

文艺工作座谈会召开十周年

十年云程发轫 今朝踵事增华

□谷好好

今年是习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年。在讲话精神的指引下,文艺工作者们拼搏进取,勇担使命,中华优秀传统文化迸发出了前所未有的活力。作为昆曲工作者,我始终活跃在基层一线,亲身经历了这一欣喜变化。昆曲是我一生挚爱的事业,我为自己能有幸处在这个非凡的时代而倍感自豪。

抓住根本,激发创新活力

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出,传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新。这为我们的艺术生产指明了方向。戏曲艺术的当务之急是传承,而传承必须紧紧抓住戏曲艺术的审美内核和剧种特色,这是戏曲安身立命之本。以昆曲为例,深厚的文学性、表演的细腻和唱腔的婉转是其最大特点。如果这些根本丢了,昆曲就难以称之为昆曲,更谈不上保护与传承。

2016年,上海昆剧团举全团之力,依靠深厚的历史积淀和扎实完备的人才队伍,将汤显祖的《临川四梦》完整呈现在舞台上。我们曾先后巡演全球20多个城市,《邯郸记》《紫钗记》《南柯梦记》《牡丹亭》这4出大戏连续4晚不间断演出,有力地向世界展示了中国形象,传播了中国声音。2022年,我们从剧作原点出发,探本溯源、钩陈史料,以“只删不改”的原则,通过上、中、下连续三台大戏的体量,将55折全本《牡丹亭》搬上了舞台。这部作品还孕育出了一朵“梅花”和一朵“白玉兰”,有效展现了剧团的青年力量。

在编排经典剧目的过程中,上海昆剧团充分考虑当下观众的欣赏习惯和演出市场规律,在舞美设计等方面开展了全新的探索与尝试。通过大胆创新的理念和精湛的技艺,力求为作品增添更多的艺术魅力和感染力。例如,昆剧《临川四梦》在舞美上做到了“四场大戏一堂景”,这一设计极大压缩了装台时间,有效控制了布景的制作和运输成本,以便争取到更多的商业演出机会。全本《牡丹亭》采用了360度转台,最大程度控制迁景时间,使得3个晚上呈现55折戏成为可能。这一

上海昆剧团全本《牡丹亭》剧照

设计也兼顾了现代观众快节奏的欣赏习惯,受到社会各界的广泛好评。

2023年3月,上海昆剧团与北京故宫博物院签署战略合作协议。600年的昆曲与600年的故宫,两大非遗结成联盟,围绕学术科研、剧目创作、文化传播展开深度合作,进一步挖掘传统文化的当代价值。今年金秋,双方合作开发的第一个重要成果即将精彩亮相。深藏于故宫的昆曲文本在尘封多年后,将第一次鲜活地呈现在当下的舞台上,抒写一段戏曲艺术与文博事业共融的佳话。

培养观众,点燃剧种希望

在艺术实践中,上海昆剧团积极培养观众,推进社会美育教育,实现剧种观众的年轻化更替。夯实观众基础后,反过来也带动了市场,进一步激发了剧种的活力。

早在2001年,昆曲被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质文化遗产代表作”,是中国首批世界级非物质文化遗产。当时,社会上就有一种观点:既然都成“遗产”了,那就要像文物一样送进博物馆里保护起来。对此我个人并不完全赞同。锁在博物馆的文物不能很好地发挥传播教育作用。舞台艺术的生命力在于提供精彩的表演以供观众欣赏,一个没有观众的剧种是没有希望的,观众是戏曲艺术土壤,只有扎根于观众,剧种才能绽放出绚烂的光彩,焕发出蓬勃的生命力。

以我在上海昆剧团的实践来看,培养观众就是培养市场。只有市场收获了一定数量的观众,这个剧种生命力才会旺盛。上世纪90年代,戏曲艺术经历了门庭冷落的低潮。在最艰难的时候,我们启动了戏曲进校园等一系列普及演出,坚持深入社区和企业,走进校园,“昆曲FollowMe”项目持续坚持了16年,已形成一定的品牌效应,并培养了3000余名热心观众——“昆虫”。他们中的朱韵雯、钮奕文等小朋友在全国“小梅花”和上海市“小白玉兰”等比赛中摘金夺银。在我们各地巡演中,这些“昆虫”的身影随处可见,他们甚至自费远赴德国、日本等国家观看我们的演出,自愿为昆曲摇旗呐喊。

