

涵养新时代文艺高质量发展的世界风范

□张俊革

文化是实现中华民族伟大复兴,战胜前进道路上各种风险挑战的重要力量源泉,是在错综复杂国际环境中化解新矛盾、迎接新挑战、形成新优势的重要软实力。作为文化的重要组成部分,新时代文艺高质量发展必须涵养世界风范,既要坚守中华文化立场,深入阐释中华民族精神标识,展现中华美学风范,建设中华民族共有精神家园,增强全民族的凝聚力、向心力、创造力,又必须要增强战略定力,讲好中国故事,构建中华民族现代文明,进一步提升中华文化影响力,为推动构建人类命运共同体提供持久而深厚的精神动力。

阐释中华民族精神标识 建设中华民族共有精神家园

习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话指出,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”博大精深的中华文化承载着中华民族文化基因,孕育着中华民族的独特精神标识,是中华民族的精神命脉,也是文艺创作的根基和宝藏。作为新时代文艺工作者,我们要深刻把握中华文明的五大突出特性,坚定文化自信、增强文化自觉,以新时代文艺挖掘阐释和展示中华民族精神标识,构建中华民族共有精神家园,不仅要把优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来,更要把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来,在文明交流互鉴中,为构建人类命运共同体奠定更加坚实的人文基础。

一是注重在挖掘上下功夫。结合中华文明探源工程,策划组织实施中华文化传承工程,依托各级各类社科基金设立中华文明精神标识研究课题项目,挖掘、提炼和展示中华民族独特精神标识,传承好中华文化基因。加强中国特色舞台艺术演剧模式理论研究,从五千年浩荡历史长河中、从中华文明史诗中,深入挖掘那些能够触动灵魂、温润心灵、振奋精神的文艺素材,总结提炼舞台艺术、美术作品等优秀文艺作品中展现的中华文明精神标识。通过国民教育、民间传承、礼仪规范、政策引导和舆论宣传、文艺创作等各个方面,做好古籍整理、经典出版、展演普及工作。

二是注重在展示上下功夫。文艺创作要有文化传统的血脉。文艺工作者应深入挖掘中华文化中的丰富素材和主题,通过艺术手法和表现形式,对历史上的人物、事件、场景等进行人物塑造、场景打造、故事改造,用符合新时代人民的观赏喜好、认知习惯的方式,把中华优秀传统文化中蕴含的思想理念、伦理道德、人文精神表达出来,展现中华文化的精神内涵和审美特质。例如,在影视作品、文学作品、音乐舞蹈、美术设计等方面,融入传统元素和美学观念。加强文化遗产的保护和利用,对历史古迹、文物、非物质文化遗产等进行有效的保护和修复,并通过合理的方式向公众展示,让人们直观地感受中华文化的博大精深。

三是注重在表达上下功夫。研究扶持中华文化基因校园传承工作,建设一批中华优秀传统文化教育基地。推动中华文化与现代科技的融合,利用互联网、虚拟现实、增强现实等新技术手段,创新文化传播和展示的方式,让古老的文化在现代社会焕发新的活力和魅力。在学术研究、艺术实践、市场产业等层面,加强中国文艺学术体系、标准体系、评价体系建设,积极构建中国文艺话语体系,让中国表达

更好为世界所接受,增强话语权、提升影响力。

坚守中华文化立场 展现中华审美新风范

文艺工作座谈会召开以来,习近平总书记多次强调坚定文化自信,殷切希望文艺工作者要坚守中华文化立场,重视发展民族化的艺术内容和形式,继承发扬民族民间文学艺术传统,拓展风格流派、形式样式,在世界文学艺术领域鲜明确立中国气派、中国风范。

这种中国气派和中国风范,其实就是中华文明绵延传承的中华美学精神。近代以来,从王国维、梁启超,到朱光潜、宗白华等,不同仁人志士都在挖掘阐述中华的美学理论和美学思想。中华美学讲求托物言志、寓情于理,讲求言简意赅、凝练节制,讲求形神兼备、意境深远,强调知、情、意、行相统一,是中华文化发展的内在动力。

