

加强文化遗产保护传承 弘扬中华优秀传统文化

# 民间文化在传承中华文明中的价值作用

□侯仰军

党的十八大以来,党和国家十分重视文艺工作,习近平总书记站在统筹中华民族伟大复兴的战略全局高度,对中华文明的永续发展做出历史阐释,对中华文化自信自强提出深刻论断,形成了一个严密科学、富有原创性的理论体系,实现了马克思主义文艺理论新的历史性飞跃。

民间文化是人类在与大自然共生共存中创造的,反映自己生产、生活和审美追求的文学与艺术,具有鲜明的地域和民族特色。民间文化最好地保留了中华文明的根脉,留下了中华文明的特殊印记,是传承中华文明的牢固基石和丰厚土壤。

## 民间文化是中华文明形成、传播的根基与土壤,彰显着中华文明的突出特性

大美不言在民间。民间有无数的智慧,千百年来产生了数不胜数的神话、传说、民间故事、民间歌谣、民间戏曲、民间工艺美术作品等,慰藉了一代又一代中国人的心灵,规范并活跃着老百姓的日常生活,培育滋养着各种文化艺术,共同铸就了中华文明。

在民间文化里,中华文明的五大突出特性得到了很好彰显。自古以来,中国人就感恩祖先,有很深的家国情怀。“悲歌可以当泣,远望可以当归。思念故乡,郁郁累累。”汉乐府里这首不知名作者的诗,就很能反映老百姓的心理情结。安土重迁、尊老孝亲,这些烙在基因里的观念决定了中国人有着深厚的家国情怀和深沉的历史意识,为中华民族打下了维护大一统的思想根基,保证了中华文明的连续性。

中华民族始终以“苟日新,日日新,又日新”的精神不断创造自己的物质文明、精神文明,表现在民间文学上,不论是民间故事还是民间说唱,都是常说常新、常唱常新的。民间文学又被称为口头文学,是口耳相传的文学,由于千百年来没有或者很少有文字底本,民间艺人尽可以发挥自己的聪明才智,根据不同的环境在细节上尽情渲染,从而深受百姓喜爱。创新性作为民间文化之魂,是民间文化代代传承、永不衰竭的根本保证。

在浩如烟海的民间故事中,虽然不同类型的故事出现在不同的民族和地区,且不同程度地融合了本民族本地区的因素,虽然人物、情节、环境各不相同,但故事反映出的价值观、审美意识却惊人的一致。比如,在蒙古族民间故事中,主人公作为正义的化身,多具备善良、忠孝、勇敢等优秀品质,显示出一个富有教育意义的主题,与其他民族的民间故事异曲同工。这是多元一体的中华文化同根、同源、同宗的见证,也是千百年来各民族民间文化融为一体的结果,是中华文明统一性的表现。

在中国,我们常常可以看到,同一处宗教场所,儒、释、道可以并存,“汉家天马出蒲梢,苜蓿榴花遍近郊。”海纳百川的宽广胸怀,保证了中华文明的包容性。“己所不欲,勿施于人”,和平和睦和谐的理念,保证了中华文明的和平性。这些特性,在民间文化里也都得到了很好展现。

## 民间文化在传承中华文明核心理念、传统美德、人文精神方面具有独特作用

中华民族在百万年的人类史、一万年的文化史、

五千多年的文明史的漫长历史长河中演进,积累了丰富的思想理念,构建了良好的道德体系,形成了博大的中华文明。传承发展中华文明,就要大力弘扬讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的思想理念和自强不息、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲的传统美德,以及以人为本、向上向善的人文精神。在这方面,民间文化具有独到的“日用而不觉”“润物细无声”的作用。

民间文化相对于“精英文化”,具有“生活性”的特点,在将中华文明核心理念、传统美德、人文精神内化于心、外践于行方面具有独特作用。生活性意味着民间文化是实践的、接地气的,可以对民众发挥潜移默化、润物无声的作用。一块块牌匾、一方窗花、一首首民歌、一个个节日……都在日常生活中净化着人们的心灵,启迪着后人的智慧。尤其是民间节日、民风民俗,深深融入中华儿女的精神世界中,对于培养人们的家国意识、传统美德起到极大作用。

