

传承发展中华优秀传统文化 建设中华民族现代文明

开创戏曲艺术的新境界

□安 葵

习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话,加深了我们对民族戏曲艺术宝贵价值的认识,更明确了戏曲工作者今后努力的方向。

习近平总书记指出,中华文明具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。这些特点在戏曲艺术中都鲜明地体现了出来。在世界数千古老的戏剧中,中国戏曲是唯一没有中断的戏剧。千百年来,她植根于广大人民群众之中,在舞台上和群众中流传,在思想道德观念上和审美观念上都给群众以深刻影响。她之所以能生生不息,又在于她能在继承传统的基础上不断发展创新,努力跟上时代的脚步。中国戏曲包括各个民族的戏剧和上百种地方戏,各剧种具有鲜明的民族特色和地方特色,同时又具有中华民族的共同特色,和而不同,多样而又统一。各民族戏剧、各地方剧种互相学习、互相吸收、互相包容,共同推动了中华戏曲的发展进步,也起到了促进民族团结和国家统一的作用。中国戏曲也在海外广泛传播,通过文化交流促进了中国人民与世界各国人民的友谊,发挥了维护和平的作用。戏曲艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分。

中华戏曲之所以能传承发展是与历代知名、不知名的戏剧家的贡献分不开的。在古代戏曲的历史上,产生了关汉卿、汤显祖、洪昇、孔尚任等伟大的戏剧家,他们创作了彪炳史册的优秀作品;一代又一代的戏曲演员薪火相传,创造并丰富发展了独树一帜的戏曲表演艺术;还有王骥德、李渔等戏剧家和学者不断总结戏曲创作和表演的经验,将之提升为对实践具有指导意义的戏曲理论。清代以后,“花部”兴起,京剧形成,各地方戏争胜的局面逐步出现。一批著名的演员随之涌现,他们的表演受到广大观众的喜爱。戏曲在艺术实践和理论研究各领域的这些创造,都成为中华传统文化的宝贵遗产。

中国共产党成立以后,把开展群众文化活动、发挥戏曲的社会功能作为一项重要工作。在延安,戏曲改革的实验已开始。新中国成立后,党制订了“百花齐放,推陈出新”的方针,使古老的戏曲艺术焕发了青春。戏剧工作者在党的领导下,在实践中不断总结经验教训,使戏曲艺术在现代化的道路上不断前进。党的十八大以来,党对传统文化高度重视,制订了一系列保护传承发展戏曲艺术的政策措施,戏曲艺术正处于历史上最好的发展环境,在剧目建设、演员培养、理论研究等各个方面都展现出广阔的前景。

习近平总书记说:“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时期新的文化使命。”作为戏曲人,我们现在的任务是努力践行总书记的嘱托,取得实实在在的成绩。

现在的戏曲舞台上存在三类题材的剧目,即传统戏、历史剧和现代戏。实践证明,20世纪60年代提出的三者并举的戏曲剧目政策是符合戏曲艺术发展规律、符合人民群众审美需要的正确决策,应该继续贯彻执行。要实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,必须研究三类剧目的特点和规律,在艺术实践中努力做到马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。

习近平总书记说:“我们决不能抛弃马克思主义这个魂脉,决不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉。”浩如烟海的戏曲传统剧目记录了历代人民艰苦卓绝的斗争和创造幸福生活的瑰丽图景,积淀了历代人民善恶分明的美好情感与家国情怀,保存了中华优秀传统文化的“根脉”。传统剧目中有封建性的糟粕,20世纪50年代以来进行的戏曲改革,在发扬精华、剔除糟粕方面做了许多有益的工作,除掉了蒙在传统剧目这颗明珠上的污秽,使她焕发出夺目的光彩。现在还应该继续做推陈出新的工作;同时要以更辩证的观点看待传统剧目,挖掘因各种原因失传的剧目,发现她被埋没的价值,

