

戏曲艺术焕发新的魅力和风采

李必友

艺海观澜

中华戏曲历来就有弘扬民族正气和真善美的传统,红色题材黄梅戏创作继承和发扬这一传统,让观众不仅欣赏到传统戏曲之美,更能感受到戏曲在与人民同行、与时代同行的过程中释放出的凝心聚力、培根铸魂的巨大潜能。

作为一名黄梅戏演员,能够当选党的二十大代表,现场聆听党的二十大报告,我深感光荣、备受鼓舞。在推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌的新征程上,我认识到连接自己 and 这个宏伟目标的,正是用心用情创作出无愧于时代和人民的优秀作品,正是用一部精品力作增强人民精神力量。

黄梅戏是中国五大戏曲剧种之一,被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。剧种的生存发展与剧目创作息息相关。近年来,我所在的安徽省黄梅戏剧院在传承好《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等传统剧目的同时,还精心创作了《红梅赞》《青春作伴》《共产党宣言》等一批优秀现代戏,其中尤以红色题材最为突出。以黄梅戏的艺术形式,讲述革命历史故事,传承红色基因,赓续红色血脉,这对我们来说,是一项使命重大、意义深远的工作。

2011年,为庆祝建党90周年,我第一次在黄梅清唱剧《红梅赞》中扮演江姐;然后,又在追忆皖南新四军峥嵘岁月的黄梅戏《青春作伴》中,扮演新四军女战士董华;2021年,为庆祝中国共产党成立100周年,我们排演了新编现代黄梅戏《共产党宣言》,我在里面饰演女共产党员林雨霏。10年,3部红色题材黄梅戏,于我而言无论是从艺还是做人,都是精神上的洗礼。

还记得排练《红梅赞》时,由于现代黄梅戏和以前在学校学的传统剧目表演不同,我心存疑惑:之前熟悉的穿鞋、跑圆场、舞水袖等程式化表演方式,对塑造英雄人物是否有效?为了演好角色,我查资料、看影像、拜访老师前辈,下了一番苦功。上世纪60年代,黄梅戏表演艺术家严凤英扮演的江姐家喻户晓,只可惜未能留下任何影像资料。为了演好江姐,我专门跑到著名黄梅戏音乐家,也是经典黄梅戏《江姐》的作曲时白林先生家里,向他请教。时老给我讲述当年的创作、排练故事,分享他所了解的严凤英的演唱方法,还拿出珍贵的音频资料放给我听。排练中我的师傅吴亚玲老师给我很多指导,我也有意识地探索用黄梅戏本身的柔美塑造英雄形象,用柔中带刚、入耳入心的艺术方式展现英雄精神。

正是在演《红梅赞》的过程中,我递交了入党申请书。因为在排练时,我一次次感受革命先辈的崇高境界,立志学习他们的精神,并投入本职工作中去,对黄梅戏负责,对观众负责。

“心有信仰,前赴后继,为理想实现不惜捐躯……”共产党人林雨霏在《共产党宣言》指引下传播革命火种、为共产主义理想献出生命,让我深受感动。黄梅戏《共产党宣言》根据颇受欢迎的同名话剧改编,珠玉在前,我们在进行改编时,尤其注重发挥戏曲唱腔展开故事情节、塑造人物形象的优势。因此,每一段唱腔都做了精心设计,既有传统唱腔的柔美,又有现代戏的铿锵,还结合了一些经典红色音乐旋律,有很高的传唱度。戏中林雨霏这个角色,比我本人实际年龄大很多,所以需要我在动作设计和声音塑造上下功夫,一个动作、一个眼神、一段唱腔往往都得经历几十遍、几百遍甚至上千遍的打磨,通过点滴细节让人物形象立得住。演出时最让我振奋的是,观众席上不仅有老戏迷,还有很多年轻的面孔。在南昌演出时,一位观众专门跑到后台找到我说:“没想到你本人原来这么年轻,戏曲的魅力真是大!”

