盛会佳节 古韵新葩

——第五届中国京剧艺术节综述

在纪念改革开放30周年和即将迎来新中国成立60周年之际，由文化部和山东省人民政府联合主办，文化部艺术司、中共山东省委宣传部、山东省文化厅、济南市人民政府共同承办的第五届中国京剧艺术节于10月20日在济南开幕，11月8日闭幕，历时20天。本届京剧艺术节体现了“京剧艺术的盛会、人民群众的节日”的宗旨，获得了社会各界的广泛赞誉。

一、盛况空前 异彩纷呈

10月20日，第五届中国京剧艺术节在山东剧院举行了隆重的开幕式。开幕式后，新编历史剧《晋德裕》拉开了第五届京剧艺术节新剧目展演的帷幕。本届新剧目展演共有37台参演剧目、40多个参演单位、4500多名演职员参与演出，在济南、青岛和淄博3个城市共举行了74场演出，其参演剧目之多、演出规模之大均为历届之最，创下了中国京剧艺术节的历史纪录。这也是在文化部对全国京剧院团进行评估并分别确定国家级和省级重点京剧院团后，举办的规模最大的京剧艺术盛会。京剧节上，不仅11个国家级重点京剧院团和17个省级重点京剧院团悉数亮相，而且部分边远地区剧团、艺术院校和军队京剧院团也闪亮登场，还有两家民营单位也首次亮相京剧艺术节，充分展示了评估以来京剧院团在剧目建设和人才培养方面取得的丰硕成果。

本届京剧艺术节不仅在数量上创造了空前盛况，同时，在质量上也达到了崭新的高度。展演剧目继承与创新并举，不但有以古鉴今、体现民族精神的新编历史剧，也有继承传统精华的整理改编传统戏，同时，还涌现出了不少现当代题材，特别是反映改革开放以来的社会生活，体现时代精神的现代戏。最终，9台新编历史剧、5台现代戏、3台整理改编传统戏荣获一等奖。上海京剧院的《成败萧何》、福建京剧院的《北风紧》、天津市青年京剧团和北京市好风好雨文化艺术有限公司联合推出的《郑和下西洋》等新编历史剧气势恢弘、主题深刻，体现了创作者对于历史题材的重新审视和深入思考。江苏省京剧院的《飘逸的红纱巾》、武汉京剧院的《吉庆街生活秀》、北京军区战友文工团的《红沙河》等现代戏，分别通过悲壮慷慨的革命历史题材和紧扣时代精神的当代题材，体现了鲜明的时代感和现实意义。大连京剧院的《风雨杏黄旗》、浙江京剧团的《宝莲灯》、吉林省京剧院的《孙安动本》等整理改编传统戏，在充分汲取传统剧目精华的基础上，积极探索和创新，使传统剧目焕发出新的光彩。这些优秀剧目全面展示了近年来京剧艺术继承与创新的优秀成果，体现了广大京剧艺术工作者既善于继承传统，又勇于创新的不懈追求，呈现出一幅幅精彩绚烂、盛大辉煌的艺术画卷。

二、深入研讨 积极建言

京剧艺术继承创新学术研讨会，是第五届中国京剧艺术节的一项重要内容。研讨会11月2日至6日在济南市舜耕会堂举行，组委会邀请40余位知名专家学者和艺术家，以及京剧艺术节参演院团代表，共话京剧艺术发展大计。研讨会的主要议题是：京剧艺术的继承与创新应怎样更好地实现胡锦涛总书记在十七大报告中提出的“坚持民族性，体现时代性”的重大课题；京剧历史剧创作及传统戏整理改编如何才能实现新的突破；如何切实做到高度重视京剧现代戏，在现实题材开掘中确实做到贴近实际、贴近生活、贴近群众；认真总结京剧现代戏创作的成败得失与历史经验，并力求在创新中获得超越。

来自各地的专家和学者围绕以上议题进行了热烈讨论，同时结合自身创作实践和理论研究，提出建议和意见。研讨会理论联系实际，在充分肯定成绩的前提下强调要加强忧患意识，不同的学术观点得到了充分的展示。

三、贴近实际 走进群众

为了使京剧艺术节真正成为人民群众共享文化发展成果的节日，使其产生更广泛和深远的影响，本届京剧艺术节进行了多场电视直播，还利用网络、电台、报纸等多种媒体进行了广泛和深入的报道。京剧艺术节还实行了网上售票和电子售票，每一场演出都保证了一定数量的公益票，让低收入观众能走进剧场。这一举措受到了观众的热烈欢迎，每场演出座无虚席，产生了巨大的社会反响。

