

艺术生涯

“梅花”这样绽放 ⑱

蒲剧电影《山村母亲》剧照。薛俊摄

甘做舞台上报春的梅花

周育德

山西蒲剧是山陕梆子的一支，自诞生之日起便名角辈出。近日，作为2022首届蒲剧艺术周的重头戏之一，“蒲剧表演艺术家王艺华、景雪变戏剧表演艺术50年暨戏剧教育与传承汇报展演”成功举办。在演出答谢环节，景雪变上台吐露心声：“我们只是舞台上报春的梅花，人民却把整个春天给了我们。”其情其景，动人心扉，台下掌声连连。

戏曲演员从“四功五法”的严格训练中入门，从对前辈传授的传统戏的模仿着手，往往在演出传统古装戏达到一定火候时，成为深受广大观众喜爱的艺术家。令人欣喜的是，一些艺术家没有止步于此，他们锐意进取、不断创新，在现代戏的创作实践中奋发努力，绽放光彩。景雪变是其中的代表。从艺50年来，她主攻小旦、刀马旦、花旦、青衣等，现代戏、古装戏兼能，其唱腔风格慷慨激昂又婉约俏丽，极具蒲剧声腔之神韵；表演真切自然，细腻传神，凝重大方，以担子功和水袖功见长。景雪变的艺术历程，由传统戏起步，通过演现代戏向着自己的艺术高峰攀登。

我和景雪变初识在1996年。她从山西运城来京，找到中国戏曲学院。见面没说几句，她就直截了当地对我说：“我要读书。”彼时，她已是蒲剧名角。1994年，她主演《关公与貂蝉》，获第四届文华表演奖。1995年，她获得了第十二届中国戏剧梅花奖。我问她准备学什么专业，她回答：“我想学导演。”我一听很是高兴。演而优则导，有戏曲舞台实践经验的演员做导演，更得心应手。1998年，她走进中国戏曲学院导演进修班，系统地学习新知识新技能新理念。不过，景雪变最终没有做导演，而是继续做演员。她担任运城城市文化艺术学校副校长、运城蒲剧青年实验演出团团长，培养出几十个全国戏曲小梅花奖演员。孩子们亲切地叫她“校长妈妈”。

景雪变是演传统戏出名的。她演的《打金枝》《柜中缘》《宇宙锋》《阴阳河》《火焰驹》《穆柯寨》《杨门女将》《窦娥冤》等古装戏，都十分出彩。但她决心一改戏路子，塑造个性鲜明的当代女性形象，表现当代生活。她看好了原创现代戏《山村母亲》。

这出戏讲述的是改革开放初期，山村母亲豆花婶为了儿子能走出大山开创新生活而勇于负重的一段艰难岁月，反映了社会转型期的城乡人际关系。剧本主题积极向上，人物形象接地气。

第一次观看《山村母亲》时，剧本深刻的人文内涵、景雪变的精彩表演给我留下深刻印象。2007年，在苏州参加第十届中国戏剧节，我有幸再次观看《山村母亲》。那天是午场演出，观众大多是苏州本地市民。豆花婶的唱念做舞激起了观众的情感共鸣和浓厚的艺术欣赏兴趣。演出结束，不少观众涌到台口，鼓掌欢呼。他们中不少人第一次听蒲剧，第一次感受蒲剧的魅力，第一次知道遥远的黄河边上还有这样一位艺术家。景雪变和蒲剧在千里之外的江南，遇到了知音。

《山村母亲》的成功缘自鲜明的主题、深刻的人文内涵，也缘自戏曲艺术的独特魅力。该剧的整体设计、唱腔、身段都经过精心研究，努力做到戏曲化。剧中，景雪变的演唱感人至深、催人泪下。她有意识地将传统戏曲身段化作人物动作，其眼神和表情变化是戏曲化的。比如，角色在擦窗户时，她就化用了蒲剧《挂画》的椅子功。