## 民间文化是中华文明发展、创新的动力与支撑

中华文明不是一成不变的,而是在不断推陈出新、兼收并蓄中发展起来的。中华文化的创造性转化和创新性发展离不开民间文化、民间智慧。民间文学、民间艺术给作家、艺术家及其创作提供了丰厚滋养;传统节日、民间习俗则是我们日常生活中的第一课堂。若没有民间文学的滋养及其提供的丰富素材和人物原型,没有民间的日常生活,作家的创作就会成为无源之水。比如民间歌谣,就是广大劳动人民在生产生活中产生的口头文学形式,是他们在长期的劳动生活中积累的知识、经验、情感的总结和表达。“山歌都是心中出,哪有船装水载来?”民间歌谣本就是普通百姓真情实感的流露,是鼓舞精神、减轻疲劳、丰富生活的,自然是信手拈来且丰富多采的。清末著名诗人黄遵宪说:“十五国风,妙绝古今,正以妇人女子矢口而成,使学士大夫操笔为之,反不能尔。以人籁易为天籁难学也。”“天籁之音”妙绝古今,永远是专业作家取之不尽用之不竭的宝库和创作源泉。再如民间雕刻,无论是木雕、砖雕、石雕,还是核雕、牙雕、玉雕,都是老百姓日常所需,所用材料也是就地取材,在一代代民间艺人的琢磨下成为“艺术”、成为“绝活”的。民间艺术的发展靠的正是喜好、智慧和持之以恒。正因如此,中华文明的创新与发展才永不间断。

## 民间文化与高雅艺术相互转化、相互吸收,共同促进中华文明的传承与弘扬

民间文化与高雅艺术可以相互转化,它们之间没有不可逾越的鸿沟。民间文化精致到一定程度,就会成为高雅文化;高雅文化在民间传播日久,就会实现“民间化”,成为老百姓日常生活的一部分。《诗经》是艺术经典,但其中《国风》的绝大部分和《小雅》的一部分,却是西周初年到春秋中期的民歌,是从民间采来的,是民间文化。《孝经》是孔子及其弟子在吸收前人思想精华和民间智慧的基础上,丰富了有关孝的理论创作出来的。汉代以后,《孝经》被帝王将相倍加推崇,成为经典,但在民间,由于普通百姓大

多不识字,没有多少人能够真正理解其中的理论要义,而由《孝经》衍化出来的民间孝故事,因为更贴近广大劳动人民的生活,在民间得到了广泛流传。东汉后期,民间有了“十六孝”的故事;到了元朝,更产生了“二十四孝”的故事。这些“通俗版《孝经》”对普通百姓的教化作用非常大,极大地促成了民间丰厚的道德积淀,进而产生了大量有关孝的民间歌谣、民间戏曲,形成了民间浓厚的孝文化,反过来又极大地影响了“精英阶层”。

## 民间文化在巩固国家统一、民族团结,增强文化自信方面具有极大作用,有助于增强各族人民对中华文明的高度认同

民间文化浸润我国五千多年的文明史,留下了中华文明的特殊印记,有助于增强历史认同。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,建设中华民族现代文明。在人类发明文字之前,人们想表达自己的感情只能通过口头的形式,久而久之,一些口头文学样式如神话、传说、民间故事、民间歌谣、民间小戏就慢慢产生出来。我们在日常生活中见到的剪纸、香包、刺绣、年画等,在其传承中可以看到悠久的历史文化的印记,各民族的交往交流与融合,潜移默化地增强了中华民族的历史认同和民族自豪感。

民间文化保留了中华文明的根脉,有助于增强文化认同。在五千多年的历史长河中,中华民族积累了丰富的思想理念,构建了良好的道德体系,形成了博大的人文精神。传承发展中华文明,民间文化具有独到作用。几千年来,一代又一代中华儿女不断地从神话传说、俚语故事、民谣小戏里,从乡风民俗、村规家训、剪纸年画中获得精神滋养、砥砺家国情怀,形成了中华文明独特的精神标识。

传承、弘扬民间文化,有助于增强各族人民对伟大祖国、中华民族、中华文明的高度认同。少数民族的民族民间文化丰富多彩、各具特色,这既是千百年来文化交流交融的艺术结晶,更是新中国成立70多年来党和政府高度重视、切实保护的成果,是各级文联、民间文艺家协会在党和政府的领导下高度重视民族民间文化的保护与传承工作的成果,充分体现了中华民族大家庭的温暖。从20世纪50年代起,原文化部、中国侨联就组织广大文化工作者对民族民间文化艺术和少数民族的历史、语言、风俗习惯等开展普查,对三大史诗《玛纳斯》《江格尔》《格萨尔》进行采录、整理、出版、翻译和研究,多次组织、举办三大史诗工作成果展、国际国内学术研讨会,抢救、保护了一大批少数民族非物质文化遗产。