“京剧走进群众”系列文化活动是本届京剧艺术节的重要内容之一。本届京剧艺术节开展了京剧艺术进校园、京剧票友“天天乐”演出、京剧名流书画展、京剧艺术欣赏公益讲座、京剧脸谱剪纸、“我爱京剧”摄影大赛、京剧图书展、“首届济南京剧十大名票”评选等20余项丰富多彩的群众文化活动，受到广大群众的热烈欢迎。在第五届中国京剧艺术节期间，文化部还向山东省实验中学、济南市纬十路小学授予了“京剧传承基地”称号。

京剧艺术是中华民族的文化瑰宝，举办中国京剧艺术节是大力弘扬民族优秀传统文化的重要举措。党的十七大提出，弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园，要全面认识祖国传统文化，取其精华、去其糟粕，使之与当代社会相适应、与现代文明相协调，保持民族性，体现时代性。我们坚信，在党中央的正确领导下，在文艺的“二为”方向和“双百”方针指引下，广大京剧艺术工作者通过深入开展科学发展观学习实践活动，一定能够继承传统精华、紧扣时代脉搏，创作出更多无愧于这个伟大时代的精品力作，为推动社会主义文化大发展大繁荣，作出更大的贡献！

第五届中国京剧艺术节获奖名单

新编历史剧（以得票多少为序）

一等奖：

上海京剧院	《成败萧何》
福建京剧院	《北风紧》
天津市青年京剧团 北京好风好雨文化艺术有限公司	《郑和下西洋》
北京京剧院	《下鲁城》
山西省京剧院 国家京剧院 中国戏曲学院 山西省歌舞剧院	《晋德裕》
天津京剧院	《护国将军》
云南省京剧院	《白洁圣妃》
甘肃省京剧团	《丝路花雨》
济南市京剧院	《辛弃疾》

二等奖：

河北省京剧院	《响九霄》
河南省京剧院	《嫦娥》
湖北省京剧院	《曾侯乙》
重庆市京剧团	《大足》
内蒙古自治区京剧团	《大漠昭君》
黑龙江省京剧院	《靺鞨春秋》
上海青年京昆剧团	《大唐贵妃》
成都市京剧团	《薛涛》
上海燕萍文化艺术工作室	《道观琴缘》

现代戏（以得票多少为序）

一等奖：

江苏省京剧院	《飘逸的红纱巾》
武汉京剧院	《吉庆街生活秀》
北京军区战友文工团	《红沙河》
山东省京剧院	《铁道游击队》
青岛市京剧院	《驼哥与金兰》

二等奖：

贵阳京剧院	《布依女人》
沈阳京剧院	《古寺圣火》
国家京剧院	《江姐》
陕西省京剧团	《雷雨》
湖南省京剧团	《紫英》
青海省戏剧艺术剧院 浙江京剧团	《藏羚羊》
宁夏京剧团	《海上生明月》
广西京剧团	《御赐玉棋》
江苏省长荣京剧院	《扁担谣》

整理改编传统戏（以得票多少为序）

一等奖：

大连京剧院	《风雨杏黄旗》
浙江京剧团	《宝莲灯》
吉林省京剧院	《孙安动本》

二等奖：

天津京剧院 中国戏曲学院	《谢瑶环》
天津市青年京剧团	《韩玉娘》

特别荣誉改编奖：

天津市青年京剧团	《韩玉娘》剧本改编 **李瑞环**

特别荣誉表演奖：

河北省京剧院	**裴艳玲**
湖北省京剧院	**朱世慧**
上海京剧院	**陈少云**
天津京剧院	**杨乃彭**

名著改编奖：

国家京剧院	《江姐》（含编剧、唱腔设计等）
陕西省京剧团	《雷雨》（含编剧、唱腔设计等）

组织工作奖：

山东省文化厅
济南市文化局

天津市青年京剧团、北京好风好雨文化艺术有限公司《郑和下西洋》

浩思越千载 彩笔谱春秋

周传家

在第五届中国京剧艺术节参赛演出剧目中，新编历史戏占据着相当重要的位置，并呈现出数量激增，题材、样式、风格渐趋多样化，舞台呈现愈来愈精致的态势。

此届京剧艺术节涌现出来的新编历史故事剧取材范围相当广泛，戏曲作家们浩思越千载，彩笔谱春秋，借历史题材抒发情怀、寄托理想、讽世劝人，张扬民族精神。《成败萧何》犀利深刻、惊心动魄；《郑和下西洋》旋律铿锵、气势恢弘；《下鲁城》独出机杼、举重若轻；《晋德裕》阵容超强、立意现实；《护国将军》流畅洗练、人物丰满；《白洁圣妃》细腻跌宕、色彩浓郁；《丝路花雨》绚丽多姿、赏心悦目；《辛弃疾》激情洋溢、意境空灵；《响九霄》的戏中戏让观众品赏到当代艺术家迷人的风采；《嫦娥》重新演绎神话，张扬大爱无疆的精神；《曾侯乙》彰显文化品牌，楚文化气息扑面而来；《大足》的二度创作令人叹为观止；《大漠昭君》视角别致，弥漫着草原气息；《靺鞨春秋》设局巧妙、主调鲜明；《大唐贵妃》绚丽豪华、新人辈出；《薛涛》清幽委婉；《道观情缘》则别具风情……