用马克思主义激活中华优秀传统文化中富有生命力的优秀因子并赋予其新的时代内涵。这一工作做起来很不简单,需要戏剧家有较深厚的传统文化素养与很高的艺术鉴别力、创造力。

传统戏的内容与她的精美表演形式是紧密结合在一起的,不能割断传统戏根脉,包括不能丢掉传统戏的优秀表演艺术。表演艺术是通过“口传心授”的形式薪火相传的,其保护传承的难度更大,对此,我们必须加倍重视。

新编历史剧创作是马克思主义与传统文化相结合的新的实践。与传统剧目相比,新编历史剧在创作时大多更重视历史真实,但更重要的是,她要体现新的历史观,对历史人物和历史进程做出正确的评价。强调历史剧要古为今用,这没有错,但对古为今用不能做简单的理解,不能采用影射比附的手法。历史剧创作应是一种历史的抒情,咏古鉴今,寻求古今人物心灵的共振。各时代、各地区有很多重要的历史人物的事迹并没有被搬上传统戏的舞台,今天把他们创作出来、演出来,是应该的,但一定要符合戏曲艺术的规律,让新创的作品能为群众喜闻乐见,能在舞台上长期流传。在这一方面,历史剧创作应向优秀传统剧目学习。

现代戏表现当代人的生活 and 思想感情,能够更直接地体现新时代的思想观念,具有不同于传统戏和历史剧的价值,应当给予特别的重视。但现代戏创作和表演的难度更大。其一,她需要对生活素材进行提炼,需要剧作家有较强的创造力。即使从小说等艺术形式进行改编,艺术形态的转换也需要进行新的提炼、新的创造。其二,现代戏同样承担着传统戏曲传承发展的任务。曾经有过如何看待“话剧加唱”现象的讨论。如果只把戏曲看成一种娱乐手段,那么只要观众接受,怎样演出都无可厚非;但要从事物非物非物质文化遗产的角度看,从传承民族文化“根脉”的角度看,她如果丢掉了戏曲艺术的特点,就是失去了保护传承的责任。因此,现代戏的创作和演出必须坚持守正创新。一部现代戏既有较高的思想性又具有戏曲的特点和韵味,这才是优秀的现代戏。这样的作品成为主流,与优秀的传统戏、历史剧并驾齐驱,才标志着“三并举”的全面贯彻,标志着优秀传统文化的根脉在戏曲领域得到全面保护和健康发展。

戏曲理论建设是传承发展优秀传统文化的一个重要部分,同时它又对戏曲艺术的创作实践产生重要影响。习近平总书记强调,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,实现精神上的独立自主。我们必须按照这样的要求努力建设戏曲的学科体系、学术体系和话语体系。千余年来,戏曲发展的历史经验是丰富的,当代的经验是生动活泼、多姿多彩的,但要把它用中国的道理总结好并提升为中国理论,则必须付出更大的努力。新世纪以来,我们在这方面已取得许多成绩。《昆曲艺术大典》编纂完成,《京剧艺术大典》《汉剧艺术大典》等正在编纂中,戏曲表演艺术体系、戏曲理论体系、戏曲美学体系研究也都取得不少成果。我们要按照习近平总书记的嘱托继续努力,把理论研究的成果与戏曲批评紧密结合起来,与创作实践紧密结合起来。

习近平总书记强调,繁荣发展戏曲事业关键在人。我们必须在剧目建设和理论建设中努力培养高水平的人才。有了大批高水平的编剧、导演、演员、舞美设计家、戏曲音乐家、戏曲理论家以及优秀的院团管理人才,才会不断有优秀的剧目和理论成果产生。有了大批的优秀剧目和理论成果,各方面人才的创造力才能得到彰显。习近平总书记指出:“要坚持守正创新,以守正创新的正气和锐气,赓续历史文脉、谱写当代华章。”我们要有信心,在经过前辈磨练、土壤肥沃的戏曲百花园中勤恳耕耘,努力开创戏曲艺术的新境界。