新时代,文艺工作者要推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,展现中华审美风范。中华民族留下了无数不朽作品,从诗经、楚辞、汉赋,到唐诗、宋词、元曲、明清小说等,共同铸就了灿烂的中国文艺历史星河。一部中华美学史,就是中华民族的生命形态、文化形态和审美形态三者互生互动共同提升的记录,也是中华美学精神助推中华民族生存、发展的光辉历程。调动高校院所等学术力量,深入研究中华文化基因和优秀传统文化,持续发掘阐释文艺发展史及其文艺作品中承载的美学精神,包括经典文学、哲学、艺术、民俗等各个领域,了解其内涵、价值和历史演变,深入挖掘其蕴含的丰富思想和承载的美学精神,构建中国特色中华民族审美体系。

传统文化艺术是中华美学的重要载体。我们要重视发展民族民间艺术,保护和发掘我国少数民族文艺成果及资源。落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《“十四五”文化发展规划》,有序推进非遗传承项目名录、非遗代表性传承人、国家级文化生态保护区计划,多渠道保护和传承非物质文化遗产。组织实施京剧及地方戏曲振兴计划,挖掘整理优秀传统剧目,推进数字化保存和传播。推进基层国有文艺院团排练演出场所建设,政府采购戏曲项目,提供公共文化服务,推进戏曲进校园。

在扶持展现中华审美风范的文艺创作方面,要加强对中华诗词、音乐舞蹈、书法绘画、曲艺杂技和历史文化纪录片、动画片、出版物等的扶持,加大各类基金和专项资金对中华文化素材、弘扬中华美学精神创作项目的倾斜力度。引导文艺工作者把中华文化立场和当代文艺创作贯通起来,把中华美学精神和当代审美秩序结合起来,将中华优秀传统文化作为文艺创作的源头活水,从传统文化中提炼符合当今时代需要的思想理念、道德规范、价值追求,赋予新意、创新形式,进行艺术转化和提升,努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。

艺术地讲好中国故事 提升中华文化软实力

习近平总书记强调,“通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美,弘扬中国精神、凝聚中国力量,鼓舞全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。”

当下,世界百年未有之大变局加速了国际形势复杂动荡,随着中外文化交流和文明对话更加深入,我国迫切需要发挥艺术作为世界语言的独特优势,努力推动更多优秀文艺院团和艺术作品走出去,讲好中国故事。一方面用中国价值观念诠释世界,让世界经典得到中国解读,中国演绎、中国表达;另一方面努力打造中国IP,让世界更好地读懂中国故事、中国精神、中国价值,进一步提升中华文化的国际影响力、竞争力和传播力,塑造更加可信、可爱、可敬的中国形象,增强国际话语权,推动构建人类命运共同体。

要运用文艺形式讲好中国故事,展示中国魅力。既要引导新时代文艺工作者特别是艺术家,立足博大精深的传统文化、多姿多彩的民族文化、昂扬向上的红色文化、充满生机的当代文化,在交流中吸收借鉴其他国家地区文化的优秀成果,创作生产具有代表中国风格、传递中国价值理念、展现当代发展形象,又符合对外传播规律、易于让国外受众接受的优秀作品,积极向世界展示中华文化的魅力,让世界更好地了解 and 欣赏中华审美风范。也要多措并举鼓励文艺单位和优秀文艺作品走出去。将文艺交流合作纳入扶持激励政策,国家基金和各类地方专项资金在扶持艺术创作和传播时,增设海外传播力评价指标,对文艺作品或活动走出去项目予以倾斜。还要完善文艺领域评比表彰制度,建议国家级文艺评奖专门增设海外传播类优秀文艺作品项目。提升中国文艺领域人民团体、社会组织海外影响力,策划组织不同艺术门类国际交流交流活动,组织艺术家或文艺作品参加音乐、艺术、影视等文艺领域国际赛事。在地方知名的文化节庆和国际展演活动中,增加国际文艺作品的参与度,打造具有影响力的文艺展演和文艺评比品牌。同时,发挥好文化产业基金、旅游发展资金等的的作用,组织实施好“中国文化企业走出去”项目。