诸剧之中，将完整性、创新性、现实性统一得比较好而广获赞誉的作品是上海京剧院的《成败萧何》和福建省京剧院的《北风紧》。《成败萧何》已屡获大奖，早有定评，此处不再赘言。福建省京剧院上演的《北风紧》堪称继京剧《曹操与杨修》之后又一部表现历史人物命运的力作。作者凭借着打破成见和禁忌的胆略、深邃的史识和独到的眼光，重新审视那段扑朔迷离的历史和主人公施宜生的戏剧性际遇，并透过表象直达人情人性的深层，从而把对历史的反思和对现实的观照交融到一起，抒发出对历史发展之必然和现实未能实现之慨叹，呼唤超越狭隘民族观念的和谐，具有强烈的现实意义。

《北风紧》继承借鉴了新编历史剧的创作规律和创作经验，并突破了我国传统悲剧的思维模式和故事模式，超越了一般道德意义上惩恶扬善的评判，为京剧人物画廊增添了一个勇担责任的悲情英雄形象。剧本委婉细腻地展示出施宜生北国南朝一心两牵，国仇家恨同时承受，身处政治漩涡之中，先后两次背叛和两次赎罪的过程，在养育之恩和知遇之恩之间两难抉择的窘境。人物不是作家的传声筒或一种概念或理念的化身，而是有血有肉、合情合理的形象。

传统戏、新编历史戏、现代戏三者并举的剧目政策符合戏曲艺术的发展规律，能够切实可行地促进戏曲艺术不断推陈出新，响应时代的呼唤，满足广大观众日益变化的审美需求。只要剧作家们真诚而潇洒地拥抱生活，把握住时代的脉搏和生活的律动，摆脱功利主义和投机心理，荡尽平庸的艺匠心理，就会焕发出自由奔放的艺术创造力，精品定会不择地域汩汩而出！

上海京剧院《成败萧何》

十年磨一戏 更上一层楼

刘秀荣

第五届中国京剧艺术节，剧目之多、规模之大、艺术水平之高，体现出京剧艺术在戏曲百花园中多姿多彩、争奇斗艳、繁荣昌盛的大好形势。这次京剧艺术节的37台剧目，展示了近年来京剧艺术继承和创新的新成果，特别是推出了又一批即将撑起京剧艺术大舞台的新人。我作为一名京剧老演员，感到万分欣慰。

看到好戏的时候，我心里特别激动、振奋。创演一个新剧目是非常不容易的事，而这次京剧艺术节中参演的各院团，克服了一切困难，严肃认真，努力打造艺术精品。这次京剧艺术节不仅有新编历史剧、整理改编传统戏，而且有大量的现代戏和反映改革开放的当代题材的戏，可谓百花齐放。可喜的是，这些现代和当代题材的剧目，思想性、艺术性较强，都具有独特的艺术风格和艺术感染力，更重要的是都贴近生活、贴近群众。特别是一批年轻演员，舞台呈现优美，形象鲜活亮丽。通过京剧艺术节新剧目展演这种形式，对于促进京剧艺术的繁荣发展，弘扬民族传统文化艺术，确实起到了积极作用。

我个人认为，有些院团自身创作班子实力不足，要聘请编剧、导演、作曲、舞美、灯光、主要演员，把戏排出来，立住了，也是件繁荣我们戏曲事业的好事。但我建议，要把后期工作做好，一定要有B组梯队，获奖后，能够接着演出，因为外请专家都有各自单位，以免“撞车”。

同时，在观摩中，我感到还有一些值得探讨之处。例如，怎样避免艺术创作的模式化倾向。再比如说，大制作这种形式，对于有些戏是必要的，但不适合所有的剧目和院团。剧团应该结合自身实际、脚踏实地，在塑造人物、提高艺术水平上多下工夫，戏同样也能搞得很好，也便于剧作的推广演出，争取大众化。