习近平总书记强调,对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的致敬就是创造人类文明新形态,希望大家担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明!作为新时代的民间文艺工作者,我们要牢牢坚持以人民为中心的工作导向,充分发挥组织优势和专业优势,切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深入贯彻起来,推出更多增强人民精神力量的优秀民间文艺作品。

(作者系中国民协副秘书长)

## 《中国传统戏剧图像志》出版

本报讯 6月14日,由文化艺术出版社出版的《中国传统戏剧图像志》在浙江音乐学院举行了新书发布会暨戏曲史志研究座谈会。浙江音乐学院副院长汪洋、浙江音乐学院副院长董德君、文化艺术出版社总编辑王红出席活动并致辞。

《中国传统戏剧图像志》全书共22章,10卷,近7600张图片,70余万字。在研究方法上,课题组以图像学、方志学、文献学为主,吸取考古学、民俗学的研究方法,既重视整理前人研究成果,又通过田野考察,发现了新的图像和文字资料以填补学术空白,力求展现我国各地各民族各剧种的风采,将中华传统戏剧文化作为一个整体形象鲜活地呈现给读者。作为浙江音乐学院戏剧学研究所2021年度国家社科基金艺术学项目(编号21B0028)的最终成果,该书已入选“十四五”国家重点出版物出版规划项目(2023年度)、2024年度国家出版基金资助项目。

## 用画笔描绘中国记忆与中国梦

本报讯 6月12日至7月12日,由北京电影学院主办的“中国记忆与中国梦——吴厚信艺术作品展”在北京电影学院四度空间艺术展厅举办。本次展览从吴厚信从少年时期至今创作的美术作品中遴选160余幅,包括油画、国画、手绘电影海报等,集中描绘了从鸦片战争到改革开放以来中国的沧桑历史与时代巨变,展现了中国人民百折不挠、自强不息的伟大精神。

北京电影学院院长卢强表示,吴厚信在毕业季回到母校举办这次艺术展,具有重要意义,既是全体电影学院人对党和国家的一次献礼,也是全体师生集体学习和受教育的一堂思政大课。策展人谢飞表示,本次展览是对吴厚信美术创作、电影艺术创作的一个比较全面的回顾与

董德君表示,《中国传统戏剧图像志》(全十卷)力图以“图像证史”的方式,全面展现中国戏曲的发展历史,呈现其艺术面貌和演变规律,为中国戏曲今后的拓展研究提供了方法论的借鉴。王红谈到,该书的出版不仅为中国传统戏剧研究提供了丰富的实证材料,同时也为传统戏剧文化的传承与发展提供了新契机。该书主编刘文峰表示,课题组从成立到编纂成书,得到了科研院所、戏曲院团和专家学者的支持帮助,掌握了丰富的图像资料和文字资料,是运用图像学和方志学的理念研究中国传统戏剧的一种新尝试。

新书发布会后,中国艺术研究院原常务副院长吕品田及车文明、朱恒夫、麻国钧、刘祯、杜建华、曹娅丽、冉常建等戏曲界专家学者先后发言,来自各大科研院所、高校、新闻出版单位的专家学者等30余人参加了活动。(路斐斐)

汇报,他60年如一日执着艺术追求勇攀艺术高峰,希望年轻学子和教师能从中得到启示。

吴厚信1942年出生于湖北省,从小热爱绘画,曾就读于北京电影学院美术系,后长期从事电影美术、导演、编剧及电影理论工作,现为国家一级编创、画家,中国美协、中国影协、中国电影导演协会会员、国务院特殊津贴专家。在展览开幕式现场,吴厚信分享了他的人生成长与艺术创作历程中的重要体会与感悟,并为母校捐赠了其以北京电影学院四位创始人原型创作的油画作品《桃李满天下》,北京电影学院党委书记钱军为吴厚信颁发捐赠证书。(路斐斐)

## 新作点评



京剧《老阿姨》剧照

## 现代京剧《老阿姨》:崇高精神的诗性呈现

□李海滨

由国家京剧院排演的现代京剧《老阿姨》日前在梅兰芳大剧院成功首演。该剧由陈涌泉编剧,杨小青导演,谢振强、戴延年分别担任唱腔设计和舞美设计,王润菁、田磊领衔主演。被习近平总书记亲切地称为“老阿姨”的第四届全国道德模范、“最美奋斗者”龚全珍的人生故事深深打动了观众。全剧从龚全珍与开国将军甘昌昌在新中国成立后建设新疆的历程中结为夫妇,到追随将军解甲归田回江西老家献身乡村教育,再到丈夫去世后继续无私投身公益事业,展现了龚全珍“献出莲藕方倒下,留下这清廉洁白美好一生……”的淡泊高洁的人生轨迹,引领观众走进“老阿姨”崇高的精神世界,带给观众深刻的审美体验和艺术享受。全剧以塑造鲜活的典型人物为核心,以守正创新的戏曲表现手段为基础,以丰富深刻的情感共鸣为桥梁,带来了一个令人信服、感人至深“立得住”的舞台形象,以及令人回味的“留得下”的艺术呈现,为戏曲现代戏创作提供了有益启示。