要统筹制定文化艺术交流合作专项计划,提升中国文化软实力。落实“十四五”期间对外及对港澳台文化交流规划,加强统筹协调,完善协调机制,把文艺走出去纳入人文交流机制,充分利用国内和国际、政府和民间多种对外交流渠道和平台,促进交流互鉴。一方面要积极“迎进来”,以文艺展示新风貌。配合重大外事活动,组织好涉外优秀文艺展演活动,持续打造中华汉学家系列项目,组织世界汉学家学术交流会议,实施中国当代作品翻译工程,遴选具有代表性的中国当代文艺作品,进行多语种翻译、出版、播映、展示。另一方面还要主动“走出去”,以文艺传达新声音。如建立健全优秀文艺作品项目交流数据库,加强驻外文化和旅游机构统筹管理,依托海外中国文化中心、孔子学院、旅游办事处等策划组织中国文艺活动走出去活动,持续打造“欢乐春节”“美丽中国”品牌项目,办好“聚焦中国”“意会中国”线上交流活动等。我们要制定落实“十四五”时期“一带一路”行动计划,把实施丝绸之路文化项目、丝绸之路影视桥、丝路书香等项目纳入国家“一带一路”建设。继续加强丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节、图书馆、美术馆联盟建设。此外,要坚持文化认同,加大对港澳台文化交流力度。实施好《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》,统筹推进“艺海流金”“情系”等品牌项目,提升港澳台之间官方和民间文艺交流活动的规模和质量,以文艺形式讲好中华文化故事和中华大家庭的故事,促进港澳台同胞和海外侨胞的文化认同、民族认同、身份认同。

(作者系梅兰芳纪念馆副馆长)

展现跨时代跨文化跨剧种的戏剧探索

第二届海丝泉州戏剧周暨2024全国南戏展演活动举办

本报讯 最古老的剧种和最年轻的戏剧人能发生怎样的碰撞?在保护和传承之外,作为宋元遗响的南戏还会有怎样的可能?日前,由中国艺术研究院、中国剧协、福建省文化和旅游厅、福建省文联、泉州市人民政府联合主办的第二届海丝泉州戏剧周暨2024全国南戏展演在泉州圆满落幕。活动期间,来自8个省份的21个剧种为观众带来了19个历史悠久的珍稀剧种,以形态各异、类型多元、精彩纷呈的演出与相关交流活动共同助力传统戏曲的创造性转化与创新性发展。

展演闭幕演出中,梅花奖获得者、京剧演员、余派老生王珮瑜率上海瑜音社京剧小科班为观众带来了原创微京剧《坐井观天》。泉州市鲤城区实验小学学生共同演绎了梨园戏小梨园流派剧目《高文举·玉真行》。“古戏传承——小手牵大手”的24位小朋友代表获颁荣誉证书。展演期间上演的《小丑》《蚌蜃图·画神》《不在梅边在柳边》《她的xy轴》《志异斋》《人偶·机》等“海丝新空间”戏剧孵化计划入选作品的片段也一一亮相。此外,由福建梨园戏传承中心集体创作的实验性戏剧孵化作品《陈三五娘·平行时空1》,不仅生动演绎了梨园戏经典剧目《陈三五娘》的主要关目,更是通过多维时空的交织呈现