我希望京剧艺术节获奖的剧目，在原有的基础上，继续加工、提高，多吸取专家和观众的意见，让戏的艺术水平更上一层楼。记得上世纪50年代初，我参与排演田汉首创的《白蛇传》。1952年，《白蛇传》在第一届戏曲观摩演出大会获奖后，田汉安排我们继续加工提高，并提出要“十年磨一戏”。正是这种在艺术创造中认真严谨、精益求精的精神，我们才能排演创作出很多艺术水平高、受到广大观众欢迎的保留剧目，直到今天仍然让人百看不厌。只有脚踏实地、踏踏实实的工作态度，才能出精品、出好戏。

我殷切地希望这次京剧艺术节获奖的剧目，能够成为我们京剧艺术宝库中一批被广大观众认可欢迎的优秀保留剧目。希望在广大京剧艺术工作者的共同努力下，京剧艺术之花能够盛开得更为绚丽多彩！

创新路上的艰难跋涉

贾志刚

中华民族的文化宝库能够源远流长，正是由于历代有识之士不间断地将创造的精华瑰宝添加其中。当下提倡繁荣现代戏，尤其是关注改革开放30年和新中国成立60年的现实题材创作，不仅使整理改编传统戏、新编历史剧、创作现代戏“三并举”剧目政策落到实处，而且具有极其重要的文化战略意义，更是实践科学发展观的必要举措。令人惊喜的是，第五届中国京剧艺术节历时20天的演出期间，37台剧目中就有14台现代戏，其中5台选取了现实题材，显现出当下京剧现代戏创作的良好势头。新编历史剧、整理改编传统戏也各展风采，实现了真正的“三者并举”。

本届京剧艺术节体现出两个值得称道的特点：其一，涌现出一批不同以往的人物形象，他们有着各自的性格发展史，人物个性在个体生命与社会环境、人与人不同关系的碰撞中得以升华或毁灭，突破了模式化、概念化、单一性，既可信又可爱。例如江苏省京剧院演出的《飘逸的红纱巾》中从留洋归国的女青年成长为一名革命战士的方斐，武汉京剧院演出的《吉庆街生活秀》中的当代个体户来双扬，青岛市京剧院演出的《驼哥与金兰》中既卑微又高大的驼哥，大连京剧院整理改编演出的《风雨杏黄旗》中的梁山英雄宋江、李逵，无不血肉丰满、动人心魄。其二，遵循诗化原则，突破传统舞台演出样式。传统演出一桌二椅式的舞台格局、“前虚后实”的舞台样式、“话剧加唱”的模式，都具有各自的局限性，寻找当代京剧舞台演出样式的突破已到刻不容缓的十字路口，此届京剧艺术节体现了对此的探索和创新。山东京剧院演出的《铁道游击队》的舞台样式颇具创意。天幕上不断变换着云朵、微山湖区、村落等景致，舞台后区搭起一座平台作为铁路路基，前区则留下充足的表演空间，上下互动，层次分明，呈现出一个既不断流动又相对间隔的舞台时空流程。湖南省京剧团创作的《紫英》采用装饰性极强的中性装置，每一场换上逼真的道具起到点明具体地点、环境的作用，使得舞台演出中几次出现多重空间，加大了场面的信息量。这种创造显然源于当代意识。这启示我们，创新和突破与其说是导演以及舞美设计的灵光闪现，不如说是创作者观念、意识的飞跃。

浙江京剧团整理改编的《宝莲灯》弃旧图新，舞美设计美轮美奂，武戏展示惊险刺激，充分体现了京剧表演技术技巧的高、精、尖。好听好看是京剧从形成迈向艺术巅峰的首要因素，而这一因素弱化或丧失就会带来京剧的衰落。《宝莲灯》的演出邀请了专业武术运动员的加盟，是对于京剧观赏性的一种自觉的精神回归，预示着当代京剧进行新的艺术综合的必要性。京剧艺术是综合性艺术，它所综合的技术技巧，是过去年代其他艺术种类的最高水平，是现实生活的映射，是生活原生态的变形与延伸，而绝非生活的刻意图解。当代中国的武术、杂技等在国际大赛中屡屡获奖，这些种类的先进、高超的技术值得京剧借鉴、吸收。这不仅仅是形式上的翻新，更为重要的是其中蕴含的当代意识、创意、时尚等内容积淀。广泛吸收、融合当代众多技艺的发展成果，是京剧重新踏上综合之路焕发勃勃生机的必然途径。

继承与创新是个老话题，我更想用革新与创造来取代它。攀登珠穆朗玛峰有多条登顶之路，只是敢走的人太少。时代呼唤那些跋涉在崎岖陡峭山路上有胆有识的探路者。

北京京剧院《下鲁城》

浙江京剧团《宝莲灯》

北京军区战友文工团《红沙河》