

编者按:优秀的文艺作品不仅是一个国家、一个时代精神文明水平的集中反映,而且对全社会的精神产品生产具有重要的示范和影响作用。体现社会主义核心价值观的文艺创作,对于构建社会主义和谐社会、促进社会的全面发展进步,对于满足人民群众日益增长的精神文化需求,对于实现中华民族的伟大复兴和维护国家文化安全,都具有重要的战略意义。

日前,由文化部主办的“2010国家艺术院团优秀剧目展演”在北京如火如荼地举行,本版约请了国家京剧院院长宋官林、中国国家话剧院院长周志强、中国儿童艺术剧院院长周予援就国家艺术院团体制机制改革、剧目建设、人才培养以及国家艺术院团在创作体现社会主义核心价值观优秀艺术作品中所应起的导向性、代表性和示范性作用撰写文章并予发表,以飨读者。

国家艺术院团的导向性、代表性和示范性

脚踏实地 继承创新

国家京剧院院长 宋官林

文化部主办的“2010国家艺术院团优秀剧目展演”,是推动国家院团剧目建设、人才建设、改革与发展,推动国家院团在建设中国特色社会主义文化事业中发挥主力军作用和导向性、代表性、示范性作用的重要举措。

国家京剧院高度重视此次展演,老中青三代艺术家倾情参与。推出经典剧目《满江红》、《柳荫记》、《大闹天官》、《杨门女将》和新编历史剧《曙色紫禁城》5台剧目,彰显国家京剧院“阵容齐整、艺术严谨、风格清新”的艺术风格,以经典剧目的舞台呈现展示国粹风采,以合于时代潮流的新创剧目演绎视听奇观,精心营造一种百花争艳的审美境界,以最佳的阵容和良好的表现,向祖国汇报,接受广大观众的检阅。

今年3月,剧院新一届领导班子上任以来,在认真总结过去几年工作经验的基础上提出,要以京剧艺术的传承发展、弘扬中华优秀传统文化为总体目标,以剧目建设、人才建设、市场开发为重点,深化内部改革,转换机制,在全院逐步形成“讲团结、树正气、排精品、推人才、抓管理、创效益”的共识,推动国家京剧院成为全国京剧界的龙头团队,实现可持续发展的目标和思路。

国家京剧院作为戏曲界中唯一的国家院团,应在全国范围内努力做到符合其应有的地位,承担起历史责任和光荣使命,真正地发挥起引领和辐射全国戏曲院团的“导向性、代表性、示范性”作用。

宋官林近影

一、在剧目建设上,要着力提高艺术创作生产力,激活艺术思维创新力,凝聚高尚艺术追求向心力,打造艺术品牌形象竞争力。在尊重艺术创作规律的前提下,高度重视京剧艺术的传承与发展,这要求:

重视京剧艺术特别是流派的继承和发展。流派是京剧艺术进入成熟阶段并形成表演体系的重要标志。从某种意义上说,对京剧流派的继承,就是对京剧艺术的继承。根据中央领导的指示,抓实京剧流派班国家京剧院的教学、排演工作。抓住机遇,乘势而上,把京剧流派班的教学与国家京剧院的人才培养、剧目建设、市场开发结合起来,作为历史上拥有多位流派创始人和杰出传人的

我们京剧艺术的宝贵财富。我们要定期、有计划地复排优秀保留剧目,建立优秀保留剧目上演制度,将经典的艺术作品奉献给当下的广大观众。

重视新创剧目的精心策划与编排。在继承传统和复排保留剧目的基础上,大力创作符合艺术本体特征,适应时代精神要求和当下受众审美需求的神目,打开艺术视野,提高艺术创新能力,为京剧艺术添加更多的优秀剧目。

二、在人才培养上,建立完善京剧人才健康发展和脱颖而出的运行机制,培养优秀人才,吸引特殊人才,以“延长当红艺术家艺术青春,推动中青年演员的脱颖而出”为工作重心,逐步形成流派纷呈、行当齐全的演出

