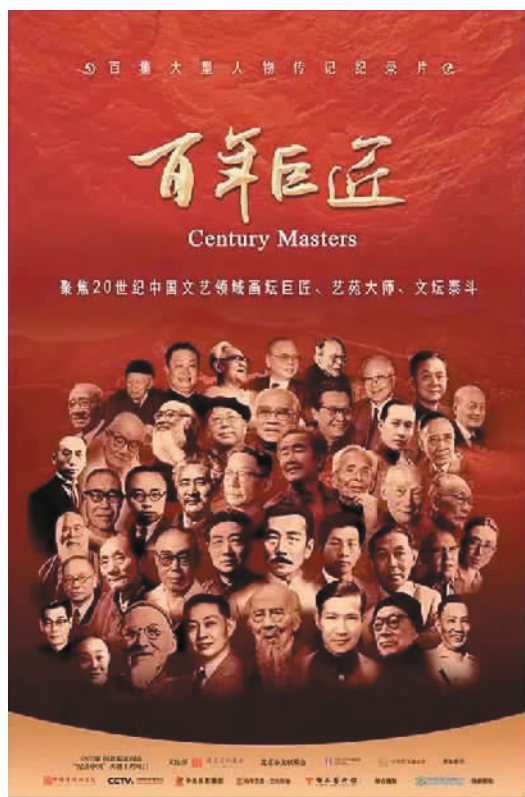

纪录片《百年巨匠》再添新篇

在影像中重温大师精神

本报记者 郑娜

《百年巨匠》海报 资料图片

在延安提出“窑洞之问”的黄炎培，同时也是开创和推行中国职业教育的第一人；抗日战争期间，发出“华北之大，已经安放不下一张平静的书桌了”呐喊的蒋南翔，为开拓新中国教育事业作出巨大贡献；一生积极倡导体育的马约翰，推动中国体育事业不断前进，被誉为“中国体育界的一面旗帜”——黄炎培、蒋南翔、马约翰……这些在近现代中国教育史、体育史镌刻下功勋的名字，背后有着怎样的人生经历？给我们留下了哪些宝贵的精神遗产？

近日，中国文学艺术基金会与阿迪达斯体育（中国）有限公司携手，合作启动大型系列电视纪录片《百年巨匠·体育篇·教育篇》的拍摄，以影像纪实美学的方式，带领观众重温20世纪以来，一代体育名家、教育巨匠的人生历程和伟大情怀。

聚焦体育名家教育巨擘

作为国家级“文化工程”，《百年巨匠》聚焦20世纪为中华文明作出突出贡献的大师巨匠。10年来，已拍摄完成美术篇、书法篇、京剧篇、话剧篇、音乐篇、文学篇、建筑篇、中医篇等，展现了包括文学“鲁、郭、茅、巴、老、曹”、京剧“四大名旦”、“京城四大名医”等在内的52位巨匠的卓越风采与不凡气度，全景呈现他们所处的时代背景与生活画卷，写就了一本珍贵的“影像大书”。

此次启动的教育篇、体育篇，将主要讲述蔡元培、陶行知、黄炎培、张伯苓、吴玉章、叶圣陶、马约翰、董守义、蒋南翔等名家巨擘的生平事迹、思想理念、历史贡献以及对今天的启示，展示他们的伟大情怀和人格魅力。每位名家分上、下两集，每集30分钟，每人共60分钟。

“中华民族5000年文明英雄辈出，大师荟萃，与一代又一代教师的辛勤耕耘是分不开的。在中国教育事业发展的历史进程中，涌现出许许多多的大教育家，他们以其智慧与汗水结出了中国教育事业的累累硕果。体育同样也是育人，此次我们将教育篇和体育篇合在一起，就是要挖掘为中国现代教育事业、体育事业作出杰出贡献的代表人物，建立一