(作者系中国艺术研究院戏曲研究所原所长、戏剧评论家)

赏析

自古诗人多生于蜀或曾入蜀,蜀中曾诞生或寄寓过李青莲、杜少陵、苏东坡、郭沫若等古今来之名诗人,可谓诗国渊藪。诗人吉狄马加早年亦生长于蜀地大凉山核心区,此间素来以大山大水大资源而著称。杳岫回旋、树木森郁,真有惊心动魄之观,神境想象之阔大壮丽,罕有其伦。这些气象后来表现在他的诗歌作品中,则是笔墨雄秀苍润,力透纸背。此等功夫气魄,来自于巍峨群山的滋养浸润。后来吉狄马加多方履职,来自天地万籁的启示令其作品愈加磅礴大气、悠远深沉、生动活泼,像一部徐徐展开的人文地理笔记,以美的形式生动呈现了人文山水久远而凝重的历史。

近日,吉狄马加书法展将于山东举办,届时将展出百余幅作品。综观此百余件待展作品,悉数为其自作诗词,并不蹈袭前人,仅此一点,即与当下多数书画家拉开距离并显出其卓尔不凡的独特性,体现出作者独立不羁、不依不傍之文化自信。方今党中央力倡传承中华优秀传统文化、推进文化自信自强,对于文艺家而言,如何将“文化自信”融入日常创作中,落实到纸面上?吉狄马加的这些自作诗书法,可谓有力诠释。展览作品中一幅“词语与线条的黄金分割”,就不啻为吉狄马加艺术创作之“夫子自道”。其诗词与书法的双重变奏,文翰并美、诗书辉映,珠联璧合,益臻大雅大美之境。

先论其书。书画同源,吉狄马加书法非单纯临摹碑帖及前人范式而有成者。其笔墨沉着厚重,既葆有宋人苏、黄之传统意味情趣,更将书法当作大美术范畴中之造型艺术来看待,秉持“书为心画”之理念,以画入书,从而摆落凡蹊、自蹈高华,达致沉雄博大的美学制高点。其书法中之线条,作为艺术表现形式之主干,深得中国传统水墨山水画中“勾勒”与“渲染”之妙谛三昧。

近代画坛巨擘吴昌硕任庐先生,将高古篆籀之书法用笔揉入其绘画中,所谓“以书入画”,遂能独辟蹊径,终成艺苑宗师。吉狄马加作为当代诗人、书法家,将大美术范畴中之造型艺术融入书法创作,又可谓“以画入书”,反前贤之意而为之,能独创新格、自拓衢路,足见其人胆魄之大、意致之高,读之令人意兴豁然。

所谓“天真烂漫是吾师”,吉狄马加之书法取颜鲁公及摩崖碑刻之意蕴神髓,妙兼苏、黄,笔厚墨沉,铁画银钩,瑰奇精妙,不衫不履、天真烂漫。其作往往信手挥洒,意不求工而自工,俨然有传统绘画意象寄予其中,其出尘脱俗处,有野鹤闲云之逸致,点画烂漫、意象纷披,极为朴实刚劲,融会儒、释两家笔墨韵味,宛如风行水上、自然成文,不受传统法度之拘束羁绊,近乎方外高僧墨迹。