实践证明,公益普及在孩子们心目中播撒下了传统文化的种子,将来他们长大成人就是昆曲最忠实的拥趸。他们不仅喜爱昆曲,而且愿意为之消费,这样的良性循环为戏曲艺术拥抱市场,真正走向复兴奠定了基础。这些青少年跟着上昆一起成长,初步改变了戏曲观众“白发苍苍,垂垂老矣”的局面,他们的朝气激发了戏曲艺术的活力。

高度重视观众培养,日积月累终于开花结果。从2014到2023年,上海昆剧团的演出收入和演出场次分别增长了370%和120%。这些实实在在的数字有力说明了昆曲艺术依托培养观众,迈上了良性发展的道路。

对外交流,扩大昆曲“朋友圈”

今年5月8日,“玉兰花开·魅力上海——上海白玉兰戏剧表演奖获奖代表专场演出”在维也纳联合国总部举行。昆昆越剧等多个剧种的精彩演出,将联合国中文日推向了高潮。当海外观众饶有兴趣地聆听中国昆曲时,我感到特别自豪。演出过后,我还做了《不到园林,怎知春色如许》的讲座。海外观众目不转睛,听得津津有味。讲座结束后,他们按捺不住兴奋,冲上台来争相和我合影留念。这种满满的充实感和幸福感,荡漾在我的心头,久久挥之不去。

上海昆剧团在繁重的演出创作任务中,平均每年赴海外演出或交流展示都在10场左右。近年来,上海昆剧团走过的海外地区包括美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、西班牙、希腊、匈牙利、罗马尼亚、日本等。我们先后登上过柏林戏剧节、“布拉格之春”国际音乐节、西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节、“瓦尔纳之夏”国际戏剧节、东京国际电影节、香港艺术节等多个重要舞台。

每到一地方,我们都分外骄傲,我们是来自中国的传统戏曲艺术。“一颦一笑皆是情,一顾一盼皆有

谷好好演出昆剧《昭君出塞》

意”。舞台艺术最大的魅力在于现场性和即时性。戏曲的现场表演让海外观众身临其境地感受到了中国文化的精妙之处:文戏细腻绵长,婉约缠绵;武戏铿锵有力,行云流水。

海外访演出,我们抓住各种机会推广昆曲艺术,为海外观众深入浅出地介绍昆曲艺术的前世今生和台前幕后。每当我提到“中国昆曲有着悠悠六百年的漫长历史”时,很多观众都会投来钦佩的目光。水袖是怎么甩的?不同的折扇动作是如何诠释角色内心世界的?这些看似简单的问题,往往也是海外观众对中国昆曲最感兴趣的地方。尽管肤色不同,语言不同,但是这不妨碍中国传统文化以软性的力量直击他们的内心。例如,昆剧《牡丹亭》的故事在中国家喻户晓,但即便是第一次接触这样的故事,海外观众还是很容易被其中“死而复生”这样大胆而浪漫的想象力而折服。再比如,中国戏曲强调的写意之美,给观众留下丰盈的想象空间,这种以简化的表达方式与西方审美形成了明显反差,领悟其中之道的海外观众感受到了别样的意趣。随着国家大力推行“文化走出去”的战略,中国昆曲在世界各地收获了越来越多的知音。昆曲艺术所蕴含的悠久历史、深厚的文化内涵,以及独特的东方美学,极大丰富了中国文化的内涵,不仅进一步增进了中国人民的文化自信,而且让中国在全球各地广交朋友,扩大了我们的“朋友圈”。

2018年,在东京国际电影节上,上海昆剧团制作的中国首部3D昆剧电影《景阳钟》荣获金鹤奖“艺术贡献奖”。当颁奖嘉宾松浦晃一郎先生递过沉甸甸的奖杯时,我的眼眶湿润了。2001年,时任教科文组织总干事松浦晃一郎先生亲自宣布了昆曲艺术入选“人类口头与非物质文化遗产代表作”名单这一重大消息。那张联合国颁发的非遗传证书上,签下的正是松浦晃一郎本人的名字。