2021年,我们安徽演艺集团还立足党史题材,精心推出了9堂“艺术党课”,用艺术形式讲述党史故事,弘扬伟大建党精神,让观众在艺术熏陶中感受真理和信仰的力量。中华戏曲历来就有弘扬民族正气和真善美的传统,我们的红色题材黄梅戏创作,正是继承和发扬这一传统,让今天的观众不仅欣赏到传统戏曲之美,更能感受到戏曲在与人民同行、与时代同行的过程中释放出的凝心聚力、培根铸魂的巨大潜能。

最近,我陆续走进社区、工地,宣讲党的二十大精神。听说工友们特别爱听黄梅戏,我就把全面推进乡村振兴、深入实施新型城镇化战略、健全基本公共服务体系等内容融入戏曲,通过理论宣讲与戏曲表演相结合的方式,将党的二十大精神传达给更多基层群众。

心中有信仰,脚下有力量。演员有信仰,作品才会有价值,有灵魂。我会继续发挥好党代表的先锋带头作用,当好中华优秀传统文化的弘扬者和传播者,努力塑造更多有筋骨、有道德、有温度的艺术角色,在新征程上展现文艺工作者的使命和担当。

(作者为安徽省黄梅戏剧院小梅花团副团长)

用艺术传递信仰力量

袁媛

调,唱响新时代意蕴悠长的梨园新声。

不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,始终是戏曲艺术的根本价值所在和生存发展的社会根基。进入新时代,人们对美好生活的向往越来越强烈,对精神文化生活越来越重视,文化需求高品质、多层次、个性化的特点更趋明显。戏曲艺术发展必须主动适应这一变化,坚持以人民为中心的创作导向,抓好经典剧目挖掘、整理和传承,抓好剧目编创生产,坚持传统戏、新编历史剧、现代戏并举,拓展风格流派,提升供给质量,推出更多反映人民内心世界、丰富人民生活、增强人民精神力量的优秀戏曲作品。要把高素质戏曲人才培养放到战略位置,“出人”才能“出戏”,遵循戏曲人才成长规律和戏曲传承特点,融通传统培养方式和现代育人理念,培育造就大批德艺双馨的戏曲名家和戏曲人才队伍。

以文化人,戏曲艺术在素质教育中具有得天独厚的优势。戏曲艺术蕴涵丰厚的育人资源,其中德在艺先的职业操守、精益求精的专业态度、唱念做打的过硬功夫、真善美的心灵沟通、勤学苦练的执着精神,与我们的育人目标要求高度契合。要结合新的时代条件深化对接融合,充分激活戏曲艺术以文化人、以艺润心、以美培元的功能,提升学生的审美能力和人文素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全的人格。持续深入开展戏曲进校园、进社区、进乡村,助力提高全社会道德修养、文明程度和审美水平,培育时代新风新貌。

以艺通心,戏曲艺术在文化交流中扮演交流使者的重要角色。上世纪,京剧大师梅兰芳到国外访问演出引起的巨大轰动,新中国成立后,戏曲艺术在外交领域的亮眼表现,至今仍为天津津乐道。进入新时代,深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界,为戏曲艺术服务大局提供了更为有利的环境、更为广阔的舞台。要围绕增强中华文明传播力影响力,坚守中华文化立场,创新戏曲传播方式和手段,讲好中国故事、传播好中国声音,精彩书写戏曲艺术新篇章。

新征程上,中国戏曲学院将继续立足戏曲教育主阵地,与广大戏曲工作者一道,传承中华文化基因,展现中华审美风范,繁荣发展戏曲事业,使中华戏曲艺术更好地走向世界、走向世界。

(作者为中国戏曲学院党委书记)
题为頤和园德和园大戏楼。

刘冬昆摄(影像中国)
制图:赵德汝

核心阅读

正是缘于中华文化源源不断的滋养,戏曲艺术才能卓然屹立于世界民族艺术之林,璀璨夺目。

研究和发发展戏曲艺术,要立足艺术本体,探寻戏曲之所以成为戏曲的内在规定性,进而以守正创新推动创造性转化、创新性发展,使戏曲艺术焕发新的魅力和风采。

不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,始终是戏曲艺术的根本价值所在和生存发展的社会根基。

来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,夯实戏曲创新创造的文化根脉。

近来,国家深化高等教育学科专业体系改革,艺术门类专业目录调整中的一大亮点是把戏曲与曲艺等传统艺术门类与一级学科并列,这在戏曲艺术发展史和戏曲教育发展史上具有重要意义。我们应抓住契机,加快中国戏曲学学科建设发展,拓展、丰富和完善戏曲艺术知识体系,用我们自己的语言将戏曲内涵总结好梳理好,将其中蕴含的中华文明精神标识和文化精髓提炼好展示好。强调戏曲艺术的文化根脉和民族特性,不是故步自封、盲目排外,而是坚持不忘本来、吸收外来、面向未来,让戏曲在世界文学艺术领域更好彰显中国气派、中国风范。

