

艺海观澜

充分发挥传统艺术的美育功能

龙开胜

核心阅读

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

中国传统艺术凝结着历代人民群众的智慧与心血,是对现实生活体验和认知的凝练升华;蕴含着内涵丰富的人文精神,是中华民族精神家园的重要构成。

中国传统艺术与中华美学精神同源共生,为中华美学注入了生生不息的活力,也是今天我们传承弘扬中华美学精神的重要载体。

文化的力量是无穷的,传承着历史,关系着未来。中国传统艺术作为不曾中断过的中华文明集大成者,以其对真、善、美的独特追求润心育人、固本培元,已经深深地熔铸在我们的历史与实践之中。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“以社会主义核心价值观为引领,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化。”中国传统艺术是中华文化的瑰宝,书法、绘画、园林、建筑、戏曲等都是其中的典型代表。在中华文明赓续传承的历史长河中,传统艺术浸润涵养了一代又一代中国人。今天,充分开掘传统艺术宝库,发挥传统艺术的美育功能,对于弘扬中华美学精神、构筑当代人的精神家园、增强文化自信具有重要意义。

深入开掘传统艺术的丰富矿藏和深厚内涵

中国传统艺术植根于中华文化的丰厚土壤,既是中华文化的历史结晶,也是世界优秀文化的重要组成。北京故宫浑厚庄重的气派与天人合一的设计理念相得益彰;苏州园林“巧于因借,精在体宜”,让人身居其间“思与景谐,神与物游”。两处世界遗产都体现了中国传统建筑艺术的智慧和光彩。中国传统建筑艺术重视人和自然之间的联系,主张顺应自然、物我浑一,在建筑语言上讲求虚实结合、点线丰富,以其形式之美、技艺之美、意蕴之美,为世代中国人的生活增添了艺术色彩。

在世界非物质文化遗产中,中国传统艺术更是种类繁多,特色鲜明。以历史悠久的中国书法为例,它通过篆、隶、楷、行、草等不同形态的书体,通过点线变化、字形组合、章法布局,展现神采气韵和节奏律动,显示出无穷的艺术魅力。书法融汇汉字之美、书者情感和中华美学精神,成为活在当下的文化遗产。

中国戏曲与希腊的悲喜剧、印度的梵剧

被称作世界三大古戏剧。今天,中国戏曲历经千余年仍然活跃在舞台上,一直滋养着中国人的精神世界。长久以来,中国戏曲通过“形于美”“动于情”“达于礼”“致于和”来实现其社会功能。许多经典剧目在主题意蕴上弘扬正气、褒奖忠义、鞭挞丑恶,让观众通过戏曲观照现实生活中的忠与奸、美与丑、善与恶,从而明辨是非、通情达理。

可以说,中国传统艺术凝结着历代人民群众的智慧与心血,是对现实生活体验和认知的凝练升华;蕴含着内涵丰富的人文精神,是中华民族精神家园的重要构成。这就要求我们深入开掘传统艺术的丰富矿藏和深厚内涵,不仅要看到传统艺术的艺术价值,也要看到其文化价值和历史价值,看到传统艺术背后的思想观念、人文精神、道德规范,让传统艺术成为涵养当代中国人心灵的重要源泉。

以传统艺术为载体,传承弘扬中华美学精神

中国传统艺术与中华美学同源共生,为中华美学注入了生生不息的活力,也是今天我们传承弘扬中华美学精神的重要载体。

中华美学讲求托物言志、寓理于情,这也是中国传统艺术的追求之一。世人熟知的黄公望《富春山居图》,近树沉雄,远树含烟,江面辽阔开阔,渔人垂钓闲静,处处透露出崇尚自然、宁静淡泊的精神。苏轼《木石图》以简洁的一株枯树、一块怪石,画出大自然的顽强生命力,尤其是石上数枝焦墨竹叶的点缀,表现出傲然挺立的风骨。

中华美学讲求形神兼备、意境深远,中国传统艺术亦“妙在似与不似之间”。王国维的“境界说”是对中华美学精神和艺术精神的一种精当概括。立象以尽意,既是传统艺术评判的重要标准,也是古代艺术家们追求的至高境界。比如,京剧中表示骑马的程式“趟马”,不是牵一匹马到舞台上,而是用马鞭来代替马,再配合圆场、翻身、卧鱼、砍身等技巧来作出打马或者是勒马等动作,形象表现骑马疾驰的状态。

我们的先人没有把传统艺术仅仅视为茶余饭后的消遣,而是作为一种高层次的精神需要。中国传统艺术以礼乐相济的原则、融合互通的精神、注重神韵的技法,形成了自己独特的传统,也为中华美学注入独特内涵。无论是中国书法字里行间的平实浑厚、人书合一,中国水墨画的沉稳古雅、飘逸蕴藉,都体现着中华美学精神对于至真、至善、至美的追求。传承传统艺术,也要从中华美学中汲取营养,以审美方式传播和彰显真善美的价值追求。

结合时代条件,拓展传统艺术的美育价值

人类文化总是在历史的传承中实现积淀与拓展。传承是弘扬的基础,我们有责任传承好千百年来积淀的艺术传统,保存好绵延不绝、生生不息的文化密码。与此同时,新的时代背景下,也需要吸收传统文化中的深厚

