大赛、春晚中涌现出的相声《救，不救？》（高晓攀、尤宪超）、《这不是我的》（苗阜、王声）、《我帮你火》（李寅飞、叶蓬）等，多聚焦社会热点话题，反映了青年一代曲艺人的观察与思考。又如，2017年分别在央视春晚和天津春晚中播出的相声《新虎口遐想》（姜昆、戴志诚）、《躲不开》（刘俊杰、张尧），前者既承袭了30年前的经典相声《虎口遐想》的讽刺批判精神，又具有较强的时代气息；后者则由凡人琐事引发了人们关于生活世相、人情世故的多重思考。这一年，结合当年出现的几段引起广泛关注的相声佳作，业内就如何坚守相声创演的艺术规律、保持曲艺术的说唱传统等议题展开了热烈讨论。

上到国家大事、下到房门钥匙，曲艺作品的题材包罗万象，犹如朵朵浪花折射出生活海洋的浩瀚与深邃。曲艺人始终牢记“生活是创作的唯一源泉”，扎根人民生活，用心、用情、用功地去讲好老百姓自己的故事。如长子鼓书《腊月天儿》（作者暴玉喜）、鼓盆歌《传承》（编演邵丹）、绍兴莲花落《传代碗》（编演潘海良）、四川扬琴《蜀道》（作者秦渊）等节目，带有浓郁的地域色彩，在沁人心脾的乡情乡音乡韵中展现了新时代新农村建设的喜人成果。在全国少儿曲艺大赛中崭露头角的史诗弹唱《江格尔十二英雄赞》、上海说唱《两元钱》等节目，则童趣盎然，从儿童的视角折射出曲艺传承之路上的累累硕果。

曲艺所拥有的特殊持久的艺术魅力主要源自它与百姓和社会生活的息息相通，同时，丰富的人文气息与精神内涵亦是优秀曲艺作品不可或缺的重要成分。如关中曲子《沙海情话》，为这一陕西关中地区极具代表性的曲种赋予了崭新的时代特征。作者运用浪漫主义的创作手法，将普通农民郭老汉与老伴沙海相伴三十载、植树造林福泽家乡的感人故事娓娓道来，作品在传统曲牌音乐的基础上又有借鉴和发展，唱词质朴、视角新颖，文学性和地域性尤其突出，可谓情在曲中、曲在心中。再如一段充分体现“有人有事、有情有趣”的符合曲艺创作规律的快板《站岗台》，作品通过老王和老白两位村民之间的对话、交流，将疫情期间的严峻形势及城乡居民居家隔离的重要性娓娓道来，将疫情中的世态人心一一再现。整个作品人物鲜活、语言生动、细节传神、以小见大，堪称抗疫题材曲艺作品中的精彩示范。

当下的曲艺创演实践中，许多曲艺作品在舞台呈现上出现了有别于传统表演手法的借鉴与创新。然而，只有那些在坚持曲艺本体特征上的适度创新，才能赢得观众的普遍认可和欢迎，这也是优秀曲艺作品能够立得住、传得远的前提条件。火热的现实生活、多元的审美需求，呼唤着曲艺工作者创作更多符合时代特征、体现时代精神的精品力作。如曲艺联唱《看今朝》，创造性地将陕北说书与苏州弹词这两个风格迥异的曲种和谐统一地融合在一起，突破了以往传统曲艺单线叙事的固有模式，以充沛的激情来说唱时代主题，将时代精神、地域特征与曲艺元素恰如其分地巧妙融合，既有曲种特色的传承与再创造，又展现了中华曲艺特有的雅俗共赏与和合之美、谐趣之美。此外，近年来陆续排演的章回鼓书《古城暗战》、相声剧《依然美丽》、曲艺剧《盐阜往事》等，也都是各地曲艺人始终坚持以人民为中心又服务于人民的创作导向，依托曲艺的本体特征又尝试借鉴戏剧等其他艺术门类的舞台表现形式，大胆突破、锐意创新的有益尝试与探索。

赓续红色基因 弘扬时代精神

习近平总书记多次强调：要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好。近年来，曲艺创演实践中涌现出了一大批红色题材作品，结合曲艺的说唱特点，在人民群众中均产生了广泛影响。