2019年,上海昆剧团演出的《临川四梦》惊艳亮相柏林戏剧节,当地观众和专家赞不绝口,称赞“中国戏曲艺术的写意美太高级了,你们领先于世界”。德国《每日镜报》在头版以《致敬中国昆曲》为标题重磅报道,进一步凸显了这次演出的巨大反响。艺术是最好的交流语言,在中外交流中,文化可以起到“润物细无声”的作用。在这方面,以昆曲为代表的中华优秀传统文化大有可为。

2016年,在第五届亚洲导演节上,上海昆剧团把法国荒诞派戏剧大师欧仁·尤内斯库的代表作《椅子》以昆曲的形式搬上舞台,将现代人性的普遍价值与中国美学的情境意蕴深度融合,让最古老的戏曲焕发出了新时代的生命力。这部别致的作品迅速成为上海昆剧团走向世界的一张闪亮名片。在2020年第二届中国国际进口博览会上,我们将这部作品呈现给世界观众。荒诞派戏剧以先锋前卫著称,而昆曲艺术的包容力和表现力,巧妙诠释了这部佳作。此次移植改编不仅抓住了原著的精神内核,又以恰如其分的留白给观众留下了无尽的思考余地。跨剧种的合作进一步打开了中国传统文化的广阔空间。

文艺工作座谈会召开十年以来,昆曲艺术守正创新,薪火相传,深深扎根于这片土地,竞相绽放于这个火热的新时代。一路走来,虽然每一步都格外艰辛,但是观众的掌声总能让我们倍感欣慰。十年云程发轫,今朝踵事增华。在习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神的指引下,我们对未来充满信心,戏曲艺术一定会迎来更加美好的春天。

(作者系上海市剧协主席、上海昆剧团团长)

新作点评

9月29日,作为江苏省庆祝中华人民共和国成立75周年唯一献礼剧目,由无锡市歌舞剧院、中国船舶七〇二所共同推出的舞剧《10909》在江苏大剧院上演。该剧由叶聪担任科学顾问,载人深潜团队总指导刘仲宝编剧,汤成龙担任总编导,讲述了中国船舶七〇二所以叶聪等为原型的科技人员团队,继“蛟龙”号、“深海勇士”号之后潜心研制“奋斗者”号载人潜水器,并成功坐底深达10909米的马里亚纳海沟的故事。舞剧《10909》是江苏近年来继中华优秀传统文化题材的舞剧《红楼梦》、革命文化题材的舞剧《记忆深处》之后的又一优秀代表。该剧秉承“笔墨当随时代”的光荣传统,赓续文以载道的精神血脉,聚焦新时代我国科技工作者在载人深潜领域的生动实践和杰出成就,用艺术致敬科技,以舞蹈之美呈现科技之力。

新时代以来,在党中央的领导下,我国在太空探索领域、深海载人潜水等领域,都取得了突破性进展,实现了老一辈革命家“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的梦想,从一个侧面展现了我国科技工作的进展和成效。舞剧《10909》正是在这样的时代背景下应运而生的,它聚焦我国科技发展的前沿,走近载人潜水器设计应用这一科技人员群体,从平凡中发现伟大,从质朴中发现崇高,热情讴歌了他们身上体现出来的科学家精神。

科学家精神的大力弘扬。科学家精神体现在方方面面。一是爱国精神。载人深潜的科技探索,对于维护我国海洋权益、发展新质生产力、做大海洋经济,都具有重大意义。舞剧《10909》的最后一幕,男主角身披五星红旗走出“奋斗者”号,集中表达了科技报国、为国争光的鲜明情感。二是创新精神。创新是科学的永恒追求。载人潜水器何种外形结构才能承受巨大的深海压强?在经历了一系列失败的试验之后,总设计师从深海生物身上得到了启发,创新设计了具有仿生学特征的潜水器。三是求实精神。科技人员坚持追求真理、严谨治学,反复推敲每个实验数据,反复论证每个模拟环节,确保了载人深潜事业的科学发展。四是奉献精神。为了加快推进载人深潜实验,科技人员群体中有许多儿子患病无暇照顾,有的设计方案刚成功自己却累倒了,更多的是通宵达旦、争分夺秒地加以推进,特别是在深潜器下水实验时,曾一度面临失去与母船联系信号的风险,这真正体现了科技人员勇于奉献乃至为科学献身精神。五是协同精神。载人深潜是一个系统工程。舞剧《10909》中,无论是载人潜水器的设计、施工,还是最终下海开展深潜的试验实践,都体现了集智攻关、团结协作的精神。六是人梯精神。在开展研发设计的过程中,七〇二研究所总工程师徐总坚持项目、带队伍,甘为人梯,奖掖后学,培养了“奋斗者”号总设计师林颖和科技人员李想、苏恬等一批能独当一面的研发人才。