演现代戏，对景雪变而言是挑战，更是机遇。她的目标是创作可以和传统戏相媲美、脍炙人口的现代戏曲。将现代戏的剧本戏曲化，就必须遵循戏曲艺术的程式规范，使用戏曲艺术的舞台技术。戏曲艺术的舞台原则，有个高标准的表达是“有声皆歌，无动不舞”，即尽可能把舞台人物的语言音乐化，把舞台人物的动作舞蹈化。景雪变的水袖功和担子功就非常精彩。如何遵循这种舞台原则，运用戏曲艺术的功法塑造现代人物？经过数年努力，景雪变和她的团队将《山村母亲》打磨成可反复欣赏的戏曲精品。

豆花婶所到之处受到观众欢迎，还有了追随不舍的“粉丝”。有翻山越岭赶路百里的山民观众，有70岁的老人带着近90岁的父亲追着演出，有90后观众身穿自制的《山村母亲》文化衫……现代蒲剧《山村母亲》的成功，再次证明戏曲现代戏大有可为。

这些年，景雪变最希望的是让更多年轻人尽快走上蒲剧舞台的中心。“青年潜力巨大，传统戏曲的勃兴要靠他们这一代，未来的观众群体也要靠他们去聚拢。”在景雪变从艺50周年暨《山村母亲》演出2000场之际，祝福她在戏剧舞台和戏剧教育领域做出更大贡献。

（作者为中国戏曲学院原院长）

景雪变，国家一级演员，享受国务院特殊津贴专家，国家级非物质文化遗产项目蒲州梆子代表性传承人。代表剧目有《刘胡兰》《关公与貂蝉》《打金枝》《杨门女将》《山村母亲》等，曾获文华表演奖，两次荣获中国戏剧梅花奖。

深耕中华优秀传统文化沃土，推动中华文明探源成果创造性转化和创新性发展，是文化遗产类电视节目精品频出的成功秘诀。

2021年，我有幸作为学术总顾问参与了《中国考古大会》的策划，至今清晰记得节目创作的艰难。考古成果转化为媒介语言不易，这档节目通过考古学家的讲述和空间探秘，让观众如同走入考古发掘现场；通过舞蹈、实验考古和复原模型等，进入古人的物质和精神世界。相信许多观众通过这样一档创新节目，在中国考古学百年重要遗址中流连忘返，进一步认识中华文明的博大精深以及考古工作的重要意义。

中央广播电视总台新近策划的大型纪录片《寻古中国》，立足中国大地，以“古迹、古籍、古物、古人”为主要内容，讲述中华文明故事，探寻中华文明如何从涓涓溪流到江河汇流，展现中华民族以自强不息的决心和意志，筚路蓝缕，跋山涉水，走过了不同于世界其他文明体的发展历程。我和几位中华文明探源工程的主要负责人承担《寻古中国》节目的学术总顾问之责，并参与节目宣传片的拍摄和系列节目的策划。能够以实际行动尽绵薄之力，让“文明信物”飞入寻常百姓家，通过一场寻古之旅，拉近公众与古老中华文明的距离，让更多人了解中华文明的起源、形成与发展，感知中华民族的精神内涵，在寓教于乐中收获“知其所来，识其所在，明其将往”的启迪，是我们考古工作者和媒体携手探索的初衷。

善用传播载体是文化遗产活化的一环

讲好中华文明故事，需要深入挖掘文化记忆。我国是考古大国和文物大国，数据记录，全国目前有不可移动文物76万余处，国有可移动文物1.08亿件(套)。中国人历来讲究“格物致知”，唯有将这些宝贵的遗产解读好、传播好，才能让公众在古今互通的共同情感中，深入思考中华文化的时代价值，进一步坚定文化自信。

实现文化遗产的活化，善用传播载体是重要一环。文化节目的创新传播，加深人们对中华优秀传统文化的认知，激活公众旺盛的文化需求，既是文明赓续传承的有效方式，也是展示优秀传统文化精神标识当代价值、世界意义的具体举措。

实现创新解读和精准提炼，文化遗产类电视节目才能赢得观众尤其是青少年的喜爱。大型文化节目《古韵新声》是一个有益尝试。该节目采用“文物展演+文化访谈+古风乐舞”的表现形式，溯源中国传统节日及其习俗，全景式呈现丰富多彩的中华民俗及其丰厚的人文内涵，实现了寓教于乐的作用。

