

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

核心阅读

古老的戏曲艺术要在当代获得良好发展,必须与时俱进、提质升级,在更高形态上完成现代转换。

戏曲发展离不开观众。只有争取到更多观众特别是年轻观众,才能为戏曲艺术可持续发展蓄足内生动力。

繁荣发展戏曲事业关键在人,培养造就一大批德艺双馨的才是戏曲事业发展的长远大计。建立一支编、导、演、音、美门类齐全的创作表演人才队伍和现代管理人才队伍,是戏曲发展的当务之急。

习近平总书记在给中国戏曲学院师生的回信中指出“戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人”,殷切希望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”。进入新时代,中国戏曲正迎来新的发展机遇。

传承戏曲精髓,注入时代内涵

中国戏曲源远流长,博大精深。千百年来,戏曲赓续历史文脉,传承民族精神,反映现实生活,寄寓乡愁乡情,深受人民喜爱。“姥姥门前唱大戏”成为一代又一代人的童年记忆。唱几句家乡戏是抒发情感、沟通心灵的一种方式,看戏、听戏成为日常生活的一部分。走进剧场,哪怕是乡村最简易的土戏台,那种现场的仪式感、台上台下的互动感都让人感动不已。

戏曲现代化是时代赋予的使命,也是戏曲自身发展的必然要求。古老的戏曲艺术要在当代获得良好发展,必须与时俱进、提质升级,在更高形态上完成现代转换。从艺术本体上说,戏曲现代化就是戏曲艺术的守正创新,是在遵循戏曲美学和艺术规律的基础上,通过融入时代精神、现代理念和当代舞台表现手段,实现戏曲艺术的创造性转化、创新性发展,从而与时代发展相适应,与当代生活、当代人的审美旨趣结合起来,这样才能使戏曲永远保持独特性、体现时代性、富于现代性,成为人类先进文化的一部分。要注意的是,戏曲现代化前提是尊重戏曲美学精神和大众审美趣味。

彰显国风音乐的时代感

如今,国风音乐渐成引人注目的文艺潮流。无论是五声音阶、民族乐器的使用,还是传统戏腔、古典诗词的现代演绎,国风音乐在内容和形式上都带有鲜明的中华传统文化元素。如何将古风古韵和当代生活、当代人的审美旨趣结合起来,彰显国风音乐的时代感,是国风音乐创作绕不过去的课题。只有兼顾传统与新声,用跟上时代的精品创作开拓国风音乐的新境界,才能让这股文艺潮流深入人心、流传久远。

把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来,通过音乐创作彰显中华文化的深厚底蕴,这是国风音乐的特点。中国广播艺术团原创出品的《万物生长——二十四节气交响套曲》,创作灵感就来源于传统的二十四节气,它以清新隽永的音乐语言演绎这一古老的智慧结晶,让听众沉浸式感受节气变化,欣赏由音乐描绘的时间画卷。应该看到,国风音乐的“国风”不仅是指具体的旋律、乐器、曲调等元素,更重要的是孕育这些元素的丰厚的文化土壤和美学精神。中华美学强调实中有虚、虚中有实,

题图为浙江省杭州市塘栖古镇戏台。

郑建智摄(影像中国)
制图:赵德汝

戏曲具有鲜明的中华文化辨识度,是中国文化走向世界的重要艺术载体。豫剧《程婴救孤》的国际巡演充分证明了这一点。该剧在多个国家和地区演出,深受不同国度、不同民族、不同文化背景的观众欢迎。这启示我们,民族戏曲应树立充分的文化自信,以更为深邃的视野、更为博大的胸怀,主动走向国际舞台,讲好中国故事,传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,在世界舞台鲜明确立中国气派、中国风范;同时在与人类优秀文明成果的交流互鉴中,得到检验与提升、丰富与发展。戏曲走出去的过程中,不仅要呈现外国观众容易看懂的做功夫折子戏,更要完整、淋漓尽致地演出整本大戏,充分展示中国戏曲的独特神韵和美学精神,传达戏曲作品蕴含的全人类共同价值,为构建人类命运共同体提供文化助力。