立足艺术特质,推进守正创新

戏曲艺术包容万端、自成体系、雅俗共赏,是我国传统艺术的典范。研究和发发展戏曲艺术,要立足艺术本体,探寻戏曲之所以成为戏曲的内在规定性,进而以守正创新推

动创造性转化、创新性发展,使戏曲艺术焕发新的魅力和风采。

戏曲艺术合歌舞、说唱、滑稽戏于一体,熔诗歌、音乐、舞蹈、美术等一炉,集唱、念、做、打于一身,汇时间艺术、空间艺术于一体,建立起以舞台表演为核心的复合演剧体系,在世界三大戏剧体系中综合程度最高。戏曲艺术反映生活的基本手法,最主要、最突出的在于虚拟性,对舞台时空的处理简洁灵动,极力追求神似而不一味追求形似,极大增强了艺术内涵和感染力,形成了具有中国人审美特性的舞台艺术风格。高度的程式性是戏曲艺术又一个显著特质,它是反映生活的具体化表现形式,将生活动作加以合理的抽象概括,赋予舞台表演规范化的格式,并由此延展至其他各个方面,经过长期艺术实践发展为约定俗成的基本规制。

上述综合性、虚拟性、程式性,是戏曲被普遍认可的三大特质,它们支撑起戏曲艺术的巍峨殿堂。传承发展戏曲艺术,就要立足这些艺术特质,既看到它们是戏曲艺术经过长期发展逐步形成的,是适应社会变革脉动、遵循艺术变迁规律、凝聚多元因素合力的结果,也要看到它们背后体现了中华文化的核心内核,积淀了中华民族独特的文化传统、思维方式和美学精神。更重要的是,要结合新的时代要求,将这些艺术特质发扬光大。

学古不泥古,破法不悖法。通过守正创新实现戏曲艺术繁荣振兴,是时代的呼唤、人民的心声,也是其本身赓续传承的内在需要。一方面,要紧贴时代脉搏,用戏曲艺术涵养时代精神,以时代精神丰富戏曲艺术,推动戏曲艺术思想和表达程式与时俱进;另一方面,坚持分类施策,结合剧种特点,在流派、剧目、题材、主题上进行新创造、新表达,增强艺术感染力、舞台表现力、社会传播力,持续增强对受众群体尤其是青年人的吸引力,开拓戏曲艺术的新境界。

对接当代需求,实现多重价值

坚持以社会主义核心价值观为引领,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,需要全面释放戏曲艺术的美学、教育、娱乐、交流等多重价值功能,使戏曲艺术与当代文化相适应、与现代社会相协

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

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”。2020年,习近平总书记在给中国戏曲学院师生的回信中,勉励广大师生“坚定文化自信,弘扬优良传统,坚持守正创新,在教学相长中探寻艺术真谛,在服务人民中砥砺从艺初心,为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献”。戏曲艺术作为中华文化的瑰宝,在创作研究和传承发展上面临新使命新任务。这就要求我们从新的历史方位出发,从文化根脉、艺术特质、价值功能等多维度深入挖掘戏曲艺术宝藏,围绕推进文化自信自强有效激发戏曲活力,以新时代梨园新声更好传承中华优秀传统文化。

厚植文化根脉,彰显民族特性

放眼古今中外,任何艺术都产生于特定的历史时空和文化土壤,具有差异化的地域和族群特色,戏曲艺术亦然。戏曲植根于人民生活,吮吸着民族文化的丰厚养分,蕴含着中华文明的独特基因,具有深厚的历史基础、群众基础和人文基础。