时空交错的剧情结构。舞剧《10909》总体上是线性叙事结构,同时根据表现对象的特征,形成了时间轴、空间轴两条主线,拓展了舞剧的广度和深度。从时间轴来看,《10909》是按照载人潜水器的设计、施工、下海试验等关键环节来依次展开的,在这个过程中,又提炼出了某天的凌晨、中午、深夜等几个具体的工作和生活场景,以具有镜头感的画面来表现研发试验的艰辛、百折不挠的坚定和攻坚克难的决心,同时也表现了科技人员团队朝气蓬勃、阳光向上的精神风貌。从空间轴来看,《10909》演绎的是成功坐底马里亚纳海沟的故事,载人潜水器每下潜一公里所带来的压强变化、温度变化、海底所见所闻的变化,都极具纵深感。

富有时代气息的舞蹈语汇。舞剧没有唱词和说白,而能演绎出生动精彩的故事,本身就是艺术挑战。从接受美学的角度看,舞剧《10909》演绎的是一段还不太为人所知的当代科技创新发展故事,它的可贵之处,恰恰是在科技人员的日常工作生活中发掘诗意,并以舞蹈的形式表现出来,展现的是当下生活之美、科技之美、日常之美。无锡市歌舞剧院新锐导演汤成龙和优秀青年舞者裴梓行、蒋雨昊、王媛等,以丰富的现当代舞蹈语汇做了精彩艺术呈现。比如,穿着工作服的科技人员伴着座椅的舞段,在电脑桌前操作电脑的舞段,乃至晨起刷牙、梳头场景的舞段,极其自然流畅,而不失舞蹈之美。比如,科技人员回家探望爱人和孩子时,孩子已熟睡,在客厅和爱人起舞,借助沙发这一日常化生活化的道具,用无言的舞蹈淋漓尽致表达了见面的惊喜、别后的思念、相爱的缠绵和相守的继续,极富情感冲击力和艺术感染力。比如,由群舞演员共同演绎的拟人化表现海底生物斑斓美好场景的舞段,舞蹈演员每人抓住一根宛如海藻的绳索,在空中整齐划一地演绎曼妙舞段,经得多角度观赏而动作不乱、身体平衡、舒卷自然。令人称赞的是,舞剧《10909》中的舞蹈之美,不仅是善于渲染和展示,而且还懂得节制和留白,决不为舞而舞、炫艺炫技,正所谓“行于所当行,止于不可不止”。

高科技赋能舞台呈现。舞剧《10909》表达的是弘扬科学家精神、致敬科技工作者的主题思想,但同时在运用科技手段来展示舞剧艺术之美方面,也作了很好的探索实践。全剧开幕时载人潜水器在海底逐步下潜的画面,以裸眼3D式的视觉冲击效应,带来影院观看科技大片的观演效果。中间和左右两块背景大屏的灵活运用和场景的自由切换,以及试验舱的设计和内部构造,都极具科技感和艺术美。舞蹈灯光也十分讲究,在载人潜水器现场施工的群舞场景中,产生了现实中的群舞、灯光下人像投影的群舞叠加倍增的艺术效果。字幕音效的设计也可圈可点,借鉴了电影纪录片表现手法,弥补了语言和唱词缺失对舞剧内容表达的制约。全剧唯一的旁白,来自新闻联播的画外音,客观真实地评价了载人潜水器研发应用的重大意义。唯一有词的歌曲《人的一辈子》来自全剧的末尾,由著名歌唱家雷佳演唱,是全剧主题和情感的升华,也是对科学家精神的深情呼唤。除了舞蹈之美,贯穿舞剧《10909》的音乐也值得肯定。剧中音乐整体服务于剧情演进和人物塑造,与舞蹈动作相协调,与场景氛围相适应,达到了既赏心悦目、又悦耳动听的艺术效果。