培养年轻观众,蓄足内生动力

戏曲发展离不开观众。只有争取到更多观众特别是年轻观众,实现观众年轻化,才能为戏曲艺术可持续发展蓄足内生动力。有人说“年轻人不喜欢戏曲”。事实证明,事在人为,年轻人喜不喜欢戏曲,关键在于戏曲人能否创新创造、有效推广。上世纪90年代开始,河南戏曲界发起《阿Q与孔乙己》《程婴救孤》《焦裕禄》《风雨故园》《苏武牧羊》等戏曲作品进校园演出活动,无论在国内外高校,还是在海外大学,都引起青年学子强烈反响。戏曲不仅是美育重要手段,更有利于立德树人、促进学生全面发展。在戏曲进校园的实施过程中,不仅需要唱清,更

讲求形神兼备、意境深远,推崇言简意赅、凝练节制,这些都是我们在音乐创作中可以借鉴继承和发扬光大的国风古韵。国风音乐创作需要扎根人民,人民群众的精神文化需求是国风音乐持续发展的根本动力和坚实支撑。要把握时代脉搏、对接当代需求,努力创作契合当代人审美旨趣的优秀作品。随着网络视听平台的勃兴,国风音乐的听众范围更加广泛,这就要求创作者不断创新,在拓展国风音乐的题材、内容和表现手法上下功夫,更好反映当代人的精神面貌。国风音乐《芒种》在间奏部分将古筝和小提琴旋律糅合,并加入深受青年人喜爱的流行电音,多种音乐元素相融合,让人耳目一新。类似的创作还有很多,它们在凸显中国传统音乐意蕴的前提下大胆创新,在中西合璧、洋为中用中拉近与听众的距离。当然,跨界融合不是机械堆砌,更不是生拉硬拽,不能简单地将传统乐器附加于现代音乐作品中,而是要充分认识不同音乐的文化内涵,在差异中寻求互补,在传统与现代、民族音乐与外国音乐之间搭建沟通桥梁。

互联网为国风音乐繁荣发展带来新的机遇,借助媒介优势与科技力量,创新传播手段,让更多人走近国风音乐,感受国风音乐的无穷魅力。随着国风音乐爱好者增多,各大网络视听平台相继创设“国风专区”。国风音乐《探窗》将流行音乐与传统戏曲唱腔结合,悦耳动听,古韵绵长,因被广泛运用于短视频中而迅速走红,播放量达5000万,吸引年轻听众主动了解京剧艺术。技术赋能有利于精准寻找、形成并扩大兴趣听众,增强听众的参与感。听众对于自己喜欢的国风音乐形式或艺术家仅通过一个“关注”按钮,便实现了实时联结。当艺术家推出新作品时,平台会即刻将相关内容推送给用户。用户还可以通过弹幕等实时互动表达自己对乐曲的感受,进行切磋交流,帮助更多人了解国风音乐精华,不断扩大国风音乐的“朋友圈”。

通过深入传统文化宝库,通过兼顾传统与新声,通过不断创作体现时代精神和当下审美旨趣的新作品,国风音乐将以时尚灵动的形象出现在当代听众面前,带给我们更多美的享受。

需要彩扮,不仅要演折子戏,更要演整本剧,让学生有机会认识戏曲全貌,充分感受戏曲魅力,进而爱上戏曲,成为戏迷,甚至有机会成为未来的戏曲从业者。有了源源不断的年轻观众和青年人才,戏曲就有了青春活力,有了蓬勃发展的强大后劲。