像《望红台》（四川）、《三教街四十一号》（湖北）、《永远的长征》（江苏）等大型综合节目，汇集了多种当地曲种，于说唱之间深情讴歌英雄先烈的动人事迹，弘扬主旋律、传播正能量。此外，诸多传唱至今的经典曲艺名段，经由当代演员的重新演绎，再度唱响于各地的文艺舞台上，活跃于党史教育的课堂上，令红色曲艺的历史意义与当代价值交相辉映。与此同时，在红色题材曲艺作品的艺术创新方面，新老曲艺人都有着深入的探索，传统的曲艺艺术在新时代重新被激活，成为培根铸魂的精神动力。

又如，由“学习强国”学习平台组织创作，评书表演艺术家田连元编纂演播，中央广播电视台总台“云”听制作合成的百集音频评书《话说党史》，一经播出便广受好评。作品准确把握党的历史发展的主题主线，正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物，既有宏阔的历史勾画，又有生动的故事情节，充分运用评书艺术“说”和“评”的表现手段，描绘了中国共产党百年征程波澜壮阔、百年初心历久弥坚的壮阔画面，将中国共产党带领人民从

新时代曲艺：紧扣时代脉搏 说唱人民心声

□蒋慧明

浴火重生到康庄大道，从饱经沧桑到复兴梦想的历史进程一一呈现，树立了用评书来处理重大严肃历史题材，讲述生动党史的典范。

西河大鼓书《大营救》以1941年底香港沦陷后，中国共产党为了保护在港的800多位文化名人和爱国人士的生命安全而展开的一场惊心动魄的“省港大营救”为背景，热情讴歌了共产党人勇敢机智、殊死捍卫文化魂的英雄气节。这部作品不仅在作品立意、题材拓展上有所突破，更在作品的形式和表现手法上力求多元化、体现时代感，其中“说、学、逗、唱、吹、打、弹、拉”多种表演元素的组合，富有创新性地将岭南文化保护与北方传统曲种有机地进行融合，让今天的观众亦能强烈感受到传统曲艺的魅力和活力。

再如，上海评弹团排演的中篇评弹《战·无硝烟》将故事背景设定在1949年5月的大上海，讲述了老一辈无产阶级革命家陈云同志以非凡的智慧和胆识运筹帷幄，艰苦卓绝地打赢的一场场关乎国计民生的金融战的故事。还有不论形式、不拘长短的作品，如常德丝弦《不屈的吼声》、二人转《鎏金锁》等近年来创演的红色题材曲艺作品，在遵循曲艺创作规律的前提下，积极探索历史话语与现实语境的有效连接，大大丰富了作品的表现力和感染力。其间，始终贯穿着革命精神和英雄主义的思想内核，传递着历久弥新的正能量，这是融入中华民族一代又一代共同记忆与血脉传承中的精神力量，更能激发我们珍惜当下美好生活、努力建设美好家园的信念和勇气。

锻造人才队伍 培育后备力量

“薪火相传、传承有序”，这是任何一门艺术得以生生不息绵延发展的根本所在。同样，曲艺界也将人才队伍建设摆在重要位置。如不久前刚结束的“艺苑撷英——2022年全国优秀青年曲艺人才展演”活动中，参演的青年曲艺才俊就是从历年来中国曲艺牡丹奖、中国曲协“牡丹绽放——曲艺英才培育行动”等各项曲艺评奖展演活动涌现出的优秀人才中经过层层筛选，最终选拔出来的佼佼者，集中展示了近年来青年曲艺人才培养方面的可喜成果，也让我们对曲艺事业的可持续发展充满了希望。

继全国高等院校曲艺本科系列教材陆续正式出版后，今年更加令人振奋的消息还有，历经几代曲艺人的奔走呼吁，曲艺终于正式进入了我国高等教育本科阶段的学科序列，并在“艺术学”门类下以二级学科科目“戏曲与曲艺”正式被列入了《研究生教育学科专业目录（2022年）》。曲艺学学科建设之路在新时代终于迎来了里程碑式的突破。