了梨园戏传承人不为人知的幕后点滴。

闭幕演出现场延续了以戏曲艺术为核心元素的“海丝新空间”戏剧孵化计划对演演空间的利用思路,深度实践了“沉浸式”的舞台理念。作为本届戏剧周暨展演活动的延伸项目,该计划由爱丁堡前沿剧展、曾静萍工作室联合策展,旨在通过挖掘、培育、孵化创新形态的中国戏曲及戏曲元素作品,为青年戏剧人提供更加广阔的创作平台,探索戏曲发展的多样性与可能性。通过两个多月的广泛征集、多次遴选与集中孵化,最终6部作品入选“落地”,共同带领观众走出传统的镜框式舞台,在泉州古城演艺新空间展现当代青年戏剧人的才华与激情。

展演期间举办的“海丝新空间”戏剧孵化计划创作者交流座谈会上,来自国内外艺术高校的青年戏剧人分别介绍了各自作品的创作设想。中国剧协分党组书记、秘书长傅亦轩表示,这些作品充分展现了新时代青年戏剧人在探索传统戏曲与当代文化、乡土观念与城市文明、中华美学与西方演绎等方面的艺术追求。希望落地的孵化作品能朝着新时代经典剧目的目标进一步潜心打磨提升。中国剧协也将一如既往,坚守传统,不断创新,为优秀青年戏剧人搭建更多样化的平台、推出更多元化的项目。

钟涵艺术研究展在京举办

本报讯 由中国美术家协会、中央美术学院、中国油画学会、中国艺术研究院油画院、北京画院共同主办的“抹去重来六十年——钟涵艺术研究展”近日在北京画院美术馆举办。此次展览是北京画院“二十世纪中国美术大家系列展”之一,共展出画院新人藏的钟涵油画、国画、手稿等80余件组,以及中国油画学会收藏的画具、资料等,生动全面地向观众展示了钟涵的艺术之路。

“抹去重来”意指钟涵针对同一主题作品进行反复修改、重绘的创作方式。如其创作于1963年的《延河边上》,描绘了延安的农民生活和精神风貌,曾于1999年重绘;1983年创作的《望中犹记·忆潮明处》,最初命名为《纤夫·晚潮》,2006年艺术家将原作覆盖创作了改绘本。

钟涵的创作题材丰富,风格多样。他早年求学于清华大学建筑系,1955年考入中央美术学院油画系学习,受教于艾中信、李斛、韦启美、董希文等人,成为新中国艺术教育体系培养出来的首批油画家。20世纪50年代,作为学生的他曾参与三门峡的建设,在艺术生涯的开端便将目光放在了与他紧密相连的土地上。此后,他赴欧洲访问,在数十年的研究与教学实践中,对中西方油画进行了系统深入的梳理,其理论研究的成就对当下仍有学科建设意义与研究价值。除了现实题材创作,钟涵还有一部分作品以古代碑刻文字入画,呈现出对历史文明的回顾与思考。

(李曉晨)

新作点评

尕布龙,这个名字在大漠草原深入人心、交口传颂。去年6月,青海百姓众口皆碑的“牧民省长”“时代楷模”被搬上歌剧舞台。歌剧《尕布龙》由青海师范大学音乐学院组织创排,青海省文化和旅游厅、西宁艺术剧院有限公司、“两弹一星”精神研究院、中共青海省委宣传部予以支持。编剧房干,作曲陈璐,导演姚焱,徐玮指挥国际首席爱乐乐团及合唱团、青海师大音乐学院合唱团,于今年6月29日全阵容再度上演。

全剧以共产党员、青海省原副省长尕布龙为原型,从真人真事中提炼出“奉献”“公仆”“奋斗”“自律”四大精神,文本剧诗由序幕、尾声加五幕戏结构而成。开篇“还有谁,能像一粒种子,在人民的土壤中生根开花……是你啊是你,草原的儿子你就是那粒种子”,结语“那是一颗种子,在那肥沃的草原,它会再次生根发芽、结果开花。回家,回家……”序幕、尾声前后照应,用合唱的形式表达出人民对尕布龙颂赞的心声。

