

坚持守正创新，曲艺——

随时代添活力 植沃土谱新篇

鲍震培

创造性转化
创新性发展纵横谈

曲艺是中华民族说唱艺术的总称。中华曲艺源远流长，今天的现代曲艺既有南方的弹词、评话、清音、南音、渔鼓，也有北方的评书、相声、大鼓、单弦、时调、二人转、快板、山东快书，还有少数民族的乌力格尔、大本曲等数百个曲种。它们不仅是传统艺术的重要组成部分，也是当代文艺的鲜活代表。近年来，曲艺坚持面向基层，既说经典也唱新曲，在题材开拓、内容翻新、形式探索等方面做出不俗成绩，为传统艺术开阔视域、返本开新，积累了成功经验。

核心阅读

作为说唱艺术，曲艺作品需要经过长时间的演出实践，在观众的检验中不断打磨，才能日趋完善。“一遍拆洗一遍新”这句艺谚揭示的正是曲艺经典化的过程。

曲艺一贯坚持服务人民的传统，所谓“不隔语，不隔音，更要紧的是不隔心”。作品中经过艺术加工提炼的观念和情感，只有与人民群众的所思所想合拍，才能引起观众共鸣，赢得观众喜爱。

不仅中青年演员转战新媒体书场，老艺术家亦能与时俱进，给听众带来新意十足的评书艺术体验。这些跨界融合，突出曲艺博观约取的开放性、亲切性和灵活性，是一条探索曲艺创造性转化、创新性发展的有效途径。

节气、长子鼓书《腊月天儿》等以传统岁时节日风俗、饮食文化、传统技艺为表现对象的非遗题材曲艺作品等。

作为说唱艺术，曲艺作品需要经过长时间的演出实践，在观众的检验中不断打磨，才能日趋完善。“一遍拆洗一遍新”这句艺谚揭示的正是曲艺经典化的过程。除了开拓新题材，旧题材演绎出新内涵也值得关注。

比如对家风家训、年节文化、反腐倡廉等的描绘画上丝绸之路胜景的南音《海丝航标颂》，以及岔曲《二十四

广弘扬，使一些曲艺名段重新被召唤、被复排，受到欢迎。如西河大鼓《鲁班学艺》中呈现的鲁班专注钻研、创新创造的能工巧匠精神，在时下弘扬“大国工匠”精神的背景下被赋予新意；鞭挞现实生活中不孝行为的铁片大鼓《良心》，在孝亲敬老、传承家风中广为流传，等等。

“说尽人情”，发挥共情好传统

作为传统艺术，考虑今天受众的变化，必须在内容上创新。但原创作品有些能赢得观众，有些则反应平平，原因何在？深究起来，关键在内容。与其他文艺类别相比，曲艺尤其具有寓教于乐的功能。所以，曲艺的内容创新要接地气，要讲好老百姓身边的故事；要守正，歌颂真善美，鞭挞假恶丑，传达正能量；要求真，要有人情的温度、人性的厚度、观点的力度。

曲艺一贯坚持服务人民的传统，所谓“不隔语，不隔音，更要紧的是不隔心”。曲艺怎样才能做到与观众“不隔心”？作品中经过艺术加工提炼的观念和情感，只有与人民群众的所思所想合拍，才能引起观众的共鸣，赢得观众喜爱。因此内容创新需要讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗，传达真善美等正向价值，只有这样才能真正说到观众心里，引起广泛共鸣。

从传情与共情的角度来说，曲艺也具有先天的创作优势。人物场景生活化和表现市井百态是曲艺的特点。美学家王朝闻曾指出，曲艺的优势在于以少胜多，以小见大，虚中见实。与戏曲、小说等叙事艺术相比较，曲艺作品更善于片段式叙事，往往截取生活片段，浓墨重彩地表现人物思想感情，在尖锐的戏剧冲突中刻画人物心理活动。在“牡丹奖”获奖作品短篇评话《夜走狼山》中，新四军女战士大英与饿狼母子狭路相逢，大英通过机智帮助婴儿摆脱了生命的威胁。当说到大英突然转身把随身携带的鸡蛋扔给了小狼时，人们心头涌起人性光辉的暖流，剧场里顿时响起一片掌声。评话演员吴新伯以艺术化的摹拟手法刻画了母亲的表情动作和心理活动，使故事在“意料之外、情理之中”达到艺术真实，凸显了评话艺术的魅力。

“说尽人情方是书。”“真情”在曲艺创新中具有重要价值。说说唱唱充满了生活的酸甜苦辣，人世间的悲欢离合、老百姓的喜怒哀乐。优秀的曲艺作品应源于生活，只有真人真事生真情，内心戏里演真情，真实性传真情，才能感染人、打动人、鼓舞人。