养分,融入新的文化肌体。这就需要我们面向当代社会,充分挖掘和发挥传统艺术的美育功能。

用当代眼光打造中国传统艺术的时代精品。如今,人民群众对传统文化的热情持续升温,传统艺术也需要进行当代表达。早在1986年,国家文物局就曾特批用出土的曾侯乙编钟、编磬原件演奏,录制《千古绝唱》和《欢乐颂》两张唱片,让沉睡了两千多年的古乐重器重放异彩。近年来,传统文化的创造性转化、创新性发展更是异彩纷呈。上海世博会场馆、北京APEC会议场馆等,都呈现出建筑艺术取径传统、再造传统的趋势。浙江美术馆白墙黛瓦、坡顶穿插,以其江南水墨画般的风韵成为“中国风”建筑的典型之一。戏曲文化创新节目《最美中国戏》以沉浸式游戏、赏戏的方式,让观众在实景和妙趣的“穿越”中亲近经典戏曲剧目,感悟戏曲中的人文精神与传统美学。通过传统艺术的流行表达,将中华文化丰富矿藏转化为富有教育意义和审美意蕴的美育精品,意义深远。

注重用传统艺术为青少年成长奠定基础。当前的学校教育,已经将中国传统艺术纳入艺术课程课堂教学和课外艺术活动中。我们应该持续加大力度,注重“整体联动、润物无声”,重视传承质量,打造一批精品校本课程和传统艺术项目,引导青少年全方位认识中国优秀传统文化,吸引更多年轻人在台前幕后发挥传承热情,在体验实践、学习传承中提升审美素养,潜移默化地提升青年一代的品位和胸襟,更好地培根铸魂、温润心灵。

注重中国传统艺术与现代科技的融合创新。今年上半年,曾经被京剧、越剧、粤剧等多个剧种演绎的《白蛇传》故事,被拍成4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》,在传统艺术与电影语言的跨界融合中,以超高清视频技术再现传统经典。类似这样的探索还有很多。我们要主动适应当代人的信息接受方式、审美认知方式,不断丰富提炼传统艺术“标识”和“精髓”的方式方法,提升传统艺术传播的灵活性和实效性。

文化的力量是无穷的,传承着历史,关系着未来。中国传统艺术作为不曾中断过的中华文明集大成者,以其对真、善、美的独特追求润心育人、固本培元,已经深深地熔铸在我们的历史与实践之中。新征程上,我们要担负新的文化使命,发挥传统艺术的美育功能,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,铸就中华文化新辉煌。

(作者为北京书法家协会副主席)
制图:赵德汝

如何在服务好戏迷的同时,吸引更多年轻人走进剧场,近距离感受戏曲之美,始终是我思考和实践的课题。我深信,只要年轻人能迈过欣赏的门槛,就一定会爱上戏曲,这是戏曲本身的魅力使然。

用真功夫传承京剧艺术,服务更多观众,用戏曲讲好中国故事,是我作为一名戏曲演员的职责所在。现场聆听习近平总书记作的党的二十大报告,更加坚定了我的初心。

从11岁踏入戏曲学校的大门,30年来,能文能武、能生能旦,是我对自己的期许;让京剧在我们这一代人身上得到继承和发展,是我和梨园同行们的共识。中国戏曲学院大门上书写着的“开拓创新,继承发展”,一直激励着我。进入黑龙江省京剧院后,我和同事们一直为做好京剧的创造性转化、创新性发展而努力。2009年,我拜关肃霜弟子那美珠为师,潜心学习京剧关派艺术。

2017年,在中国京剧基金会支持和指导下,黑龙江省京剧院抢救性地挖掘整理了京剧《南界关》。《南界关》是“四小名旦”之一毛世来的代表作,前皮黄后昆曲,文武并重,表演难度大,艺术传承价值高。3年来,我院集中优秀人才,多次调研论证、多方征集资料,终于让该剧重现舞台。《南界关》的传承上演丰富了剧院的剧目储备,也培养了一批青年演员。作为该剧主演,我的技艺也得到进一步提升。

在新剧目创作中,我们立足地域文化特色、贴近时代脉动,在北京冬奥会期间创排全国首部展现奥运精神、冰雪文化的现代京剧《冰道》;深入红色文化,我们创排了以东北抗联老战士李敏为原型的原创京剧《血沃冰花》,同时创排大型历史题材京剧《奇女无容》《月照塞北》等作品。多样化的创作道路丰富了京剧的当代面貌,也更好地满足了不同观众群体的精神文化需求。

作为一名文艺工作者,我一直秉承着从人民中来、到人民中去的理念。文化惠民是我工作的重中之重,大部分演出都在基层。我们把节目送到田间地头、社区学校、军营军营,所到之处没有适合的演出场地,我们就带上小音箱,直接把戏送进百姓家里。有时天气太冷,油彩扑到脸上透心凉,勒在头上的水纱遇到汗水就结成薄冰,但看到观众被戏深深吸引,就觉得这点苦不算什么。