该剧音乐有意识地突出了民族化与地域性,在素材与风格上强调“草原之子”鲜明的身份标签。序曲开始,采用民族五声基因变异的羽调式,从属音到主音的四度音程跳进,表达老百姓对带头人的缅怀与思念,表现出一种内在含蓄的深切感情。这段起承转合的乐曲贯穿始终,在后面不同场景中反复变化不断重现,带给观众越来越深刻的印象——即作曲家着意刻画的主人公尕布龙的人物形象。编剧在布局上有着周密考量,所有情节推行与矛盾事件并非讲究连贯,而是一幕讲述一个片段,五幕五个片段连缀五个闪光点,将尕布龙光辉的一生由点及面、一脉相承地重点展现出来。这位“牧民省长”平生经历无大起大落大红大紫,作为一个共产党员,他从基层到重要的领导岗位,自始至终保持着为民务实的初心本色,将与老百姓有关的点点滴滴铭刻在心,共产党员的初心本色在他身上得到了春风化雨般的最真实鲜活的体现。

第一幕时间回到上世纪50年代。走马上任深入基层的尕布龙,“过黄河、跨草原辗转千里快马加鞭”,精神抖擞干劲十足。“新来的书记不像个官,大活小活抢着干”,这是南旗村的村民对村干部的由衷敬意。“我们不是菩萨不是神,就是为大家服务的人民”,这是尕布龙面对贫困牧民的肺腑之言。这些剧诗语言朴实无华,非常符合剧中人物的性格特征。

第二幕间奏曲用板胡的特殊音色,引出浓重的乡土气息且弥散着一种闲适与轻松。常年下基层的尕布龙面对乡干部推杯换盏地大快朵颐非常气愤,他断然拒绝宰羊杀羊铺张浪费,坚持要去牧民家自己做碗片汤。“党管干部以身作则”“作风不正枉为官”“我们一定严查速办让百姓放心”,这段零碎的对话式、严肃告诫式的宣叙调,音乐写得较顺,基本听不到生硬别扭的乐句。“一缕阳光透过了草原暖了牧民心田”这段合唱情绪到位,旋律悦耳人心也非常美。

如果说,前两幕重点在于表现尕布龙和群众关系的密切关系,那接下来的第三、四幕则集中在尕布龙和亲人之间的,以及种种“不是亲人胜似亲人”的感情戏。这是全剧最感人肺腑、最情动于衷的两幕。

一个求救电话顿时让尕布龙心潮翻卷。父亲亏欠女儿实在太多了,从马背上摔下来的召格力第一次让他着急忧虑慌了神。“谁都说有了当官的父母就有幸福童年”,因为他这个当官的爸爸,女儿却留在草原,“在外拿着放羊牧鞭”,在医院病房里,老书记第一次为女儿流泪,这段咏叹调抒发了他深藏内心的炽热爱。“阿爸老了!女儿却不能守在身边”,女高音的咏叹调同样写出了人物应有的心绪和情感。接下来,又是一首旁白式的合唱,同样充满了崇敬与颂咏之情。

“有情人在天边,白云飘飘也缠绵……”第三幕结尾的合唱引出第四幕的场景。这是省长的家,在海晏县简朴的蒙古包里,尕布龙为轮椅上的爱妻华毛熬药端药喂药。这个画面有着一一种撞击心灵的冲击力。最淳朴也最真实的夫妻之情,多么难得又短暂的相聚。“去吧!我没事……西宁家中那么多人等着你呢!”妻子一句话活活以催人泪下。因为在有亲人的理解与奉献,尕布龙才能义无反顾顾舍小家为大家,放下夫妻爱、儿女情,爱在牧区、情系群众。“那么多人”在西宁的家中等着盼着省长,这些人不是亲人胜似亲人。两层小楼陈旧简陋却干净整洁,“这哪是家、这哪是家?分明是草原牧民的一个小小天下”,尕布龙省长的家住满了从草原到省城看病就医的牧民,他们之间互不相识,但都认识这位草原的儿子。这个“牧民之家”面向牧民热情接待长达数十年。“共产党人就得管咱老百姓过好日子”,尕布龙是这么说的更是这样做的,他家的“免费客棧”不单包吃包住,还管联系医院问诊取药,太暖心贴心周全周到了。这样经年累月的麻烦琐碎,试问有多少人可以像尕布龙这样一直坚持?