作为一部弘扬主旋律的新创作品,该剧没有人为拔高,不刻意煽情,也不拘泥成法,编剧坚守“创作必先感动自己”的信条,对人物的内心世界深度开掘,展现了真实细腻的情感,塑造出丰满立体的人物形象。龚全珍从家境优越的大学生到投身边疆的革命青年,到返乡建设的“最美奋斗者”,再到暮年奉献不已的“老阿姨”,每一步轨迹都有真实可信的心路历程,其中有热情,有爱恋,有失落,有艰难,有奋斗,也有收获。全剧撷取了龚全珍人生历程中的七幕,对夫妻情、师生情、母女情、家国情怀进行了丝丝入扣的展现。

初识甘昌昌,年轻的女大学生龚全珍毫不扭捏直抒胸臆,“胡杨本是英雄树,守护沙漠生命。雪莲情愿长守望,不离不弃送芬芳”。这一唱段简洁明快,舞台上一个爱慕英雄的年轻知识女性形象跃然而出。当丈夫提出放弃城市生活返乡种田时,龚全珍看着自己爱护的学生和年幼的女儿犹豫再三,最终还是追随丈夫返乡。乡村生活之初,重重困难迎面而来,她有委屈和抱怨,但当她见到山乡失学儿童时,责任感和母性的关怀油然而生,主动当起了乡村教师。丈夫去世后,她更是主动完成丈夫的夙愿,30年如一日全心投入公益事业直到生命的最后。这样一个“老阿姨”的形象具有独特的时代气质和艺术价值,这不是一个普通的“将军夫人”的形象,也不是一个“高大全”的英雄形象,她以一名女性知识分子特有的力量改变了山乡孩子的命运,她不仅为孩子们传播知识,更教会他们要自立自强,用知识和文明点亮山乡。舞台上的龚全珍有普通人的喜怒哀乐,作为一名妻子、母亲、老师,她要不断解决生活中形形色色的矛盾,人物塑造丰满、有血有肉,其心路历程和情感起伏让观众感同身受。

现代戏曲在艺术上要做到守正创新,既要有传统的基础,也要有现代的表达。剧中,梅花奖得主、张派名家王润菁诠释的“老阿姨”形象与她以往塑造的英雄人物不同,几乎所有唱段都充满诗意又平实走心。为表现龚全珍在丈夫提出返乡时内心的矛盾,王润菁发挥了张派青衣唱腔刚健委婉、饱满圆润的特质,“留城市,事业有成心欢畅,回农村,前途未卜路茫茫……眼前走留两条路,高下判判如霄壤。问大漠,问胡杨,我该向何方”,这一唱段非常贴合人物彼时不解、忧虑甚至委屈的情绪。龚全珍爱上乡村教育之后,她一心扑在学生身上,为了不让学细妹子辍学,不惜冒险在风雨中翻山越岭。王润菁在表演时又巧妙衔接了传统的大小跳子和鹞子翻身,以一记雷雨中的伞舞渲染人物踟躇前行的情景,将舞台感染力迅速推向高潮。细妹子考上师范后,龚全珍拿出唯一的衣服料子给细妹子做衣服。伴唱声中,龚全珍以虚拟化的程式动作表演做衣服,化用传统的云手、水袖功以表现裁剪、缝制过程,用中国戏曲虚拟化、写意化的特质,充满诗意地延伸了人物的情绪,将超越母爱的师生之情和人间大爱尽情抛洒出来。细妹子身穿崭新的连衣裙翩翩起舞,宛如龚全珍精心灌溉的花朵在盛开绽放,以形象之美隐喻着传承。龚全珍如同一束阳光照进细妹子年轻的生命,温暖着挣扎在困苦之中的山乡辍学女孩,改写了她的命运,重塑她的人生尊严和生命价值,令生命焕发出全新的光彩。