个丰富的中国教育名家大师的思想宝库。”《百年巨匠》出品人和总策划杨京岛介绍。

还原巨匠本色，重塑大师形象

无论是徐悲鸿、张大千、齐白石、黄宾虹等画坛巨匠，或是梅兰芳、刘天华、冼星海、聂耳等艺苑大师，抑或是鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金等文坛泰斗……从第一部作品开始，《百年巨匠》就始终坚持“国际水准、精品意识、思想精深、艺术精湛、制作精良”的创作原则。

为名家大师树碑立传本就是一件难事，拍摄皆已作古的名家大师，让《百年巨匠》的难度更是几何倍地增加。对人物的重新回顾与梳理，都要建立在后人的讲述、资料的收集整理、遗迹的寻访等工作之上。

此次，《百年巨匠·体育篇·教育篇》拍摄的蔡元培、陶行知、黄炎培、张伯苓等名家巨擘，虽然在教育界、体育界的研究已经很充分了，但对于公众来说还是有一定的陌生感，如何把他们的理念、思想、精神更好地带给普通观众？

《百年巨匠·体育篇·教育篇》总编导、中国教育电视台副台长陈宏表示，为达到文献性、艺术性和思想性的高度统一，该片以专家的学术撰稿为先导，再转入纪录片撰稿。用原貌、原作、原物、原址、情景再现和数字虚拟技术等手法，还原几位巨匠的本色人生；用其亲友、学生等见证者和其传记作者、研究专家的讲述，展示一个个有血有肉、生动鲜活的巨匠形象，力求以客观平实的纪实美学艺术，将巨匠还原为饱含家国情怀和理想信念的“人”，重塑大师形象，重塑大师精神。

中德合作向世界传播中华文化

《百年巨匠》此前在国内外100余家电视台播出，取得巨大反响和广泛好评，豆瓣评分9.1，哔哩哔哩评分高达9.8。

2017年，《百年巨匠》推出国际版，以英语、西班牙语、阿拉伯语、俄语、法语等8种语言，向世界讲述中国文化巨匠的故事。担任《百年巨匠》国际版宣传片总导演的张艺谋评价，《百年巨匠》不仅给后人留下一份宝贵的遗产，也为世界了解中国文化巨匠提供了一个平台。

“《百年巨匠》以独特的镜头语言，多角度讲述中国大师巨匠的不凡人生和辉煌成就，展示了一幅幅洋溢着中华文化精神和中华民族想象力、创造力的壮丽画卷，推出以来，产生良好社会反响，成为传播中华优秀传统文化、诠释文化自信的重要文化品牌。”中国文学艺术基金会理事长左中一表示。

今年正值中德建交50周年，中国文学艺术基金会与阿迪达斯体育（中国）有限公司达成战略合作，完成大型系列电视纪录片《百年巨匠》和系列文化公益活动，开辟了德国企业支持中国体育文化、校园文化和文艺创作的新路径。

“我们一直在中国探寻共创发展之路，以期从中国文化精髓中汲取创作灵感。”阿迪达斯大中华区董事总经理蔡家乐说，“希望通过这次与中国文学艺术基金会的合作，不断传播中国文化精髓，向世界讲好中国故事，推动中华文化更好走向世界。”

“探索在艺术表达中塑造中国形象、呈现中国价值，是我们面临的时代课题。此次携手合作为两国文化交流注入新活力，为推动中德友谊架起一座新的文化桥梁。相信双方力量的汇聚，将助力中华文化传播得更深更远。”中国文学艺术基金会副理事长兼秘书长向云驹表示。

中希戏剧对话—— 探讨“戏剧的城市温度”

本报记者 郑娜

北京拥有着3000多年的建城史、800年的建都史，博大厚重的文化底蕴滋养着京剧、昆曲、评剧、河北梆子、北京曲剧等多姿多彩的戏曲艺术剧种，共同构成了北京戏曲的基本面貌。雅典作为希腊首都，拥有着2000年的历史传承，是西方文明的发源地之一，诞生了戏剧这一艺术样式，遗泽千年。戏曲和戏剧作为中国和希腊文化的一部分，经过不断演变和成熟，已成为城市精神的象征。