中华文明探源工程不仅需要考古学和自然科学的联合，也需要各种人文社会科学学科的密切合作。人文社会科学工作者参与文化遗产类电视节目，拓展丰富了一系列考古成果的大众传播渠道，为回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景和内在机制，以及各区域文明演进路径等重大问题，提供了与更多公众连接的桥梁。

坚持正确的研究方向和研究方法，构建有中国特色的文明理论，推进中华文明探源研究持续走向深入，是中国考古学发展的必由之路。拓宽学术界与公众对话渠道，推动考古成果与历史研究成果的创造性转化和创新性发展，将进一步促进中华优秀传统文化的广泛传播，为社会注入源源不断的精神力量。

（作者为中国社会科学院考古研究所所长）

图片来源：《中国考古大会》节目、大型纪录片《寻古中国》

版式设计：蔡华伟

创造性转化 创新性发展纵横谈

习近平总书记在主持中共中央政治局第三十九次集体学习时强调：“中华文明源远流长、博大精深，是中华民族独特的精神标识，是当代中国文化的根基，是维系全世界华人的精神纽带，也是中国文化创新的宝藏。”“要营造传承中华文明的浓厚社会氛围，广泛宣传中华文明探源工程研究成果，教育引导群众特别是青少年更好认识和认同中华文明，增强做中国人的志气、骨气、底气。”

作为深入参与中华文明探源工程的考古工作者，我深感责任重大。

让中华文明探源研究走近公众

作为国家“十五”到“十四五”重大科研项目，中华文明探源工程自2001年项目预研究启动至今，50余家科研单位的400余名科研人员直接参与研究，是多学科参与研究人文社科重大问题的国家科研项目。

20多年来，中华文明探源工程经过对浙江良渚、湖北石家河、山西陶寺、陕西石峁、河南二里头等众多都邑性遗址的调查和发掘，逐步掀开了中华文明起源的神秘面纱。中华文明探源工程基本厘清了中华文明起源和早期发展历程，实证了中华文明有5000多年的历史，既对中华文明早期阶段的重要特征等重大问题提出较为系统的认识，形成有关中华文明起源的理论；也总结了中华文明的特点及其在人类文明发展史上的地位，丰富了人类文明起源的理论。

为更好展示和传播中华文明起源和发展过程，我们在研究伊始便融入了不同以往的视角和手段，在多学科、多角度的研究思路下，考古证据所承载的信息被更加全面地保存和揭示。中华文明探源工程的成果不应只留在学界业界的考古报告中，更应成为大众增强文化自信、民族自豪感的精神动力。如何讲好中华文明探源故事、传播好中华文明探源成果，推动全社会增强历史自觉、坚定文化自信，是学界一直思考并不断致力解决的问题。

在工作实践中，我深感学术研究不能脱离公众，考古工作不能止步于发现和发掘，应积极创新地向公众传播研究成果，建立与公众对话的有效渠道。让中华文明探源工程的成果与公众共享，考古工作者应该加强与媒体的合作，通过创新的解读视角、新型的技术手段、全方位的呈现形式，向公众尤其是青少年传播中华优秀传统文化，为增强国家认同感和民族凝聚力，肩负起应尽的责任。

让“文明信物”飞入寻常百姓家

这些年，越来越多的考古工作者积极参与文化遗产的大众传播。在国家文物局和中国社会科学院等单位及考古界专家学者的参与下，越来越多的文化遗产类电视节目与观众见面。《国家宝藏》《典籍里的中国》《中国国宝大会》《中国考古大会》《古韵新声》《遇见文明》等一系列活化文化遗产的精品节目，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在典籍里的文字“活”了起来、“火”了起来。