国家京剧院副院长、梅花奖得主、文武老生田磊生动诠释了甘昌昌将军刚毅质朴、一心为民的人物形象。从领导岗位返回家乡时,甘昌昌“临返乡心情沉重意惶惶。舍不得首长战友好兄弟,舍不得戎马生涯岁月长。舍不得每天耳边军号响,舍不得训练场上凯歌扬”的唱段,精准反映了将军戎马半生一朝卸甲的心境。妻子光荣离休,他拿着一束花在学校门口迎接,田磊用内敛的表演,以自然近乎无痕的方式表现人物紧张期待、满腹心里话要倾诉的情态,让观众看到了其铁汉柔情的一面。当龚全珍深深倾诉后,将军顿悟念在“有妻如你,此生足矣”,随后用自行车载着爱妻缓缓走向夕阳……相濡以沫30年尽在无言中,令人瞬间泪目。在这出戏里,我们可以看到现代戏的一些尝试,身舞、裁衣舞和自行车的运用都是在化用京剧传统程式的基础上,试图探索“新程式”,穿裤装和皮鞋的青衣身段更能反映现代知识女性的温婉气质而没有丝毫“违和感”。可见,现代戏在传承传统戏曲表现手段的基础上,完全可以大胆创新,化用四功五法和传统程式改进唱腔和舞美,只要能增强情感的渲染,强化人物的塑造,更好地打动观众,就是成功的探索创新,观众的热泪和掌声已证明了这一点。

文学是戏剧之母,剧本是一剧之本,文学性是中国戏曲的内核。该剧的创作亦打造了一个重视戏曲文学性的范例,作品无论结构、情节、唱词、念白都反复打磨,托得住人物,经得起推敲。当龚全珍向丈夫娓娓唱出“花开花落花无悔,春去春归永相随。今生幸遇嫁给你,风雨阴晴共翼飞”这段唱词时,简直就是文字插上了情感的翅膀活了起来。除了龚全珍夫妇的核心唱段,其他角色的唱段也可圈可点。比如细妹子的“着新装,三春暖,心潮滚滚泪如泉。似这般光鲜亮丽何曾见,宛如那鲜花盛开在春天”这段唱,既饱含感恩师恩之情,有很强的表现力,唱腔中又吸收了现代音乐元素,朗朗上口,易于传唱。

现代戏曲创作要经得起观众和历史的检验,必须直面时代、扎根生活。《老阿姨》就是典型的“慢工出细活”。主创团队历时两年半,多次赴江西、新疆等地采风 and 研讨论证,走访莲花县坊楼镇、琴亭镇等人物工作和生活过的地方,探望龚全珍本人,扎根生活挖掘第一手资料。许多舞台细节呈现让人感觉真实、出彩,正是因为源自真实生活的提炼。国家京剧院自建院以来,坚持“三并举”方针,已创排了500多部作品,其中现代戏的创作相对更难。如何用现代戏曲生动反映火热的当代生活,紧跟时代满足现代人的精神需求,是摆在戏剧人面前的急迫问题。历史上,京昆和地方戏的繁荣都是根据观众的需要不断创新才得以发展进步、广受欢迎的。今天,我们身处创造中华民族现代文明的伟大时代,戏曲作为集中体现中华优秀传统文化的综合性艺术,我们更加期待戏曲工作者能尽力发掘、创作、传播具有崇高的时代精神的艺术华章,涌现出更多具有鲜明时代性和人民性的戏曲佳作。(作者系中国剧协一级巡视员)

## 中国艺术研究院美术、设计研究生毕业作品展举办

本报讯 6月3日至14日,“观·知·来——中国艺术研究院2024届美术、设计研究生毕业作品展”在中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)举行。本次展览共展出2024届美术与书法系、美术学系、设计学系128名创作研究型博士研究生和艺术硕士研究生的毕业创作,覆盖中国画、书法、篆刻、油画、版画、雕塑、文保、陶艺、数字媒体等专业。

中国艺术研究院院长、党委副书记周庆富在致辞中表示,同学们经过在艺术研究院的学习,磨砺了技艺、历练了品格,创作出许多底蕴深厚、孕育人心的优秀艺术作品。未来,希望大家心怀“国之大者”,坚守初心,求真务实,知行合一,勤奋好学,练就高超艺术能力,保持清醒头脑,守住艺术家的底线,在为祖国为人民的奉献中实现自我价值。

开幕式后举行了“专业学位培养与艺术实践教学”专题研讨会。研讨会围绕“专业学位人才培养路径、内涵与发展思路”“新时代专业学位的产教融合实践”等议题进行讨论,为推动专业学位研究生教育高质量发展提供了新思路。(李晓明)