跨界融合，开拓艺术新视角

曲艺的前身是“百戏”，从它诞生之日起就具有包容性，如同海绵吸水般汲取各兄弟姊妹艺术的养

料。而今，在不同曲种之间碰撞火花、融合其他艺术形式之长，也成为曲艺创新的重要路径之一。

曲艺说唱《看今朝》创造性地将粗犷的陕北说书与柔美的苏州弹词融合在一起，通过曲种对比的张力和故事性的演绎，酣畅淋漓地表现“精准扶贫”和“绿水青山就是金山银山”主题。风格迥异的南北曲种首度嫁接，共同反映人民的获得感与幸福感，这是突破创演瓶颈的一次大胆尝试。北京曲艺团打造的章回鼓书《古城暗战》将鼓曲与评书绑定，用单弦、京韵大鼓、梅花大鼓、北京琴书、河南坠子、铁片大鼓等6个北方鼓曲曲种，说唱6个章回惊心动魄的红色情报传递故事。海派评弹《高博文说繁花》改编自获得茅盾文学奖的小说《繁花》，探索当代IP改编的曲艺之路。河南坠子通过与文学的结合来实现音乐表现力的创新，我们可以从《霜降》中聆听音乐意境的细腻辽远，从《念奴娇·追思焦裕禄》中感受音乐设计的磅礴深邃。

演出、传播平台带来的创作创新，也颇引人注目。近年来曲艺跨界融合、新媒体平台直播、短视频制作等如火如荼。曲艺的演出空间从传统的茶园剧场扩展到互联网新媒体，带来观众几何级增长；音频平台上，曲艺板块是最受欢迎的板块之一；网络直播间里，受众的参与性与互动性大大增强。曲艺欣赏和创作的门槛降低、参与度提高，使其多样化发展成为可能。曲艺借助中短视频平台成为青年人国潮新宠，80后、90后、00后不仅成为欣赏曲艺的生力军，亦成为创作和传播曲艺的新生力量。不仅中青年演员转战新媒体书场，老艺术家亦能与时俱进，给听众带来新意十足的评书艺术体验。说书+视频影像、莲花落+电子琴等多种形式创新，展示当下都市人的生活状态，受到年轻人喜爱和追捧。这些跨界融合突出曲艺博观约取的开放性、亲切性和灵活性，是一条探索曲艺创造性转化、创新性发展的有效途径。

坚持创造性转化、创新性发展，是曲艺艺术与时俱进的硬道理。在转化发展的过程中，一方面，曲艺宝贵的艺术传统不能丢。比如，扎根生活，服务人民，生动鲜活；老艺术家们善于汲取多种艺术养分，不断创新超越；地域性鲜明，地方曲艺往往体现与当地人性格相协调的审美情趣和审美特征……这些都应在新时代发扬光大。另一方面，鼓励各种形式的探索创新以形成最大合力。比如，鼓励社会力量多渠道传习曲艺技艺，在文旅融合的新场域中打造曲艺IP，研究和开展融媒体曲艺评论与传播，等等。在前所未有的时代机遇中，让我们共同努力，开创曲艺艺术发展的新格局。

（作者为南开大学文学院教授、天津市曲艺家协会副主席）

左图为苏州评弹演出照片。

资料图片
制图：赵德汝

作者坚持大历史观、大时代观，在深入一线、深入生活过程中，努力传递共同情感、承载集体记忆，这600多个真实凝练、鲜活独特的故事串在一起，构筑起彰显奋斗精神的宏大叙事。

大型纪实文学《奋斗与辉煌——广东小康叙事》以积极的创作姿态回应时代、记录时代。全书以历史经纬织就脉络，以时代事件阐述意义，以艺术形象点染氛围，全景展现广东省在改革开放和现代化建设中的奋斗历程，在记述全面建成小康社会这一彪炳史册的时代壮举中写下浓重一笔。

作品生动书写了广东人民奋斗创业的史话。全书描写了1000多个人物，讲述了600多个故事，从各行各业、各个侧面向读者展示在广东这片热土上，人民投身改革开放、追求小康幸福生活的社会画卷和生动切面。故事因作家创造性地介入，使报告文学在事件、人物的细部表现中，更加生动、更加丰富、更加新鲜。这600多个真实凝练、鲜活独特的故事串在一起，构筑起彰显奋斗精神的宏大叙事。作者坚持大历史观、大时代观，在深入一线、深入生活过程中，努力传递共同情感、承载集体记忆。书里许多热气腾腾、生气扑面的故事，也为未来其他文艺门类提供了二度创作的良好基础。

作品真实记录了迈向全面小康的数字档案。《奋斗与辉煌——广东小康叙事》内容横跨1978年到2020年40多年历史进程。在1600多页的文本里，几乎每一页都有数字的存在。与具象的、感性的艺术形象和文学语言相比，数字是抽象的，又是客观的、有力的，它们所承载、所延展的细节是可触可感的。这让人由衷感慨，它不仅是叙事的一部分，也是进一步生成意义的空间，在字里行间传递出数字之外的意义。同时数据汇聚在一起，记录了广东省改革发展的步伐，记录了迈向全面小康的发展轨迹，彰显出中国的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，成为颇具说服力的珍贵历史资料。