川剧《草鞋县令》剧照。李明泉供图

艺坛

促进中华优秀传统文化的广泛传播

陈星灿

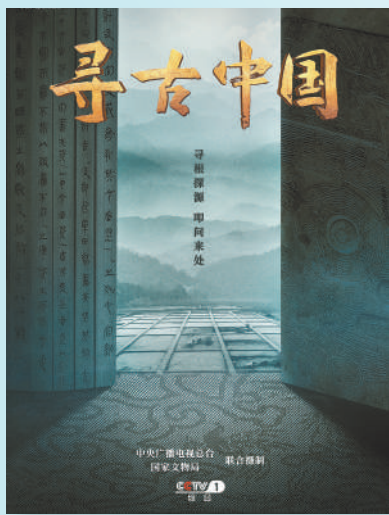
核心阅读

深耕中华优秀传统文化沃土，推动中华文明探源成果创造性转化和创新性发展，是文化遗产类电视节目精品频出的成功秘诀。

拓宽学术界与公众对话渠道，推动考古成果与历史研究成果的创造性转化和创新性发展，将进一步促进中华优秀传统文化的广泛传播，为社会注入源源不断的精神力量。

《中国考古大会》海报。

《寻古中国》海报。

上图为西周青铜器何尊。

演绎修身为民的人生情怀

李明泉

前不久，新编川剧《草鞋县令》作为第五届川剧节闭幕戏在重庆大剧院上演。该剧由中国戏剧梅花奖“二度梅”得主陈智林携手梅花奖得主肖德美、刘谊等川剧名家联袂主演。与2018年版相比，2022年新版作了调整，立意由清正廉洁拓展为以民为本，剧作形式、音乐舞美等皆是全新呈现。这台戏历经4年的边演边改、反复打磨，终于成为融思想性、艺术性、观赏性于一体的新编川剧佳作。

《草鞋县令》讲述清嘉庆年间，洛水断流颗粒无收，为救什邡百姓，时任什邡县令纪大奎招抚山民、以身护陵(李冰陵)，在面临诱惑时，写下“离微不二”以示决心，在脱下官袍换上草鞋后，终于领悟治水之道。该剧既忠于史实，又深挖其精神价值，塑造了纪大奎丰满而复杂的人物形象。

《草鞋县令》有两场直击人心的戏。一

是自戴枷锁。高景关山民在头领吴中隆带领下准备点火放炮开山引水，而附近百姓手执锄头、扁担极力阻止，双方剑拔弩张。这时，纪大奎为缓解情势，在众人以为要捉拿吴中隆、给他戴枷锁时，给自己戴上了。纪大奎与吴中隆的“折箭盟誓”，化解了这场冲突。

二是脱衣脱靴。纪大奎年过花甲，为民之心却一刻也没停息。为了“找到治水策，为民拼一拼”，他深更半夜登上古瀑口，再探李冰陵。山路弯弯拐拐，坡坡坎坎，走得他汗流浹背、腰酸背疼。在他人的劝说下，他脱下官袍官靴，换上六耳麻鞋，深深体会到这草鞋“百日草，难自弃，中通外直有香气。越看越欢喜，且将老脚试新履”。实地调研路上，步步有荆棘，走得脚板出血。他咬牙忍痛，察看山势地形：“这山下河谷蜿蜒，曾经必是河道。李冰陵四

面环山，就是一座水库。天干开闸放水，水涨蓄洪分流！”这一发现坚定了他导洛通山修水利、确保什邡无旱患的决心和行动。

只要为民解忧，哪怕自戴枷锁也无所畏惧；只要为民做事，哪怕脱衣脱靴也心甘情愿。一“戴”一“脱”两个寓意尤深的情节，在演员们一招一式、丝丝入扣的精彩演绎里，既把川剧小生、旦角、生角、花脸、丑角的美学特色渲染到极致，又传递出耐人寻味的人生哲理和艺术辩证法。

《草鞋县令》以什邡民俗古风为意象，从生命终点来追问确认人生的价值。纪大奎找到了生命延续的依托：“布衣承俗，民风敦厚；为人修德，一生通透；庙堂仁政，盛世千秋……”经历了这一切，他最终领悟到，为民办实事才是安身立命之本。

（作者为中国文艺评论家协会副主席）