建立长效机制催生艺术精品

中国儿童艺术剧院院长 周予援

中国儿童艺术剧院按照“国家扶持、转换机制、面向市场、增强活力”的总体要求,在遵循“继承、发展、创新”理念的基础上,积极探索艺术院团发展的新途径。经过近年来的演出实践与经验总结,2010年新春伊始,在全国率先启动了“优秀保留剧目轮换上演制”,尝试将优秀保留剧目价值最大化,即中国儿童剧场和假日经典小剧场在每个星期同时上演两部儿童剧,一年将有25台剧目轮换演出。仅2010年上半年,演出达300场,演出收入近600万元,观众近12万人次。

从某种意义上讲,“优秀保留剧目轮换上演制”的实行,正是品牌观念的有效运作,其核心内容是利用中国儿童剧场的地缘优势,打造一个为家长、孩子所认可和喜爱的首部儿童戏剧中心、精品艺术的“嘉年华”。

爱因斯坦曾以亲身的体验告诉我们:“艺术的力量是无穷的,物理给我知识,艺术给我想象力。知识是有限的,而艺术所开拓的想象力是无限的。”儿童戏剧不仅仅是纯粹的艺术,它还肩负着教育功能,准确地说是艺术的启蒙和审美的引领。戏剧艺术在儿童成长过程中具有特殊的开发智力、陶冶情操、提高审美情趣的作用,这

种特殊的教育作用是其他教育方式所不可替代的。正如歌德所说:“鉴赏力不是靠观赏中等作品而是靠观赏最好的作品才能培养成的。”所以,每一部要搬上舞台的儿童剧,每一部为孩子们演出的剧目都必须必须是优秀的,优秀的儿童剧必须是纯净之美与童趣欢乐的集合。一部优秀的儿童剧可以影响和改变孩子的一生,在他(她)的心灵深处产生不可估量的作用。孩子们的辨别判断能力尚未完善,就更需要高雅艺术作品的陶冶。

在创作理念上,近年来中国儿童艺术剧院始终坚持走“精品之路”,坚持走“类型多样化”的道路。我们将经典和精品的意识深深地融入到艺术实践探索当中,在重排《十二月》、《快乐的汉斯》的基础上,将世界经典名剧《饼干小子》搬上舞台;不仅有独创的品牌动漫话剧《小蝌蚪找妈妈》、木偶童话剧《小兔快跑》,还有揭秘当代少年内心世界、解读父爱亲情的现实题材儿童剧《天蓝色的纸飞机》;弘扬中国传统文化精髓的“中华魂系列创作”,是将古典文化与现代思维结合,进行更加人性化的创作和充满童趣的创新演绎,无论是改编情节、提高审美情趣的作用,这

续剧《西游记》还是取材于《山海经》的神话剧《太阳鸟》,均成为了儿童戏剧史上的新的创造!在重新审视古典名著的过程中,通过对中国传统文化的时尚化表现形式,向孩子们传达真、善、美。

放眼世界,“引进来、走出去”,是中国儿童艺术剧院近年来的创作重点,与世界著名艺术家团队合作,丰富了舞台表现形式,如引进的充满想象力的日本剧目《小吉普·变变变》、《三只小猪·变变变》,都受到了中国小观众的喜爱。与瑞典格林伦团队合作的《皮皮·长袜子》以及邀请澳大利亚著名导演彼得合作的大型视觉舞台剧《十二生肖》,整合中国民俗传统与外国艺术元素,展示中外文化的交融之美,也都让观众中产生了良好的反响。

在经典作品中,倾注了我们的感情、思想和爱,使其在儿童幼小的心灵中萌芽,使孩子们的思想观念、欣赏习惯、审美趣味尽早得到陶冶和升华。这就是儿童剧的重要与独特之处——为中国戏剧培养未来的观众。

同时,逐步提升人员的整体素质,使演奏、舞美、创作和经营管理人员的人才格局与国家京剧院的地位相适应。

三、在市场运作上,对已经实施的三大演出季的概念进行重新定位,精心策划、精心实施新春、“五一”、金秋“三大演出季”。明确定位,强化特色,进一步扩大演出季的影响力。“五一”演出季的定位为“新作·名家·新秀”,以推出新剧目,推出当红艺术家和中青年演员专场演出为主;“金秋演出季”的定位为“回顾经典”,以剧院经典保留剧目展演为主;“新春演出季”则力求传统与时尚,继承与创新的互为依托和有机整合,抓住元旦春节前后演出市场旺盛的特点,在继续推出“名家名段迎春演唱会”和演出经典传统剧目的同时,积极扩大市场份额,策划推出“国韵”系列大型演出,拓宽演出渠道,吸引更广泛的观众群体。