戏曲传播全媒化是全媒体时代戏曲传承发展的必然选择。新媒体改变着人们的信息接收习惯,网络直播、虚拟现实、人工智能、5G等新技术,对包括戏曲在内的剧场艺术产生较大冲击,同时也为戏曲发展、特别是戏曲传播打开新天地。戏曲界应当顺势而上,主动拥抱新媒体,增强创作演出各个环节的互动性,调动观众参与的积极性;还可以通过新媒体加强对戏曲人才特别是优秀青年表演人才的宣传推介,推出当代戏曲名角。新媒体条件下,受众同时也是传播者,获得认可的好演员、好作品,借助新媒体,其传播量可以实现几何级增长。当然,戏曲最大的魅力来自剧场演出,现场集体审美的仪式感是网络虚拟空间无法提供的,但这不妨碍我们利用全媒化戏曲传播带动更多观众走进剧场。

营造健康生态,不断推出精品

戏曲是一门高度综合的艺术,戏曲事业是一项系统工程,涉及组织领导、院团管理、人才培养、创作演出、传播推广、理论评论等多个方面,它们之间相互联系、相互依存,共同构成戏曲生态。戏曲发展要坚持问题导向,运用系统思维,坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进,构建健康戏曲生态。如此,戏曲事业才能人才辈出、佳作迭出、亮点频出。

经过多年的保护传承发展,戏曲在人才培养、教学研究等方面取得显著成绩;随着文化自信不断增强,社会对包括戏曲在内的优秀传统文化越来越重视,国风国潮在青少年中蔚然成风;短视频、网络直播、综艺节目等,为戏曲创作传播提供了有力手段。这些都是戏曲外部生态逐步优化的表现。

就戏曲自身而言,以下三个方面对营造健康戏曲生态尤为关键。一是持续不断推出精品力作。戏曲终究要靠优秀作品赢得观众、实现价值。戏曲工作者应始终坚持以人民为中心的创作导向,用心倾听时代发展的铿锵足音,生动讴歌改革开放创新的火热实践,认真探寻历史演进的内在规律,深入开掘传统文化的时代价值,用心用情用力创作出能与伟大时代相匹配的精品力作。现代戏、新编历史剧、加工整理传统戏齐头并进,京剧、昆曲、地方戏美美与共,共同造就戏曲百花园姹紫嫣红的生动局面。二是加快人才梯队建设。繁荣发展戏曲事业关键在人,培养造就一大批德艺双馨的才是戏曲事业发展的长远大计。建立一支编、导、演、音、美门类齐全的创作表演人才队伍和现代管理人才队伍,是戏曲发展的当务之急。其中要高度重视剧本创作人才培养,剧本乃一剧之本,是排演好作品的基础,根深才能叶茂,本固方能枝荣。三是要构建科学精准、公平公正的戏曲评价体系。理论评论和评奖评优科学、公正,有助于营造健康戏曲生态,促进戏曲创作不断精进;反之则会导致“劣币驱逐良币”,挫伤创作积极性,对戏曲事业造成伤害。因此,我们要放长眼光、花大力气,把戏曲评价体系建设好、维护好。

戏曲工作者要以高度的文化自觉、坚定的文化自信,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,让中华文化瑰宝绽放出更加璀璨的时代光彩。

(作者为中国戏剧家协会分党组书记、国家一级编剧)

静物插画。

满强波绘(影像中国)

艺海观澜

我们需要想象力,更需要把想象力转化为作品的具体方法,需要建设一套完备的电影工业体系——不光是设备和技术,更是流程和标准。有了这套体系,电影人就更容易在前人经验基础上创作出优秀作品,制作水平和生产效率就会更有保障。

这些年,我一直在拍科幻电影,真实感受到国家的发展进步为科幻文艺崛起提供了强大支撑。一方面,经济发展提供了足够大的文化消费市场,我们的市场规模已位居世界前列,为科幻产业带来难得的条件和机遇。另一方面,科技进步为科幻文艺的传播和接受提供了现实依据。比如,观众在大银幕上看到中国航天员身着航天服,在空间站出舱行走,会自然信服而不感到违和。真实世界跟影像世界是必然联系的,强大的国家才能托举起强大的科幻产业,这是已经被文艺史、电影史证明了的。