具体言之,其书法特点为势大力沉、点画重拙,墨色如漆、光影照人,得北碑之神髓,有雄直强悍之气魄,显

开张天岸马 超然物外诗

——观吉狄马加书法作品有感

□伍立杨

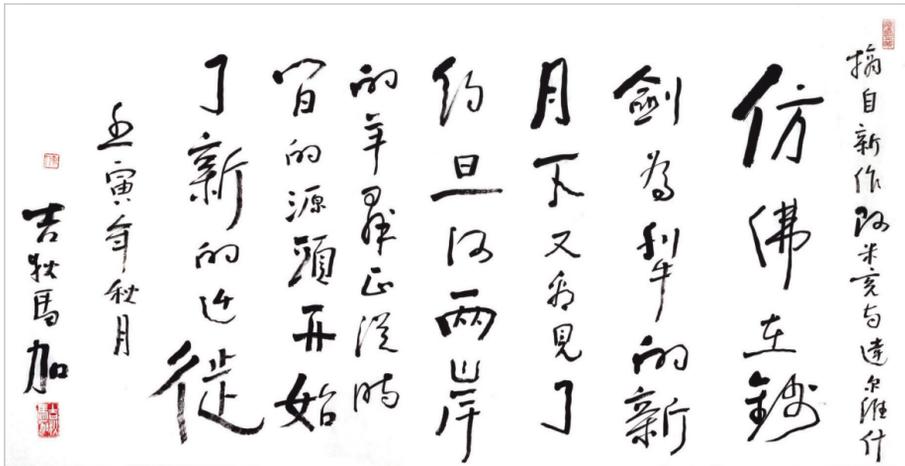
张 咏

见笔端腕下有扛鼎臂力。如行书横幅“齐赴避风,崇德之州”,笔势如“锥画沙、屋漏痕”,刚健老辣而自在无碍;“茶味泉水”“家中院后”“看风酌词”诸幅自撰联,绝无刻意造作之态,犹如清水出芙蓉、天然去雕饰,一片自然天成气象;“窗外山静竹无声,月下桂香风成眠”旧作一联,其笔致颇类王逸少之东床坦腹,纯然信笔由之,了无寻常小儿女矜持拘谨忸怩态势,可见作者胸襟之宏阔腹笥之深厚。“这个世界的欢迎词”则采用长幅横卷形式,清奇古怪、参差错落,然又通篇连贯、气局深稳,整体风格逼肖陆俨少之诗文题跋手稿,凸显与画师相近之笔墨情趣;“鸟是诗歌的幻影,诗是天空的鸟儿”一幅,则将现代诗歌以传统书法形式表现出来,且出语极富哲思禅理。

再论其诗。吉狄马加本色为诗人,诗风浩瀚博雅、豪迈壮健且淋漓酣畅,意境空灵浑厚,气愈老而力愈劲,有“大风歌”“铁板铜琶”之气概意象在焉。其诗词,既有传统意义上的古体诗联,复有新式语体诗,皆出乎胸臆肺腑,毫无矫揉造作之态。盖因之亦颇喜书写自作诗及联语,“我手写我口,我口达我心”,遂能臻至文翰双美、心手双畅之自由王国境界。其诗作中佳句迭出,如“孤舟月下如飘叶,单鹤云上似牛郎”之奇逸隽秀,“燃烛读书夜尤长,推窗迎风晨嫌短”之晓畅明白,“茅屋夜半听雨滴,楼台风中辨鹤鸣”之高古不群,深得司空图《二十四诗品》诸境界之要旨。

此次展陈,将另有数件作品为吉狄马加创作的新诗,如《自由》《火焰》《不朽的蓝色》《马鞍的赞词片断》等诸篇。其诗作情感热烈奔放、酣畅淋漓;其书法之笔墨浑脱奔逸、壮怀激越,书法与诗歌之意境相契相合,可谓珠联璧合之佳构。读者先读其诗,再赏其书,可欣然获得双重艺术享受。此展览作品表现形式亦多样纷呈,举凡传统书法之形制,如立轴、横幅、对联、斗方、扇面、册页等,无不赅备齐全,林林总总、蔚然可观,现实生亦书法创作之多面手也。