“国家艺术院团优秀剧目展演”将成为推动国家京剧院规划艺术创作,复排经典剧目,开发演出市场,打造剧院品牌的重要平台。我们要认真学习、领会、贯彻胡锦涛总书记在中共中央政治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神,加强机制创新,进一步增强活力,继承发扬中华文化优良传统,着力推出思想性、艺术性、观赏性相统一的精品力作,为推进文化大发展大繁荣,做出国家剧院应有的贡献。相信,国家京剧院依托“国家艺术院团优秀剧目展演”这个平台,会有长足的发展和更大的发展。

周予援近影

日前,由文化部主办的“2010国家艺术院团优秀剧目展演”隆重开幕。作为代表着国家最高艺术水平的文化部直属艺术院团之一,国家话剧院担负着弘扬核心价值观、传播主流戏剧文化的社会职责。我们从近年来新创作的优秀剧目中,精选出《这是最后的斗争》、《红玫瑰与白玫瑰》、《都市困人》和《向上走,向下走》4部话剧参加本次展演活动,受到了广大观众的热烈欢迎。演出尚未开始,票房销售已近告罄,显示了当今戏剧艺术依然所拥有的广泛而热情的受众拥趸。

戏剧是最善于表达思想的舞台艺术形式之一,这种艺术形式很容易被人们理解和接受。正是由于戏剧受众群体的广泛性,以及在揭示社会矛盾、反映社会生活等方面所具有的无可比拟的独特作用,作为人类的一种精神文化产品,戏剧始终具有无穷的生命力。

在戏剧欣赏中我们往往有这样的体会,看过一部戏后,能立刻说出它好看或者不好看,感人或者不感人,完全是一种直观的感受。这种感受不需要加以理性的考虑和分析,感人的戏就是好看的戏。好的戏剧作品饱含着艺术家的思想情感,通过生动的舞台表现,作用于欣赏者的感情,使观众和艺术家在心灵上产生共鸣。戏剧的情感导向作用,在艺术形象感染力的发挥中得到了最为充分的体现。而优秀的舞台戏剧作品,往往又体现其张扬社会理性,描写人间至情,以及追求真、善、美的永恒主题上。

戏剧艺术之所以具有这种集“情感”“理性”“教化”于一身的寓教于乐的功能,是因为在戏剧演出中蕴涵着艺术家对生活的理解、认识、评价和态度,渗透着艺术家的审美理念和社会理想。

例如,国家话剧院演出的具有哲理性内涵的经典名作话剧《简·爱》,就是这样一部关于情感、关于理性的“寓教于美”的优秀剧目。它的真正价值不止于“有情人终成眷属”的娱乐性描述,它饱含着对爱情本质的紧迫追问和对人性内涵的深切关怀。通过坚持自由、尊严、平等的生命准则,追求人格的完美。

在今天的现实生活中,实用主义倾向给爱情添加了许多多余的外部物质附加物,而建立在相互尊重、平等交流、深刻理解基础之上的两情相悦,却常常成了被忽视的精神诉求。在这种婚恋氛围中,《简·爱》的

周志强近影

极为热烈的欢迎。由此可以证明,经典剧目的人文教化力量可以穿越时空的阻隔,在观众的拥戴中不断地延续下去。

欣赏戏剧作品的过程中,人们的审美感受总是由简单到复杂、由表层到深层、由感性到理性逐渐深化的。相对于逻辑严密、概念明确的说服教育,戏剧使人们获得理念、陶冶性情,是一个“随风潜入夜,润物细无声”的缓慢过程。同时,也是戏剧艺术对观赏者发挥的作用变得越深入、越来越稳固的过程。