戏曲艺术来自民间、成长于民间,生动展现了中国人的思维方式、价值观念、审美理想,以人民性为厚重底色,涵养着中国人共同的精神家园。戏曲在艺术形式、思想内容、表达手法上都具有鲜明特色。作为在中国社会流传千载、广泛普及的文化载体,戏曲在赓续文脉、弘扬传统文化上的作用尤为突出,具有显著的传承性特征。

正是缘于中华文化源源不断的滋养,戏曲艺术才能卓然屹立于世界民族艺术之林,璀璨夺目。而今,推进文化自信自强需要戏曲艺术进一步扎根中国大地,萃取传统文化精华,把艺术创造力和中华文化价值融合起

书写乡土大地上的精彩故事

李青松

创作长篇小说《大地芳菲》,前前后后我用了10年时间。10年来,我一次又一次地走进乡村,听乡亲们回忆昨天,讲述今天,展望明天。这些鲜活素材记录着乡村正在发生的巨大变化,不断向我抛出新的写作命题。

10多年前,我回乡探望亲友,遇到村里一位上了年纪的老人。听他绘声绘色地将村子的过往娓娓道来,让我惊诧于故乡深藏着如此起伏跌宕的历史,创作的念头油然而生。从那时起,我一头扎进村子,挨家挨户聊天采访。越是走进乡村,越发现生活的精彩远超我的想象。就这样,我搜集了老乡们在农村改革发展大潮中改变命运的各式各样的精彩故事。

深思熟虑过后,我决定创作一部时间跨越40多年的长篇小说。怎样用富有生命力的文学语言,展现改革开放以来的山乡巨变?我想到了“土地”二字。人离不开地,特别是勤劳朴实的农民,他们的生活,他们的个性,都深植在这片黑土地上。《大地芳菲》从家庭联产承包责任制写起,以主人公韩永

祥、韩春光父子带领仙女湖村村民脱贫致富的故事,展现改革开放以来农村发展方式、生活形态和思维观念的转变过程。

为深入了解刺绣技艺减贫项目,我奔赴辽宁西部、北部地区的几十个村庄。每一名驻村第一书记,都无比动情地讲述着所在村子的致富路——充满挑战也充满希望。在他们的讲述中,山野间的蘑菇、田里的中草药、椴树上的木耳、流淌的清泉,还有乡村夜晚迷人的星空,在我脑海中构成一幅生机盎然的新时代乡村画卷。这次采风彻底改变了我对乡村的固有印象,使我真切感受到一场变革正在发生。后来,驻村干部们经常和我讲又上了什么新项目,遇到了什么新挑战,将来有什么新打算……我开始欢乐着他们的欢乐,忧愁着他们的忧愁。

这些可敬可爱的驻村第一书记,融会成为小说主角韩春光形象。他出生在仙女湖村,通过高考走出村庄,后来以教授身份回到家乡。最终成为驻村第一书记的他,带领村民将曾受污染的仙女湖村改造成青山绿

水的“桃花源”。韩春光是一个拥有大爱的人,他的爱辽阔、厚重。在我采访过的驻村干部中,就不乏这样的人。可以说,韩春光就是无数一线驻村干部的真实写照。

不只是人物,新时代的乡村风貌给了我源源不断的灵感。在辽宁北部的一个村庄,闲置的校舍成为电商直播基地。村里老老少少都能熟练地用手机应用程序直播带货。种蘑菇、养牛、山村旅游等,纷纷通过直播走向万千网友。不只互联网,绿色农业“自我造血”、“厕所革命”快速推进等都激发着我的创作灵感,写作的视野由此打开。小说讲述几代人与土地的故事,每个人物都与时代密不可分,每个细节都带着泥土。我以脱贫攻坚和生态环境治理为主线,试着用人物故事带出40多年来农村在物质上、精神上的发展变化,折射出中国农村的现代化进程。

这10年的深扎和创作,让我深切地感受到,乡村振兴是文学创作的丰沛源泉。采风中,我遇到一位驻村工作队队长,他在村

里一扎就是7年,为百姓做了许多实事,仅他的工作日记就有200余万字。由此我相信,乡土大地上还有许多精彩故事正等着文学的书写。创作者只有潜心深扎和创作,才能在文学传统与火热现实的交响中写好新的山乡巨变。

《大地芳菲》:李青松著;沈阳出版社出版。

文艺评论