具体到电影创作上,中国电影在很多方面都实现了突破。比如,得益于强大的制造业,尤其是3D打印和数控机床的应用,我们制作的特殊道具精度达到产品级水准,营造了逼真的画面质感。在这方面,我们已经达到世界先进水平。此外,在电影视觉层面,我们也实现了质的飞跃。常规的比如浩瀚的太空场景、天崩地裂的场面等制作难题都已得到很好解决,在难度最大的生物视觉效果方面,进步也非常显著。比如《独行月球》中,袋鼠的毛发、肌肉、骨骼和表情,已经做到“乱真”的程度。尤为可贵的是,这些视觉效果都是由中国团队独立完成的,实现了国产化。

的确,道具和视觉只是技术层面,属于“细枝末节”,可电影就是由无数个细节构成的。尤其是科幻电影,最大难点是让观众觉得真实可信,如此才能把观众拉进来听你讲故事。这就需要极其丰富和逼真的细节支撑。小到一杯子、一把椅子,大到城市街景、洪荒宇宙,都要真实可信。比如,我们在《流浪地球》第一部上映后做过观众调查,有观众提出:地下城怎么解决排水问题?没有阳光会不会影响人类生活?有的观众眼光犀利,在一个镜头中看出人物背景不能随镜头远近而有所变化,指出这个场景不够真实。还有观众发现白墙的墙角过于干净,没有做旧,缺乏烟火气和生活质感……看到这些反馈后,我真心感到观众太懂行了,这些看似“吹毛求疵”的意见,其实是砥砺电影创作不断精进的金玉良言:好电影一定是在无数细节的推敲修改中打磨出来的。

为了让电影的世界观设定更加科学,细节呈现更加真实,在拍摄这部电影续集时,我们邀请中国科学院多个院所的科学家参与联合攻关。比如电影中有一个“地球停止自转”的假定,这种情况下,我们的时间和历法就变了。科学家通过测算,指出这种情况下一天是60个小时,这样时钟显示的时间就可能是35点20分……在前期构思过程中,我们花费大量时间和精力,以百科全书的方式进行电影世界观设定,分社会科学和自然科学两部分,按照图书馆分类学撰写词条,包括地理环境、天文历法、职业构成、生活习惯等等,涵盖人类生活和空间探索的方方面面,内容达十几万字。

《流浪地球》第一部的成功上映激发了整个团队的荣誉感和创作抱负。这一次,团队在制作上对标国际顶尖制作水准。这种高标准在单场戏上可以达到,但要推及全片,推及场景、人物、情节、视效等各方面,工程量和制作难度就会成倍增加。除此之外,我们还遇到了新问题,就是细节和情节更加丰富后,电影的信息密度大幅提升,容易造成“信息过载”,表现是观众会感到眼花缭乱甚至犯困。这要求我们化繁为简、调好节奏,让观众既能充分融入,又能舒缓有致。

经过这些年的电影创作,我有一个深刻体会:我们需要想象力,更需要把想象力转化为作品的具体方法,即需要建立起符合我们国情的更加强大的电影工业体系——不光是设备和技术,更是流程和标准。有了完备的电影工业体系,很多制作环节就不必重复劳动、反复摸索,电影人就更容易在前人经验基础上创作出各种类型的优秀作品,制作水平和生产效率就会更有保障。这些年我们一直在做一项工作,就是在创作过程中,把电影工业流程和艺术管理经验完整记录下来并进行研究整理,希望能为后来者的电影创作提供经验。我相信,一茬接着一茬干,未来电影人一定会青出于蓝而胜于蓝,中国电影也一定会越来越好。

(作者为电影导演)

文艺评论