

关注

以原创力量铸就文化自信

□王勇

新年伊始,国家京剧院建院70周年之际,有幸收到了习近平总书记给国家京剧院青年艺术工作者的回信。回信彰显了习近平总书记对国粹艺术和剧院发展的厚爱关怀,全国京剧界、戏曲界乃至文艺界都备受鼓舞。学习贯彻落实习近平总书记的回信精神,唯有增强文化自信,扛起新时代使命,回应新时代召唤,不断提升文化原创能力。

原创力是文艺创作的生命力所在。近年来,我国文艺创作呈现出繁荣发展的景象,但也存在着数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象。一些作品模仿抄袭、千篇一律,缺乏思想深度和艺术感染力。究其原因,原创能力不足是重要因素,仍需从以下几个方面着力:

一是要铸就原创之魂,磨砺讲故事的能力。“纵观华夏风云起,俯瞰神州日月明。”中国是个充满故事的国度,中国人最擅长讲故事。五千年文化沃土孕育的中国故事,犹如星辰大海,包罗万象、蔚为大观。且不说四大名著,《山海经》的波澜壮阔、《封神演义》的奇幻宏大、《聊斋志异》的诡谲多姿、《镜花缘》的光怪陆离、明清话本小说的百态恣肆,无一不是先辈智慧原创的精华结晶,不仅记载璀璨的历史记忆和中华文化的基因代码,更蕴含着中国人的原创精神与审美想象。而古老与时尚兼备的中国戏曲,更是将这些承载着思想理念、道德精神、文化美学 的故事,以其独有的美学形态与意味形式在唱念做打舞间、于手眼身法步里,极致描摹、立象尽意。无数范例告诉我们,只有脚踏实地深挖传统资源、深耕传统精粹,悟其神、得其魂、焕其彩、出其新,才能让中国故事在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

二是要开拓题材之境,增强内容吸引力。“江山如画里,岁月似诗中。”作为人类历史上唯一未曾中断,延续至今依然生机勃勃的文明之邦,中国拥有五千年延绵不绝、博大精深、历久弥新的文化传统。我们的文艺创作既有时代气象,又有人间烟火;既有大江东去,又有小桥流水;既有大漠孤烟,又有江南烟雨;既有沧海桑田,又有柳绿桃红;既有凸显中华文明“薪火相传”之坚韧品格,又有映射其对世界文化之深远影响。无论什么题材,艺术地表达、表现,作品才可能感人、动人、醉人。具体而言,要大题材小切口、大立意新形式、大格局微视角、大情怀细笔触。题材的深度开掘、形式的创新探索、人性的鞭挞颂扬,关键还在于创作者有没有在用功、用力、用情上下功夫,是否追求以作品的品质赢得观众和市场。

三是要涵养“三才”之质,激发创作潜能。“才子风华映日边,笔端锦绣自成篇。”所谓才气,是艺术家的灵光一闪,是独一无二的艺术嗅觉;所谓才华,是创作者的后天磨砺与天赋的融合结晶,是技艺雕琢与知识沉淀后的绽放;所谓才情,则是同理心的共情与悲悯情怀的自然流露,是用真挚情感打动人心深处的柔软的力量。“三才”犹如原创能力的鼎立三足,共同构筑起艺术创作的坚实基石。因此,在选人、用人、育人时,注重“三才”的培养与润泽,引导创作者以情为笔、以诚为墨,用热烈的情怀去关注社会、关注人性,才能创作出有深度的文艺作品。

良好的工作机制是文艺创作繁荣发展的重要保障。新时代的文艺创作应顺应新形势、新要求,不断创新工作机制,为文艺工作者提供更好的服务、引导和组织。

“文以载道,文以传情,文以植德。”我们应加大对优秀原创作品的扶持力度,建立健全精品创作生产激励机制,鼓励文艺工作者沉下心来多读书、读好书;潜下心来搞创作,少一些功利,多一些“咬住青山不放松”的劲头。我们要构建具有中国特色的文艺作品评价体系,遵循“宽口径准入,高标准筛选”的原则,严格评价作品优劣,助推佳作涌现。

我们还应创新人才培养机制,“靶向式”托举人才,加强对青年文艺人才的培养,形成人才梯队。比如高校与院团可以签署切实可行、注重实效的战略协议,共同推进进阶等学业机制与实践实践的双向并举,创建适合院、校共建的多层次学业机制,如学科共建、专业共建、方向共建等。我们还可以多设立“青年艺术节”,给予青年艺术工作者更多的政策倾斜,搭建成长“快车道”。培养、扶持青年人才就是投资希望,投资未来。

无论是创作者,抑或管理者,我们还要尊重艺术规律,优化创作生态。戏曲以歌舞演故事,话剧以台词演故事,歌剧以歌唱演故事,舞剧以肢体演故事,打着“创新”的旗号搞一锅“乱炖”的不是戏剧,我们应像珍视生命一样珍视创作个性,营造宽松自由的创作环境,从而让文艺工作者能以更加饱满的热情、更加务实的作风,不断开创新文艺创作新局面,铸就中华文化新辉煌。