回首充满挑战和机遇的10年，无数曲艺人殚精竭虑努力攀登，不断增强文化自信，始终紧扣时代脉搏，说唱人民心声，与时代同频共振。曲艺既是古老的又是时新的，自始至终都与中华优秀传统文化一脉相承。未来，曲艺人也将努力传承和创演出更多有筋骨、有道德、有温度、无愧于时代的优秀曲艺作品奉献给人民。

（作者系中国艺术研究院曲艺研究所副所长）

中篇苏州评弹《战·无硝烟》演出照（上海评弹团提供）

关中曲子《沙海情话》演出照（陕西省文化馆提供）

常德丝弦《不屈的吼声》演出照（湖南常德武陵区文化馆提供）

新时代杂技：在转型与创新中寻求突破

□尹 力

杂技剧《战上海》

党的十八大以来，习近平总书记围绕推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展作出了一系列重要论述，强调中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，必须结合新的时代条件传承和弘扬好；要坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承；使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，等等。2012年，文化部印发《中国杂技艺术振兴规划（2011—2015）》，指出杂技艺术是中华民族优秀文化的重要组成部分之一，振兴杂技艺术对推动社会主义文化大发展大繁荣，增强文化软实力，扩大中华文化的国际影响具有十分重要的战略意义。

新世纪以来特别是近10年来，中国杂技艺术守正创新、锐意进取，改变了曾经只重视以“技”示人、以“技”撼人的旧观念、旧面貌，发展成为一门以技巧为核心，与其他文化和艺术形式互促交融，兼容传统与现代的新型综合艺术，并逐渐完成了由传统向现代的艺术转型，在转化创新之路上蓬勃发展，取得了令人瞩目的新成就。

坚定文化自信，书写新的时代内涵

杂技作为一门古老的表演艺术，来源于人民最朴素的创造。其技巧动作始于人类开发体能、掌控工具和驯服动物的过程，道具多是日常随处可见的生活用品，表演则在数千年的艺术史中广采博收，在历代的杂技人手中传承再造，逐渐发展成为今天由杂技（人体技巧为主）、魔术、马戏、滑稽构成的四大门类和庞杂的技艺分支。其悠久的历史和深厚的文化积淀给予了我们充足的民族底气和文化自信，奠定了中国作为杂技艺术重要发祥地的世界位置，并一直深刻融入和影响着世界杂技艺术的发展格局。特别是改革开放以来，中国人民的文化和审美需求不断增长，娱乐方式日益多样，传统的“炫技”式杂技表演已经难以吸引观众，杂技的变革势在必行。面对世界范围内杂技表演的观众普遍流失的问题，中国在上世纪90年代兴起的杂技主题晚会改良了传统晚会，赋予了大型杂技作品统一的文学思想和舞台风格，主题和故事的出现则开启了新时代杂技由“炫技”走向审美的第一步。

时代的叙事需要和观众的情感渴求赋予了传统杂技艺术新的创作规则、新的审美标准和新的作品形式。2004年，由原广州军区战士杂技团创作的首部杂技剧《天鹅湖》以“里程碑”式的杂技变革真正打开了中国杂技艺术现代转型和创新的大门。该剧以中国杂技艺术改编了西方经典芭蕾舞剧《天鹅湖》，有相对完整的戏剧结构，却没有照搬舞剧情节，而是进行了很多中国本土化的设计，讲述了一位西方王子到中国寻找梦中天鹅的故事，给观众带来了强烈的震撼冲击。从这部作品起，中国杂技剧迄今已走过了18年的发展历程，特别是近10年来，题材丰富、风格各异的杂技剧陆续问世，这些创意新颖、反响较好的优秀作品为这个年轻剧目品种的发展奠定了坚实的基础。