多年来,从现代戏《智取威虎山》到传统改编戏《虹桥赠珠》、骨子老戏《战洪州》,我们为基层观众送去数十部整本大戏、上百出折子戏。这些作品中,既有反映真善美的传统剧目,也有红色题材现代戏和表现新时代的剧作——我们通过戏曲讲述生动的中国故事,受到广大戏迷喜爱。

戏曲的蓬勃发展离不开一代代观众的支持和热爱。在不少地方,欣赏京剧的观众大多是中老年人。如何在服务好戏迷的同时,吸引更多年轻人走进剧场,近距离感受戏曲之美,始终是我思考和实践的课题。我深信,只要年轻人能迈过欣赏的门槛,就一定会爱上戏曲,这是戏曲本身的魅力使然。

随着数字化技术和艺术的融合发展日渐深入,黑龙江省京剧院积极探索京剧艺术数字化的传播模式,推出“云中戏苑”线上直播演出,吸引了许多从未看过京剧的新观众。数字与舞台的融合,不仅仅意味着演出直播或线上戏曲公开课,不断开掘数字技术助力戏曲创作与传播的可能性,我们还有很长的路要走。

除了利用网络拉近戏曲和广大观众之间的距离,线下也大有可为。多年来,我在多所小学和20多个社区创建京剧艺术培训基地。我和同事们通过公益讲座、以演代练、以演代训、结对子等方式培养京剧爱好者。这其中有不少苗子考入了中国戏曲学院、北京戏曲艺术职业学院、黑龙江艺术职业学院等艺术院校,为戏曲传承添砖加瓦。

展望未来,作为京剧艺术工作者,我们将不断吸纳优秀传统文化艺术成果,赋予传统文化新的时代内涵,创作更多反映中国精神、讴歌伟大时代的优秀作品,为文艺繁荣发展做出新的更大贡献。

(作者为黑龙江省京剧院副院长)

以温暖和关怀为创作底色

梁刚建

电视剧《谢谢你医生》剧照。

接诊、巡诊、探讨治疗方案、实施手术……从急诊科医生快节奏的日常工作流程,到手术方案细节的反复商讨,电视剧《谢谢你医生》通过真实细致的救治情节,展现医护人员对精湛医术的不懈追求和温暖厚重的人文关怀。

在叙事方面,《谢谢你医生》细节密实,情节紧凑,全方位呈现了医院急诊室的感人故事,塑造了真实丰满的医护形象。内容表现上,每个急诊案例故事都构思精巧,延伸出诸如养老、亲子、教育、成长等话题,既有戏剧张力,又有生活温度,富于现实关怀。在故事推进过程中,演员的情感表达节制而动人,通过特定行业故事让观众感悟生活百味,具有较强的感染力和代入感。

医疗题材行业剧一大特点,是对专业细节的“苛求”。一个医学生成长为临床医生,可能要花费十年时间,日复一日高强度的理论学习与临床实践,使得急诊科医生形成精准的肌肉记忆。《谢谢你医生》聘请十余位包

括急诊科医生在内的专业顾问,以保证剧中每个病例都具有足够代表性,确保病例的病情和诊治细节得以准确呈现。主创团队每拍完一个场景,都要与两名跟组医生确认剧情中的医疗操作细节和台词中的专业术语,与现实稍有出入,哪怕少一次消毒操作,这一条也必须重拍。可以说《谢谢你医生》在呈现给观众之前,其专业细节通过了专家严格把关。

细节的严谨和讲究,为的是更好展现该剧“情感关怀”的主旨。“有时治愈,常常帮助,总是安慰”,医学不是万能的,当前人们还面临很多难以治愈的疾病;医学也不仅是“科学”,还是一门“人学”,医生的人文关怀,能够为患者和家属带来温暖和安慰。譬如医生肖砚面对拒绝接受治疗的尿毒症小患者,从孩子视角给予理解,带去心灵的慰藉和生命的关怀。疾病治疗过程中,病患家属也承受着巨大压力,需要理解和关心。《谢谢你医生》中有一集对阿尔茨海默病患者生活的呈现非常真实,让观众看到患者家属承受的巨大压力,

由此产生更多的同理心与包容心。难能可贵的是,《谢谢你医生》的情感关怀是双向的,不仅是对患者家属的,也是对医护人员的。肖砚在异国救援时不幸错过了救治未婚夫的时机,回国后,她在急诊科工作过程中,在同事的关怀下,逐渐完成了自我疗愈,成长为一名优秀医生。

《谢谢你医生》在电视平台和网络视听平台播出后受到观众好评。网友纷纷留言:“《谢谢你医生》的角色很贴近生活,比如医生白术医术过人却自视甚高,经过磨砺后有了转变和成长,这样的人塑造更加真实可信。”“看完这部剧就会发现,‘谢谢你医生’不只是一句道谢,更包含着人世间最朴素真挚的感情。”这间不大的急诊重症监护室,成为观众观察了解社会、品味人生百态的窗口;而一个个救治病患的故事,也生动讲述着人的一生应该怎样有意义地度过。

(作者为中国广播电影电视报刊协会会长)

文艺评论