(作者系剧作家、国家京剧院院长)

文化原创能力是民族精神面貌和文化自信的重要体现,是增强文化国际影响力和吸引力的重要因素。提高全社会的文化原创能力,推出更多具有原创性与文化自信的艺术精品力作,需要我们作出怎样的努力?本期邀请剧作家王勇、冯俐、王丽萍围绕此话题分享他们的思考与体会。

——编者

鲜活的生活瞬间是AI无法给出的“智能分析”

□王丽萍

创新,也是我们一笔一画、认真书写新时代美好故事的能力。习近平总书记在文艺工作座谈会上指出:“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”生活,永远是文艺创作的源泉。身为剧作家,我们要有对生活的表达欲,在作品中要饱含对时代的感恩,真实记录时代生活。

柳青的《创业史》曾影响了一代又一代中国作家。如何深入生活、扎根人民,从生活走向艺术,让艺术回归生活,柳青通过《创业史》给我们树立了榜样。编剧高满堂在创作《南来北往》时,与老乘警们穿梭在绿皮车厢里聆听铁道往事;作家陈彦从《装台》到《主角》,因为心中有爱,才写出了活灵活现的人物细节……

近年来,我也一直在深入社区、农村与基层派出所采访,收集的素材与笔记有数百万字。从2018年起,我开始到皖南农村采访回乡青年至今,我想见证在乡村出生、成长的一代年轻人变得自信与获得幸福的过程。当我们面对面交流畅谈时,当我跟随他们工作时,我会被人与人的交往中那些鲜活的瞬间所感染,这是AI无法给出的“智能分析”;那些微妙的难以言喻的时刻,那些闪着光芒的眼神,那些若有所思的眼泪,那些面对面的呼吸以及热气腾腾奔涌而来的激越与疼爱,都是创作的源泉,是为人民抒写的励志,也是我们坚

呼唤内生动力 营造“雨林生态”

□冯俐

历史长河中被保留下来的无数中华文化遗产,包括脍炙人口的唐诗、宋词、元曲同样产生于这样的内生动力,它们都来自创作者们对其独特体验的不可遏制的表达。古往今来,每一个人的生命历程都是独一无二的,因此都拥有其独特的生命体验和天然的表达愿望,都渴望着“被看见”。特别是自媒体时代,我们已充分看到了这种表达冲动的普遍存在。只是,普通人的经历和表达冲动不等同于艺术化的表达,而很多职业艺术家却忙于“职业化创作”,反而失去了太多因真切的生命体验而带来的最真实、强烈的原始创作冲动。

什么是真切的生命体验瞬间?近来,我偶然刷到一个短视频,作者拍下了对面一栋普通建筑的清晨、上午、中午、黄昏,晚上5个时间段的光影色彩变化,一座建筑的5个定格瞬间,居然有10种完全不同的颜色。拍摄者不由感慨:“我们好像永远都无法看到一个东西真正的本色,这好像是生活……但是,也许正是因为没有唯一的答案,才会有这么多美丽的可能……”是的,艺术创作从来不是揭示答案,而是观察、思考、描写、刻画你所认识到的存在、变化和发展。

二、营造“雨林生态”。一个国家的文化原创能力强,意味着这个国家能够源源不断地产生具有独特价值和魅力的文化作品。这些作品不仅能够满足国民的精神文化需求,还能在国际文化交流中展现出独特的文化影响力和竞争力。在全球文化交流日益频繁的背景下,只有具备强大的文化原创能力,才能在文化竞争中占据主动地位,在全球化浪潮中立于不败之地。在加快建设社会主义文化强国的当下,提升文化原创能力已成为增强国家软实力的核心命题。

如何改进我们文艺创作生产、服务、引导、组织工作机制?我以为,最重要的在于营造文艺创作的雨林生态。什么是雨林生态?气候条件为高温高湿,降雨均匀;光照充足,能为植物的光合作用提供充足能源。植被特征是高大密集、绿树长青,没有明显的季节性休眠期。雨林物种丰富,拥有多样化的生态系统;特有物种多,许多物种只能在此系统中生存;食物链复杂,从微小到巨大,各种生物在此相互依存、互相制约;土壤中有机质分解速度极快,养分循环迅速;生态系统复杂且稳定,各种生物之间相互依赖、高度平衡;同时,它也具有脆弱性,不宜过度干扰。这样的生态系统的具备高度的包容性和开放性,与博大精深的中国文化及其特征有着内在一致性,这样的创作生态的建立能充分体现我们的文化自信。

蛇年春节以来,电影《哪吒之魔童闹海》和DeepSeek等人工智能软件在全球产生巨大影响,令我们关注到他们的主要创造者团队,或许,他们的存在和成功之路,都足以启发我们以雨林式多样性保护展开对增强文化原创力的方式及路径的深思。