在中国文联发布的《2012中国艺术发展报告》中，杂技篇和戏剧篇同时提到了大连杂技团的《霸王别姬》，这是一部戏剧化特征极强的悲剧体裁杂技舞剧。至2019年，杂技剧全面纳入国家节赛，这一举措与近年来全国杂技剧创作的发展态势相呼应，传递出国家对杂技剧的肯定和重视。2019年，在文旅部主办的第十届全国杂技展演中，有广西演艺集团杂技团的《百鸟衣》、河北省杂技团的《梦回中山国》、银川艺术剧院的《岩石上的太阳》、江苏省杂技团的《小桥流水人家》等6部杂技剧参演。同年，由中广文联主办的第四届中国杂技艺术节则全面集中展示了近年来我国杂技剧创作实践中最具代表性的在演和新创成果，黑龙江杂技团的《冰秀·寻梦》、河北吴桥杂技团的《江湖》、沈阳杂技演艺集团的《炫彩中国》、河南省杂技团的《龙石》等9部杂技和魔术剧在主会场参演，上海杂技团的《ERA·时空之旅》、河南金贵演艺集团的《满韵骑风》等4部杂技和马戏在全国四地分会场参演。

坚持转化创新，彰显当代精神价值

“文艺要对人民创造历史的伟大进程给予最热情的赞颂，对一切为中华民族伟大复兴奋斗的拼搏者、一切为人民牺牲奉献的英雄们给予最深情的褒扬。”进入新时代，围绕2017年中国人民解放军建军90周年、2019年新中国成立70周年、2021年中国共产党成立100周年等重要时间节点，杂技剧对红色题材进行开掘，逐渐迎来创作高峰，中国杂技剧的整体创作质量不断提升。2021年，中国杂技在叙述历史、创新风格、阐释思想、书写中国故事、开拓时代审美等方面进入了一个新的历史高度，并不断提升着在主流文艺领域的地位。

上海杂技团2019年创排的《战上海》是红色题材杂技剧的代表作，该剧以解放战争时期上海战役为历史背景，讲述上海地下党组织和人民群众协助解放军解放上海的英勇事迹。该剧的杂技和

杂技剧《化·蝶》

剧情有深度融合，表演处理巧妙又合理，获评国家艺术基金、中国杂技创新工程等项目，入选中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演，并参加了第十三届中国艺术节的竞逐。云南省杂技团的《聂耳》讲述爱国音乐家聂耳光辉却短暂的一生，颂扬其共产主义信仰和爱国主义精神。该剧作为一部刻画真实历史人物的杂技剧，用杂技手段塑造了一个极具青春诗意图和浪漫色彩的聂耳形象。有鉴于杂技演剧之难，这两部作品在杂技叙事和人物塑造方面取得的突出进步为后续同类题材杂技剧的创作提供了优秀经验。

同样值得一提的还有南京杂技团的《渡江侦察记》，该剧改编自上世纪50年代的同名电影，以杂技语言讲述渡江战役；江苏省杂技团的《芦苇青青菜花黄》取材华中鲁艺抗战历史，讲述上海文艺青年奔赴苏北新四军根据地、加入华中鲁艺的经历；广西演艺集团杂技团的《英雄虎胆》讲述了新中国成立初期人民解放军深入广西十万大山剿匪的故事；山东省杂技团的《铁道英雄》讲述铁道英雄们飞身扒车、浴血奋战的革命历史；江西省杂技团的《山上那片红杜鹃》是女红军题材杂技剧，讲述红军女战士追寻革命道路、投身共产主义事业的故事。此外还有重庆杂技艺术团的《一双绣花鞋》、杭州杂技团的《明家大小姐》等优秀作品。这些杂技剧佳作在舞台上塑造了一批青春蓬勃的英雄人物形象，用真情实感讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，用高超的艺术水准、鲜明的人民立场展示杂技工作者守正创新、与时俱进的行动和决心，让红色题材以新的阐释方式呈现出新的舞台风貌。