国家话剧院参演文化部主办的“2010国家艺术院团优秀剧目展演”的重头戏《这是最后的斗争》,主题是表达两代共产党人在家庭内部的是非抉择上对于道德和理想的坚守、坚持。在创作上,发扬了批判现实主义作品的宝贵特性,大胆承认有阳光的地方就有影子,不回避社会上存在的腐败现象,但又不停留在仅仅进行单纯揭露的简单层面,而是通过人物的行为阐明社会发展主流方向,为解决问题提出意见。同时,坚持人物形象塑造的真实性原则,剧中的正面人物也同样存在着人性弱点,而不是一系列苍白单薄的主旋律符号。这就使现场观众在接受和理解中,逐渐进入了一种“邪不压正”的戏剧氛围,使欣赏者不知不觉地受到感染,心灵得到净化,对人的思想和精神面貌起到了潜移默化的影响。

一言以蔽之,戏剧艺术的生命力来自于它自身的价值,也就是戏剧所特有的社会功能。一方面,戏剧艺术通过戏剧创作——戏剧演出——戏剧欣赏的全过程,影响着人们的思想感情,对社会生活的各个方面产生作用和影响,最终实现其社会功能。另一方面,戏剧艺术所具有的社会功能始终建立在其最本质的审美娱乐功能的基础之上,具有“以情感人”“寓教于乐”“潜移默化”的独特之处。这是戏剧和其他艺术形态最根本的区别。正是因为具有这种独特的社会功能,才使得戏剧艺术有了更高的存在价值,始终保持着旺盛的生命力。

“国家艺术院团优秀剧目展演”仿佛使国家艺术院团穿上了一双魔力强大的“红舞鞋”,为满足人民群众日益增长的精神文化需求,为充分发挥戏剧艺术凝聚聚气的社会功能,国家话剧院将永不停息地贡献出在主流戏剧艺术创造方面的无穷智慧与不懈努力。

主流戏剧 社会功能 凝魂聚气 充分发挥

中国国家话剧院院长 周志强

探索快乐戏剧之路,市场与公益结合之路。为了“让全中国的孩子都能看到儿童剧”这一梦想,我院近年来始终坚持“天使之爱”大型公益演出活动、“走进西部校园系列演出”活动。把优秀的剧目送到偏远地区和贫困家庭孩子们的身边,让每一个孩子都能够拥有沐浴经典戏剧的快乐!

中国儿童艺术剧院演出团队走进革命老区以及偏远地区的活动始终没有间断过,“优秀剧目西部行”系列演出覆盖了四川、云南、贵州、青海……2009年,我们走进了西藏,今年9月我们还将奔赴新疆!西部的孩子们几乎都是第一次看儿童剧,刚开始时,他们会因为好奇兴奋而变得混乱、

躁动,渐渐地就会被剧情吸引,被纳入到舞台艺术所营造的唯的环境之中,并产生由艺术欣赏所引发的特定情绪,同时在一颗颗纯洁透明的童心中引发共鸣。由于他们是第一次接触儿童剧这种艺术样式,这种心灵震撼所起到的作用远远超过我们的想象。而在北京、上海这样的大城市里,由于儿童剧资源的丰富,许多孩子已经形成了观剧的经验与习惯,他们会主动地、定期地选择这种艺术审美方式丰富自己的课外生活,不断地接受和理解这门综合艺术。

人天生就具有通过眼睛来理解艺术的能力。按照特定的艺术规律,让孩子从小就大量接触艺术,并有意识地引导他

们从中感受生命力的种种模式,是培养审美感知能力的一个有效的办法。优秀的儿童戏剧正是通过自身所具有的综合的美感来引领孩子审美的方向,引导他们注意戏剧形态中那处处可见的生命力和情感变化。而“优秀保留剧目轮换上演制”的实行不仅锻炼了队伍,培养了新人,更是保障了孩子们能够长期感受艺术,最终受益。

深入推进文化体制改革,促进儿童戏剧事业的全面繁荣和演出市场的快速发展,作为儿童戏剧人,我们愿意坚守这份责任,为孩子们童年描绘更加绚烂的色彩,为他们的心灵开启通往纯美的大门。