今年是中国与希腊建交五十周年。11月10日，由北京市人民政府新闻办公室、中华人民共和国驻希腊共和国大使馆指导，北京演艺集团主办的“戏剧的城市温度”中希戏剧对话在菊隐剧场举行，对话意在阐发发欧大陆两种古老文明融通互鉴的当代意义。

在“城市与戏剧”主旨发言环节中，中央戏剧学院原副院长、导演艺术家罗锦鳞介绍了自己一家三代人与希腊戏剧的不解之缘。上世纪80年代，他排演了在中国首次公演古希腊悲剧《俄狄浦斯王》，引起巨大的反响。此后，他还导演了河北梆子《美狄亚》和《忒拜城》及评剧《城邦恩仇》，都是以中国戏曲的演出形式表现古希腊戏剧的内容。在他看来，两种艺术形式完全可以进行跨文化交流，相互取长补短，做到融合，“就如咖啡加牛奶，你中有我，我中有你”。

中国国家话剧院原副院长、一级导演王晓鹰详细介绍了自己为希腊观众排演中国经典戏剧《赵氏孤儿》的经历。他说：“《赵氏孤儿》有个非常特别的交流方式就是‘双语’，两国演员分别使用自己的母语说台词，但戏剧语言是密集的对话，两国演员付出了数倍于平常排练的努力，记住了每句对方台词的尾音，并融入了自己的理解和感受，于是最终形成了近乎天

衣无缝的表演默契。”

希腊国家剧院原艺术总监、导演斯塔西斯·利瓦西诺斯通过视频发言，阐述了自己对“城市与戏剧”的理解。他说：“如果把城市比作人的身体，艺术就是城市的精神，是城市的呼吸。新冠肺炎疫情之下，面对面的沟通交流显得更为可贵，希腊的观众能在夏天回到露天剧场欣赏戏剧，非常令人欣慰。”

在北京，戏剧也已经成为城市的生活方式之一。北京演艺集团总经理王珏介绍，北京的戏剧演出场所星罗棋布，沿中轴线往南往北，古老的戏楼会馆焕发新的青春，新建的剧场勾勒出城市的新地标；沿长安街往东往西，各类新兴的戏剧场所每天都迎接八方来客。城市到处都活跃着戏剧爱好者，随便走进一个公园，都有拉琴、吊嗓子的戏迷，戏曲艺术已经浸润到人们的生活中。

谈到中国戏曲走出去的话题，北京市文化和旅游局二级巡视员马文认为，理念、作品和传播三者缺一不可。“现在很多戏剧推广活动还仅限于一场活动、一剧一团的传播，如何让中国戏曲在当地落地生根、开花结果，是接下来要重点思考和推动的。”他谈到，要发动当地的民间力量，同时利用好互联网，以多种形式加强交流互鉴。

戏曲是中国传统文化的瑰宝，在国际戏剧文化交流中发挥着重要作用。近年来，北京演艺集团以各种形式不断加强戏剧人才培养，推动国际戏剧文化交流。北京演艺集团党委书记、董事长赵廷琛表示，未来，集团和所属9家文艺院团将继续用心、用功、用情，推出更多饱含中国文化底蕴和国际水准的戏剧作品，与世界各国共同演绎、分享戏剧之美。

2022文化科技创新论坛举办 聚焦数字时代文化深刻变革

本报电（文纳）11月5日，“2022文化科技创新论坛暨首届深大湾区论坛”在深圳举办。论坛由文化和旅游部科技教育司指导，中共深圳市委宣传部、深圳市南山区人民政府、深圳大学主办。

党的十九届五中全会明确提出了到2035年建成社会主义文化强国的远景目标。今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，积极应对互联网快速发展给文化建设带来的机遇和挑战。在数字时代，文化创造、文化发展的方式正在发生深刻的变革，文化数字化将成为文化强国建设重要的推动力。