2016年初春,吉狄马加曾为首届书堂山当代文人书法周题联并挥毫作书。其联曰“文承新风欧阳询,诗学沉郁杜工部”,揭橥出其所崇尚之艺文标格,乃是以老杜为楷模,直取沉郁顿挫、高古雄直一路,静心体察其展览作品,亦再三标举此义,如向诗圣杜甫致敬联之“笔沉民间修诗史,眼望苍苍写尘世”,自撰旧作联之“未吸仙气难惟太白天成,不知沉郁岂解少陵老道”等,总不脱此情此意。盖因作者心仪老杜其人,民胞物与,无时或忘,其意甚善,宅心良厚。故其发为诗歌、书法等艺术形式,亦一本此旨,于雄赳朴厚之中寄托其无限的深情和悲怀,在在可见怀仁德、为民发声之心。其每于书幅右上所钤盖引首闲章“怀玉”二字之深意,或在斯乎。

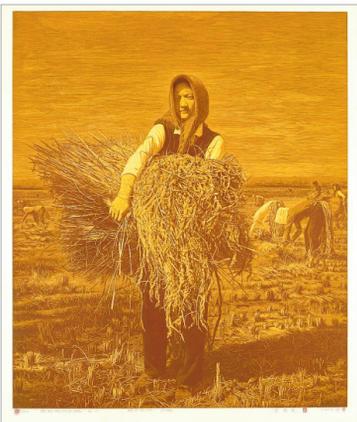
2023 桂林艺术节暨全球华语青年戏剧导演英才计划发布

本报讯 1944年,由田汉、欧阳予倩等在桂林发起举办的“西南剧展”,曾于3个月内由数十家文艺团体近千名演出179场。为赓续这一戏剧传统、向世界展现桂林山水人文之城的魅力,“2023桂林艺术节”将以“共生”为主题于10月27日至11月5日举办。日前,由桂林市人民政府、中央戏剧学院联合主办,中央戏剧学院导演系、宽友(北京)文化交流有限公司承办的2023桂林艺术节暨全球华语青年戏剧导演英才计划发布会在京举行。桂林艺术节组委会主任、中央戏剧学院院长郝戎,桂林艺术节组委会副主任、广西壮族自治区党委宣传部副部长韩流等出席活动。

据介绍,本届桂林艺术节将彰显“美美与共、和谐共生”的中国文化精神内涵,充分挖掘桂林的山水特色场域空间,定制极具地方文化特色的精彩活动及演出。此外,国内国际剧目邀约演出板块及戏剧高清电影放映板块均包含全球首演/首映、国内首演/首映的新创作品;世界大学生戏剧教育联盟(WTEA)板块将第一次走出校门,在山水间与世界观众见面。主办方将继续坚持年轻态、国际化、专业化、市场化的定位,以“全球华语青年戏剧导演英才计划”、WTEA为

抓手,发挥桂林山水剧场的独特优势,展现桂林打造世界级旅游城市的文化自信和魅力。

2023全球华语青年戏剧导演英才计划致力于选拔、培养具有全球视野、一流创新能力的青年华语戏剧人才,为青年戏剧人提供全链条式的人才培养与作品推广平台。“英才计划”启动后,有300余位创作者、350余部作品报名参与,经过网络初评、现场答辩、片段竞演等环节的激烈角逐,共有10部作品脱颖而出进入全副孵化阶段,将于8月底精彩呈现。其中,话剧《阿木古郎(平安)》《黑山羊》《在最遥远的地方等你》《冷血》聚焦现实与当下生活,话剧《江带春潮》《金蝉脱壳》《关注历史,话剧《横行天下》《密察穿窬》《比悲剧更悲剧》、舞蹈剧场《罗密欧的罗密欧》则试图在奇思妙想中探寻人生意义与哲理。此外,“英才计划”的委约创作板块还邀请国内中生代知名导演黄盈、赵淼作为推广人,分别为艺术节创作了话剧《西游记(2023版)》、肢体剧场《大胆妈妈和她的孩子们》,两部作品以不同视角将中国传统艺术形式融合于舞台呈现中,同时代表桂林艺术节亮相8月4日至27日在英国举办的爱丁堡国际艺术节,角逐亚洲艺术奖。(路斐斐)