作品有力展现了中华民族持续奋斗实现小康的精神风貌。报告文学不仅要实事求是说话，也需要作家始终保持敏锐感知力、深刻洞察力和强大表达力。《奋斗与辉煌——广东小康叙事》虽然将大部分篇幅留给众多故事和人物，但依然不乏作家思想的表达。书中精心安排了许多颇有意味的标题、点评，如“让劳动不仅仅是谋生”“任何创新都是人的创新”，如“改革红利惠及人民，群众就会自觉支持改革、主动参与改革、共同推进改革”，如“时代的推动，是人民创造美好生活的动力；百姓的追求，展示时代进步的无穷活力”等，简单朴素又切中要害。这些表述既来自改革开放的顶层设计和科学决策，也来自人民奋斗拼搏过程中凝结的智慧，传递出对历史和现实的探问和解答，鲜明彰显了“奋斗成就小康”的主题。它们和书中大量的故事、数据一样，成为奋斗精神的标记，书写了中华民族在这场前无古人的伟大实践中展现出来的精神风貌和时代气象。

征途漫漫，惟有奋斗。文艺工作者正努力把文艺创造写到民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中。有抱负、有责任、有作为的文艺工作者，应当站在时代前沿、走在时代前列，努力创作具有足够历史含量和时代意识的力作，以响亮的文学之声引领时代潮流，为民族立心，为人民立传。

记录改革奋斗的时代华章

彭云

情真意切 涓涓流淌

张 聪

朱鸿散文集《吾情若蓝》用精练优美的语言，将“在心尖上跳动着的爱情、亲情、乡情和大地之情”真切地传递出来，触碰读者内心深处柔软。书名中的“蓝”是“大海的颜色，长天的颜色”，大海般纯净辽阔、天空般浩瀚深邃的蓝色不仅唤起作者内心深沉的情感，也给读者以精神的慰藉和关怀。

散文集《吾情若蓝》精心挑选了作者各个时期的代表性作品。作者将思绪诉诸笔端，有体验人生的哲理感悟，有抒写真情的心灵独白。作者循着作者的文字，可走进富于诗意的文学世界。《好感》中记述了三位赠予“我”善意的陌生人：宽厚的三轮车司机解“我”燃眉之急，萍水相逢的兄长为我雪中送炭，他们的善良维护了“我”的尊严，让“我”感念30余年。由此，“我”得到“小善可以处处做，不以小善而止之”的感悟。《陈忠实先生》《路遥纪念》《独行》《出城踏雪》等篇章，通过回忆与文化名家的交往细节，在抒发作者怀念之情的同时，充分展现这些作家艺术家敦厚高尚的品格。

散文集叙写情感的篇章朴实无华，真诚恳切。《母爱如流》讲述家中三代女性对家庭无私的爱与奉献。“我”的祖母一辈子生活在乡村，去村头等待儿子是她活动范围的极限，但祖母却能够在黑夜中通过“自行车颠簸的声响辨别出是否是儿子平安归来”；“我”的母亲也是一位乡村妇女，她文化水平虽然不高，但却深知读书求学的重要性，每日清晨喊“我”起床读书，“轻轻地，一遍遍地呼唤我，既怕我醒不来，又怕我睡不足”；“我”的妻子是一名现代女性，她的科学育儿观念贯穿养育孩子的每个环节。三位母亲对孩子的爱像涓涓细流，流淌在平凡生活的缝隙之中，而这种源于生命本性的爱又是那样不同寻常，如日光、似春雨，给人以勇气和力量。《一次没有表白的爱》《爱之路》等篇章，书写了年轻人对美好生活的追求，不落俗套，富有哲理。在《萧关》一文中，“我”搭上一辆班车，开始了充满冒险的行程，虽然旅途费尽周折，但通过作者生动描述，读者在阅读时有着极为真实的在场感。还有

《少陵原》《故乡难言》《秦地古镇》《白原》《终南山》等散文，表现了作者无法割舍的乡土情怀。作者用深情的目光打量着这片充满希望与爱的土地，写故土的山川、河流、风土人情，大量的历史地理、人物活动以富有感情和文采的笔触串联起来，引领读者跟随他的步伐，去追寻秦川渭水的历史与当下。

散文集文风清新、娓娓道来。作品写景：“桐川的雨是明净的，线似的，一根一根拉到峡谷，但雨却空得无声无息。”通过对客观物的描写拓展了叙述空间，营造了身临其境的氛围；作品状物：“祁坪村有数户人家，房矮墙低，羊走鸡鸣。千山万壑，白云在天”寥寥几笔，就将板正与风趣、精细与豪放融合在一起。作者在后记里讲述了选文的经过，同时也表达了由于作品比较多，归类和排序只不过是勉强所分的遗憾。这同时也是我们在阅读过程中的感受，散文内容多样，不同章节之间关联不大，这或许与文章结集出版的方式有关。

《吾情若蓝》：朱鸿著；人民文学出版社出版。

《奋斗与辉煌——广东小康叙事》：章石山著；花城出版社出版。

文艺评论