本届论坛以“数字时代的文化强国”为主题，邀请来自北京、上海、广州、深圳、武汉、南京等地的政产学研各界专家学者，以线上线下相结合的形式，围绕“文化数字化与文化强国建设”“文化数字化与文化产业”“文化数字化的理论与实践”“文化数字化战略实施路径与方式”等相关议题展开研讨。与会嘉宾指出，推动文化数字化生产充分发展，加强文化IP开发和国际文化贸易，推动中国传统文化的数字化转向，是推进文

化自信自强的重要手段。在实施国家文化数字化战略的过程中，既要明确文化数字化的内涵、功能、目标与价值追求，同时还要积极关注数字化带来的国家文化安全、数据交易、虚拟化生存、社会伦理等问题。会上，多位专家围绕时下热门的“元宇宙”议题进行了对话，对数字技术如何赋能非遗传承、艺术创新、城市发展、乡村振兴等展开了热烈的讨论。

为了更好地推动深圳“双区”建设和高质量发展，深圳大学今年创办了深大湾区论坛。首届深大湾区论坛探讨了在新阶段、新理念、新格局背景下，如何通过共建“一带一路”、粤港澳大湾区和先行示范区建设推进高水平开放，推动高质量发展。开幕式同时举行了《文化科技蓝皮书：文化科技创新发展报告（2022）》和《荔园文译丛（第二辑）》发布仪式。其中，《文化科技蓝皮书》已经连续10年出版，最新议题聚焦文化科技融合的理论基础、产业趋势、技术创新与人文融合等。《荔园文译丛》主要编译国外文化创意产业领域前沿论著，提供了解世界文化创意产业发展的新形势、新理论、新工具、新动向的窗口。

◎图片新闻

文化礼堂 精神家园

近年来，浙江省海盐县积极探索文化中心户机制，建立由1名村干部带25户文化中心户、每个文化中心户带3至12户群众的联系网络，每月定期开展“文化中心户活动日”“联户民意交流会”，将农村文化礼堂、文

化中心建成“家门口的精神家园”，推动乡村文化振兴。图为近日海盐县城乡文化志愿者带着学生在社区文化中心开展剪纸活动，弘扬和传承传统文化。沈丹妮摄

民族歌剧的“根”与“魂”

刘洋

舞台上的石板路、吊脚楼、水车与渡船，将观众带入到那个对大多数人来说，只存在于文学世界的静谧小城。随剧情展开的悲欢离合，也一如小城中的生活，平静却又生动着。近日，根据沈从文同名小说创作的歌剧《边城》，在中央歌剧院剧场结束了首轮演出。这部集结了国内顶尖艺术家主创的歌剧，生动展现了湘西乡土人情之美，刻画了当地人勤劳善良、谦逊内敛的美好品质和热情真挚的鲜明个性，达到了兼具思想性、艺术性与观赏性的舞台效果，成为近期民族歌剧的又一力作。

《边城》的成功不是一个孤例，而是中国歌剧艺术繁荣发展的产物。自歌剧从西方传入中国起，中国艺术家就孜孜不倦地探索，逐渐创造出一种取材中国故事，使用汉语唱词与对白、中国音乐素材、民族与美声相结合的演唱方法，用以表达中华民族审美旨趣和民族情感的新型歌剧形态，即现今的民族歌剧。

歌剧被中华文化吸收改造的过程，恰是其生命力日益增强、受众群体日益扩大的过程。人民不仅为歌剧艺术赋予了无尽创作源泉，而且提供了广阔的生存与发展空间。党的十八大以来，众多民族歌剧作品受到扶持，在舞台上各展风采。《运河谣》《马向阳下乡记》《松毛岭之恋》《呦呦鹿鸣》等优秀作品，无一不是很好地贯彻了人民性的原则。这些作品无论是历史题材、现实题材，还是革命题材，大多将歌唱人民和为人民歌唱置于首位。剧中的人物是人民，取材于不同时代的人民生活，展现的是人民的真实情感，并且使用了传承于民间的音乐元素。这样深深植根于人民的作品，必然会受到人民的喜爱和传颂。