徐浩峰话剧《搭手飞人》以武行故事展现中国精神

本报讯 8月16日至20日,由中国国家话剧院出品、演出,根据知名电影导演、编剧、作家徐浩峰的小说《白俄大力士》改编,由其共同编剧、导演的话剧《搭手飞人》将在京亮相。“这部剧讲述武林故事,也探讨中国精神。”在该剧的媒体探班活动中,国家话剧院院长田沁鑫及主创团队介绍了该剧的创作排演情况。田沁鑫表示,该剧从侠义精神、武林规矩来谈中华民族道德层面上重情重义、守正守信、独立自强的精神和智慧,体现了古老大国“天人合一”的高维思想。

《搭手飞人》原著小说曾发表于《收获》杂志。该剧从一部武打片的首映日开始,继而追溯到1916年天津武术界的一桩比武事件,以时空交错的方式讲述了一个关于师徒、传承、情义的故事。随着故事的展开,天津武术文化的传统与典故、人情与品格,天津传统武术界的推手与大杆子技法等将充分展现给观众。“百年前中国人的生活逻辑一直是我作品的主题。”徐浩峰表示,基于从小耳濡目染和年轻时对祖辈的大量采访、写作以及一直以来从民间汲取的养料,使得民国时期的天津武行已成为他能够立起

来的独特的创作素材。由其编剧的《师父》《一代宗师》等电影曾获得过国内外多项荣誉,此次受邀创作是其阔别话剧舞台20年之后的一次回归。该剧也将与电影《师父》一样,“借助爱情故事来展现天津传统武术界的人文层次及其恪守与创新”。

据悉,首轮演出后,该剧还将作为由中国国家话剧院、山东省文化和旅游厅、济宁市人民政府主办的“青年导演创作扶持计划第二季”特邀剧目之一,于8月25日、26日在山东济宁演出。(路斐斐)

罗贵荣作品展用版画镌刻时代嬗递与艺术流变

本报讯 8月3日,由中国国家画院主办,中国国家画院创新规划处、《中国美术报》社承办的“大道不孤——2023年度中国国家画院中青年艺术家邀请展:时间的镌刻·罗贵荣作品展”在京开展。作为“大道不孤”系列展中首个聚焦版画创作的展览,展览展出了中国国家画院版画专业委员会研究员罗贵荣自上世纪90年代至今的100余幅木版画,较完整地对其30多年来的艺术创作进行了总结,展现了其不同时期版画作品的艺术面貌和创作上始终如一专注与探索。

“大道不孤”系列展是中国国家画院自2021年起组织策划的品牌活动之一,以个展形式展出院中青年艺术家群体的创作成果。此次展览题材丰富,以10年为一个阶段有对比地展现了画家深入生活、扎根人民的创作理念与艺术历程。中国国家画院原副院长张江舟认为,罗贵荣的版画作品很好地融合了具象与抽象,有着神秘幽

寂的独特的审美情调,其作品融入了画家的生存经验、生活体验与情感观照,体现出其不断探索的非常当代的审美品质。据介绍,受本身画种、尺幅的限制影响,版画能举办个展并非易事。此次展览不仅在灯光、作品摆放上有所突破,还加强了学术研究性,在展览作品之间穿插了理论家的评论和版画原版,通过具有创新性的展呈方式,帮助观众更好地了解、欣赏创作技术和过程较复杂的版画作品。

“30多年来,我的版画创作一直注视着浩渺世界和世界中的个人。”罗贵荣表示,在经历了对线条的精细雕刻、对方格的精微运用,再到如今对圆点的自由布局,他的创作一直努力以个体版画语言的系统性建设,镌刻心中的时代嬗递、命运兜转和艺术流变。(晓 璐)

图为罗贵荣作品《我和我的土地》(之一)