第五幕的开始也有一段抒情性很强的间奏曲。“六十六本是安享晚年时光……你却把本属你的快乐留在南北山上”,通过西宁南北山绿化指挥部办公室原主任张杰等人的男声三重唱,原已荣休离岗的尕布龙形象栩栩如生呼之欲出。“你说你要为子孙后代留下一片青山,让南北山改变模样”,这就是身边人眼里、心中的老省长。“你的情在哪?你的爱在哪?南北山成了你的家。”这些剧诗没有空洞的说教、虚浮的口号,从侧面生动刻画出尕布龙高大的艺术形象。

众人皆散去休息,老省长仍不歇口气,满山转悠查看树苗生长情况。大家心急如焚找到“失踪”多时的尕布龙,原来他发着高烧忍着病痛,体力不支倒在了山坳里。清醒过来的老省长坚持不去医院,合唱再起:“你的情在哪?你的爱在哪?大地回春,遍野新花”,歌声悠扬回响天宇,感人肺腑催人泪下。

歌剧《尕布龙》是个“大男”的戏。两轮演出只有尕布龙这一个角色特邀“外援”专业歌剧演员挂帅领衔,舞台上其他青年演员则全部由青海师大音乐学院和省内院团联袂组阵。在徐玮指挥的乐队歌队的铺垫基础上,演员得以很好地发挥。作为一部以师范大学音乐学院为创演主体的民族歌剧,该剧在舞台呈现上的质量水准也毫不逊色,全剧的合唱及器乐段落都完成得相当不错。华毛(尕妻)和召格力(尕女)的饰演者许美君、畅东云,两位“旦角”无论独唱、对唱还是重唱,都注重从人物的内心情感、情绪寻找依据。她们的歌声没有过度雕饰,表演也比较本真本色,注意分寸情理合度。乡长、书记的饰演者范增磊、范崇逞,两位“生角”的独立唱段虽不多,他们都能非常认真地去唱去演。还有司机秘书、乡亲牧民等一众群演,皆有较好的专业基础与声乐条件,该剧如有机会多演出多实践,演员对音乐和剧情、人物和个性当能有更深一步的理解和表现。

甘肃歌剧院男高音歌唱家熊辉应邀主演尕布龙,将其舞台经验和艺术造诣的优势发挥得相当充分。他塑造的“草原之子”“牧民省长”可谓形神兼备,举手投足间自然得体,从头到尾没有夸张的姿态和动作。特别是熊辉还很注意用歌声表现人物的内心世界,尕布龙的情緒情感、情思情怀,一切尽在男高音声情并茂的咏叹之中。看着、听着,在歌剧舞台上重获新神采奕奕的尕布龙老省长,他的亲友故交当会别有一番感触感动感慨在心头。

青海师范大学积极发挥学科专业优势,力图用歌剧《尕布龙》讲好中国故事、青海故事。相信经过创作者在剧诗和音乐、舞台与表演上的精工细磨,这部立意高远、基础扎实的新作将迎来更有质量、更具魅力的新一轮、再一轮演出。相比一场演讲报告、一篇先进材料,一部优秀的艺术作品将产生更为强大深远的社会影响。

(作者系《音乐周报》原副总编辑)

民族歌剧《尕布龙》

一粒种子在草原生根开花

——听歌剧《尕布龙》有感

□紫茵