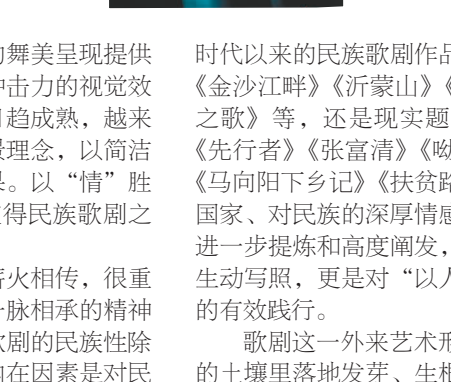
当歌剧艺术着眼于满足人民生活需要，表现中华民族情感的时候，对民族性的追求就成为一个自发的过程。早在1945年，延安鲁艺的艺术家们根据“白毛仙姑”的传说，创作出歌剧《白毛女》，并成为中国民族歌剧里程碑式的作品。歌剧的旋律吸收了大量民族音乐的成分，有些唱段甚至直接改编自民歌。如至今仍被传唱的《北风吹》，就来自河北民歌《小白

菜》。二者的每一个乐句以及乐句之间，都以下行的方式发展，塑造了悲伤、凄凉的艺术形象。2015年的新版《白毛女》在音乐方面进行了改革，板胡、唢呐、单弦、大鼓的使用强化了民族性，与乐队的交响化构成听觉上的平衡。

除了音乐材料的借鉴使用，歌剧艺术的民族性在其他方面也有较为具象的表现。现代舞台技术的快速发展，以及对舞美、灯光、服饰的高度关注，虽然可以为歌剧的舞美呈现提供更多的发挥空间，营造出强烈冲击力的视觉效果，但是随着民族歌剧创作的日趋成熟，越来越多的作品借鉴传统戏曲的布景理念，以简洁的舞台设计达到丰富的艺术效果。以“情”胜“景”这样的舞美设计理念，使得民族歌剧之内涵更具深刻性与思想性。

中华民族能够生生不息、薪火相传，很重要的一个原因就是中华民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。歌剧的民族性除了具象的形式之外，更重要的内在因素是对民族精神、民族情感的表现与塑造。自2015年始，《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《党的女儿》《同心结》《江姐》等经典民族歌剧剧目复排巡演。这些作品经过时间的检验，至今依然历久弥新，就在于它们再现了中国共产党团结带领中国人民，以“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的大无畏气概，改写中华民族前途与命运的伟大斗争，彰显了理想与信仰的强大力量，闪耀着人性光芒的英雄主义，在历史的长河里最终沉淀为能够代表中华民族精神的经典。

民族性既是民族歌剧应该坚守的发展方向，也是检验其艺术价值高下的重要标尺。新

图①：歌剧《边城》
图②：歌剧《呦呦鹿鸣》
图③：歌剧《沂蒙山》

时代以来的民族歌剧作品，无论是历史题材的《金沙江畔》《沂蒙山》《红船》《田汉》《青春之歌》等，还是现实题材的《命运》《道路》《先行者》《张富清》《呦呦鹿鸣》《天使日记》《马向阳下乡记》《扶贫路上》等，都彰显着对国家、对民族的深厚情感，是新时代民族性的进一步提炼和高度阐发，也是中华民族之魂的生动写照，更是对“以人民为中心”创作导向的有效践行。

歌剧这一外来艺术形式，能够在中华文化的土壤里落地发芽、生根开花，并得到充分发展，人民性和民族性二者起到了关键作用。如果脱离了人民，以西方艺术审美为旨趣的歌剧艺术无法在舞台上贴近中国人民的情感体验，必将失去其生存的根本。如果不能有效地从中华文化中汲取营养，进而树立中华民族审美风范，中国歌剧将失去情感之魂，也就失去了独立于世界歌剧艺术的价值所在。讲好中国故事，传承民族情感，展现民族气质，并将传承与创新有机结合，创作出具有人民性和民族性的优秀作品，才能够孕育出中华文化的“根”与“魂”。沿着人民性与民族性的方向坚定地走下去，中国歌剧一定会收获更加丰硕的成果。（作者为中国传媒大学戏剧影视学院副教授）