在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的新征程上,我们需要更多像“奋斗者”号科研团队一样有才有气有骨气有志气、具有深厚家国情怀和强烈使命担当的科技人员,我们同样需要更多像舞剧《10909》一样把握大势、书写大事、展示“大我”的精品力作。

(作者系江苏省演艺集团党委副书记、董事)

以舞蹈之美呈现科技之力

——简评舞剧《10909》

□季明刚

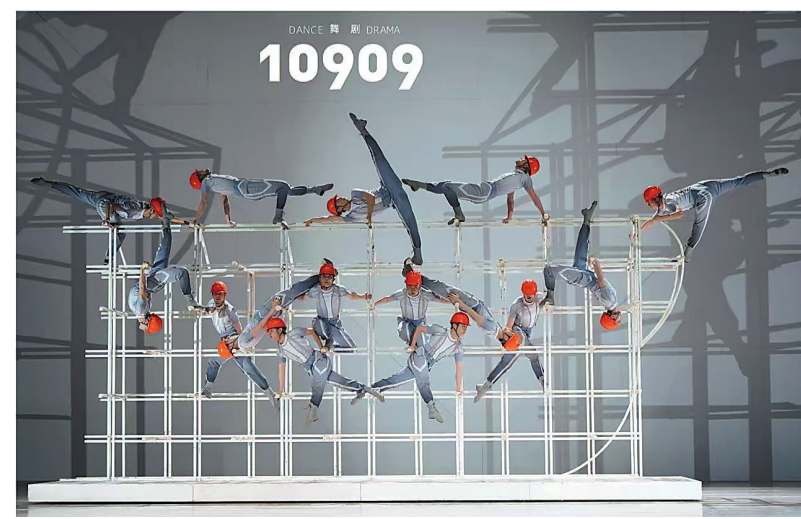
福建晋江多措并举推动中华优秀传统文化传承发展

本报讯 近年来,为扎实推动优秀传统文化传承发展,强化人文晋江品牌建设,满足群众精神文化需求,福建省晋江市将“固态保护、活态传承、业态提升、常态培育”融为一体,多措并举推动中华优秀传统文化传承发展。

一是举办文化旅游节、网络文化节、“悦”读节等品牌传统文化活动,强化文体旅融合发展与体育城市、书香城市建设,强化中华民族传统美德、人文精神与核心价值理念的赓续发展。二是以“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申请列入《世界遗产名录》一周年为契机,接力开展“世遗泉州·多彩晋江”系列活动,全方位、多层次展现晋江市保护、传承、利用世界文化遗产的过程性成果。充分挖掘晋江市世

遗文化、海丝文化典型魅力,精心打造“宝藏晋江”系列第二季“梦回宋元”,播出《海丝福船 梯航万国》等精品专题,生动表现宋元时期泉州晋江一带繁盛的海洋商贸景象。三是推进闽南民俗文化代代相传。强化以“福”文化、“狮”文化为代表的闽南文化宣传推介,打造成区域特色文化品牌。四是弘扬戏曲文化,创排大型高甲神话连本戏《李时珍游地府》(上下集)、高甲歌舞《百花齐放贺世遗》和大型传统木偶剧《女中魁》《李东假巡案》等剧目,推动传统戏曲文化持续创新。开设“闽南讲古传承班”“曲艺培训班”“掌中木偶实验班”“高甲戏实验班”等课程,在青少年群体中深入传承晋江戏曲文化。五是积极开展历史文化街区、历史文化名镇名村、传统

村落申报工作,建立全市保护名录。依托历史文化街区、名镇名村内南音、高甲戏、创剧表演等文化艺术载体,打造形成人文教育、爱国主义教育和国防教育的生动素材和良好平台。六是加快保护利用历史文化遗存,并在保留历史建筑价值和保证安全的前提下,对历史建筑、传统建筑进行活态开发。七是举办两岸非遗文化嘉年华活动、海峡两岸(晋江金井·围头)七夕返亲节、“我们的节日·元宵”“闽台东石灯俗”系列活动,加深对外文化交流。八是坚持“以文塑旅,以旅彰文”,进一步提升文化产业政策的针对性和覆盖面,鼓励文旅企业多维发展,满足不断升级的文旅消费需求,激发文旅产业发展新活力。

刘海栋摄