此外，在“新马戏”艺术理念的影响下，中国杂技团率先推出了中国新杂艺实验剧《TOUCH—奇遇之旅》，表现一个少年在未来世界的一天一夜；湖南省杂技团《加油吧·少年》后推出了第二部“新杂技”作品《青春还有另外一个名字》，该剧在一个开放的语境下探讨青春的定义，每位杂技演员都是故事的主角；形体特技故事剧《开天辟地·斗水》取材于《山海经》中的上古神话，讲述不周山坍塌后的补天故事，由中、英、荷三国现代舞编导合力创作，北京杂技团的儿童杂技演员表演。这些作品均定位于“当代杂技剧场”，创作重点不在于连贯性地讲述故事，而是在多重时空里进行解构、重构，从杂技本体的技巧和造型等肢体行为出发，在对身体的探索中进行情感、情绪的抒发，以寻求更深层次的个性和内涵表达。当杂技演员不再是为完成某一个具体节目而存在的“工具性”演员，开始用自己的身体挖掘自我、表达自我、书写自我，就构成了杂技的表现主义。这也是“新马戏”的意义所在，由此赋予了传统杂技以新形式和新审美，为大型杂技作品的创新发展提供了另一条发展之路。

在传承中创新，激活传统技艺生命力

中国杂技的传统技艺于春秋战国时期从乐舞艺术中分化而出，形成了基本门类雏形。东汉时期，在“百戏”艺术的基础上，中国古代杂技逐步确立了力技、形体技艺、耍弄技艺、高空技艺、幻术、动物戏、彩扎戏、滑稽等十大门类的基本形态，建立了一套沿用至今的技艺体系。中国杂技现有节目中包含大量拥有千年以上历史的传统技艺，需要着力加以保护和传承。作为一门以技巧为核心的表演艺术，创新正是杂技创作的永恒追求。

“肩上芭蕾”是近年来杂技界公认的创新佳作。该节目原名《东方天鹅——芭蕾对手顶》，由吴正丹和魏葆华表演。节目的基本面貌是尖子演员以足尖立于“底座”的肩上、头顶展示芭蕾动作，虽然技巧和造型是杂技、舞蹈、体育三重跨界融合的成果，但动作形态源于传统技艺，属杂技形体技艺下顶技中对手顶节目的一种。顶技在汉代就已比较成熟，对手顶的动作雏形可以追溯到宋代的“擎戴”和“舞绾”。该节目创造了“双足尖站肩阿拉贝斯”“单足尖站脚转体180度”“单足尖站头顶阿拉贝斯转体180度”“单足尖站头顶踹燕”等全新的高难度、高美感技巧和造型，曾荣获2002年蒙特卡洛国际马戏节“金小丑”奖和2006年俄罗斯乌兰诺娃金质奖章。2020年，以该节目为核心打造的第二部杂技剧《化·蝶》首演，创新演绎“梁祝化蝶”的经典爱情故事。在刚刚落幕的第十三届中国艺术节中，主演吴正丹荣获第十七届文华奖“文华表演奖”。

“舞流星”是我国独有的传统杂技，主要有水流星、火流星、帛流星等形式。云南沧源距今3000多年前的崖画上就有舞弄“飞石索”的形象。上世纪60年代，大连杂技团演员崔凤云对传统节目道具的材质和长度进行创新，在水流星表演上开创了“脚蹬”“脚磨转”“舞双流星”等全新技巧。剧团以此为基础将其作为保留节目持续创新，至今已推出了近十版节目，培养传承了六代演员，已发展了“双流星轿子提上三节人”“双流星蹬人连续后空翻”“三人举腰脚磨转”“肩踢连空翻”“脚蹬流星多人对传”等多组独创的难度技巧动作。从1983年《水流星》荣获摩纳哥第九届蒙特卡洛国际马戏节特别奖，到2019年从第四十届法国明日世界杂技节、第十八届莫斯科国际青少年国际马戏节、第二十届法国DAX国际马戏节一举捧回3个金奖，节目在传承中从未停下创新的脚步，向世界观众展示了中华文化的独特魅力，体现了杂技人对文化自信的坚定和发扬。

习近平总书记指出，创造性转化，就是要按照时代特点和要求，对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造，赋予其新的时代内涵和现代表达形式，激活其生命力。立足本体、守正创新，新时代杂技艺术的实践证明，既继承传统又不拘泥于传统，在弘扬中华优秀传统的同时借鉴吸纳外来文化，并使之审美与现代社会相适应，令中国杂技焕发了旺盛的生命力，有力地推动了中国杂技的现代转型和创新突破。

（作者系辽宁省大连市文化艺术研究所编剧，中国评协副主席）