(作者系剧作家、中国歌舞剧院院长)

种下“金种子” 解决“剧本荒”

本报讯 近年来,随着新的文艺组织和新的文艺群体越来越多地参与到主流戏剧创作中,如何为“戏剧两新”人才及其创作的优秀作品搭建展示平台,构建多元立体、健康良好的戏剧生态,成为业界日益关注的话题。近日,由中国剧协主办、《剧本》编辑部承办的“壹元金种子计划”新闻发布会暨首批授权剧目签约仪式在京举办。

“壹元金种子计划”号召全国剧作家面向基层、服务基层,拿出一部高质量的作品,以壹元的版权费转让给市县级以下的民营剧团排演。计划目标是100部,以戏曲为主,以每20~30部作品为一批次,分阶段完成授权和出版工作,以此助力、扶持民营剧团的持续发展。

该计划第一批签约剧作家共20名。中国文联党组成员、副主席董耀鹏,中国剧协党组成员、驻会副主席陈涌泉为到场签约剧作家代表王勇、姚金成、贾璐、王玲、余青峰、颜全毅等颁发纪念证书。首批授权剧目中

既有现实题材,也有历史题材和民间传奇,都是经过市场检验、美誉度较高的佳作。包括徐菜的《燕燕》、盛和煜的《十二月等郎》、姚金成的《琵琶记》、陈彦的《迟开的玫瑰》、陈明的《十品村官》、罗周的《一盅缘》以及陈涌泉的《婚姻大事》等。其中《十品村官》由江苏省盐城市淮剧团于1998年首演,至2024年已演出1379场。目前,共有30多家民营院团积极申报了意向剧目。

陈涌泉表示,蓬勃发展的民营剧团夯实了中国戏剧事业“金字塔”的厚实塔基,在传承弘扬优秀传统文化、推动全民艺术普及、推进高质量公共文化服务等方面发挥了重要作用。希望剧作家的经典之作能给基层院团带来生机和活力,这也是举办此次活动的初衷和目的。在随后举办的座谈会上,与会者围绕该计划的重要意义、民营剧团的发展现状与问题,如何进一步完善该计划、推进其落地见效等展开了研讨交流。

(路斐斐)

盛小云舞台艺术展演系列活动亮相国家大剧院

本报讯 由中国曲协、中共江苏省委宣传部、江苏省文联主办,江苏省曲协、苏州评弹艺术促进会等承办,苏州市评弹团、苏州评弹学校演出的江苏文艺名家晋京展演、“百戏中华”国家大剧院非遗戏曲展演——《盛世云霓》盛小云舞台艺术展演系列活动日前在京举办。展演由江苏省“紫金文化奖章”获得者、苏州评弹表演艺术家盛小云领衔,高博文、范林元、施斌、吴伟东、陈侃、蔡玉良等苏州评弹界的中青年艺术名家以及盛小云的学生陆佳麒、谢岚、袁佳颖等曲坛新秀参与演出。

首台演出由长篇苏州弹词《啼笑因缘》之新篇——《娜事Xin说》系列的《北洋春》《雪庐夜宴》《花落谁家》《雨夜婚变》4个章回组成。这部长篇弹词由盛小云、徐敏丹、傅菊蓉、胡磊蕾等多位专家,历时8年,对上世纪80年代家喻户晓的由张恨水同名小说改编的长篇书目《啼笑因缘》进行反复研究、推敲后创作而成,于2021年在上海首演。此次演出的4个章回是在边演边改过程中推出的最新版本。第二台演出《古韵新风》——苏州评弹名家段专场,分别由弹词开篇《莺莺拜月》、弹词选曲《雷雨·留萍》、弹

词选回《武松·叔嫂初逢》、弹词开篇《垓下歌》、弹词选回《三笑·点秋香》、弹词选曲《啼笑因缘·寻凤》和弹词选回《永远的怀念·爱在永远》7个节目组成。

在《盛世云霓》盛小云苏州评弹艺术研讨会上,夏潮、姜昆、濮存昕、金丽生、吴文科等业界专家与高博文、胡磊蕾等评弹界名家表示,此次晋京演出展现了盛小云作为评弹艺术家的艺术自觉。盛小云有着近40年的舞台艺术实践,深谙苏州评弹“说、噱、弹、唱”的综合表演规律,能通过娴熟的说书“六白”技艺,灵活地游走于说书人与书中人之间,叙述故事,抒发情感,以独特的艺术魅力和精湛的表演技艺,准确地把握角色的性格特点和情感变化,将人物形象栩栩如生地呈现在观众面前。多年来,从长篇书目的创作演出到与学生同台演出打造传承队伍,从评弹艺术的国际传播到文本的现代化改编等方面,她都作出了巨大努力,为评弹这门传统说唱艺术注入了新的时代活力。

(路斐斐)