

一部感人至深的爱国主义精品力作

——京剧《杨靖宇》专家研讨会发言摘要

吉林省戏曲剧院京剧团排演的大型原创现代京剧《杨靖宇》，以生动的细节和深厚的情感，艺术地再现了革命烈士杨靖宇的爱国热忱和献身精神，在天津举办的第七届中国京剧艺术节上，赢得了广大观众和专家的一致好评。

11月21日，文化部艺术司组织召开专家座谈会，出席座谈会的有文化部、中国剧协、中国艺术研究院等单位的领导和戏剧界专家。大家对京剧《杨靖宇》的艺术成就给予了充分的肯定，一致认为，这部作品是习近平总书记文艺工作座谈会讲话中强调的文艺工作者要“引导人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强做中国人的骨气和底气”的有力实践，对于推动吉林文艺的繁荣发展、开创文化建设新局面具有重大意义，可谓是一部新时代的精品力作。

一部表现中国精神的好戏

仲呈祥(中国文艺评论家协会主席)：明年是抗日战争胜利70周年，吉林省戏曲剧院京剧团的艺术家排出了《杨靖宇》这样一部表现中国精神、中国气派的好戏。这个戏坚持了习总书记所倡导的文艺思想，体现了一个时代的精神风貌，体现了中华民族不断与时俱进的中国精神，同时也提醒我们今天的观众要牢记历史。

这个戏实现了思想性和艺术性较为完美的统一，全剧贯穿的一种民族精神是通过杨靖宇这个鲜活的人物呈现出来的。他对“关山红”实施民族抗日统一战线，以情感人，以理服人，发展壮大了抗联队伍；他对“棒槌爷爷”的军民情谊，恰是中国共产党同人民群众血肉相连的生动体现；他对战友们的爱，对日本侵略者的恨，为我们塑造了一个立体的、丰满的艺术形象。这个戏在舞台灯光、布景、舞美等方面，都很好地重现了当时的历史背景，具有深刻的思想内涵，塑造了有吸引力、感染力的一批艺术形象，因此深受观众喜爱。杨靖宇的仁义礼智信都表现得很完美，他对战友、对妻子、对儿女的思念表现得人情入理、感人至深，演出非常成功。

国剧、国粹铸造国魂

徐培成(中国艺术研究院特邀研究员、本剧导演)：《杨靖宇》这个戏今年5月初编剧定稿，从7月1日开始，总共排演一个月的时间就搬上了舞台，这首先是吉林省政府、省文化厅真抓实干的结果，他们对文化艺术的认真和投入是难能可贵的。

杨靖宇将军是中国抗战史上的民族英雄。当前所倡导的社会主义核心价值观和中国梦的核心就是爱国主义，这个戏突出了杨靖宇的精忠报国、坚韧无畏的牺牲精神，而且力求在两种价值观的碰撞中展现英雄的高尚品质。叛徒的卖国和杨靖宇保家卫国的两种价值观形成鲜明的对比，杨靖宇牺牲后就连日本鬼子都向他鞠躬。我们要体现那种壮美的中华民族的风骨，力争用国剧、国粹来铸造国魂。

讴歌奋斗人生 刻画最美人物

马博敏(上海市京昆艺术发展咨询委员会主任)：习总书记在文艺工作座谈会讲话中强调，“讴歌奋斗人生，刻画最美人物，坚定人们对美好生活的憧憬和信心”。《杨靖宇》这部剧达到了这个标准。

这个戏看了让人很激动，说明它的主题思想和艺术手法得到了同步升华。它在题材上抓住了这样一个民族英雄的形象，采用了非常有特色的东北风格，增强了可看性，同时吉林省戏曲剧院京剧团的敬业精神、向上精神、协调合作精神，让这部主旋律作品达到了很高的艺术水平，从主题立意、思想内涵、戏剧质量，全方位地让人感动和敬佩。

杨靖宇这个人物之所以打动人，在于他不是概念英雄，他的威望、品质，以及对敌斗争的智慧和爱民、爱兵的情义，都在剧中表现得淋漓尽致，能够让更多的人通过艺术形象去理解、热爱英雄，达到精神层面的一种教育和净化。此外音乐唱腔、戏情、内涵具有极大的感染力，可以成为一个久演不衰的革命

《杨靖宇》剧照 常雅维 摄

题材作品。

现实主义和浪漫主义的完美结合

龚和德(中国戏曲学会副会长)：观看这个戏我的眼睛一直是湿润的，我特别欣赏杨靖宇勇闯“大刀会”的情节，剧情中杨靖宇和关山红一起唱、念岳飞的《满江红》，这一情景的使用让艺术达到了绝妙的效果，表现了一种民族精神，找到了民族文化之根。

这个戏的表演达到了很高的艺术境界，主演倪茂才有一个好嗓子，他用气自如，高音唱得很自然、优美，低腔唱得让人动心；张派青衣张蕾蕾饰演的关山红、花脸刘治强饰演的棒槌老人表演都很到位，还有反面人物日本军官大野，把日本人的凶残演绝了。这些生动的形象，使这个戏的艺术含量达到了非常高的程度。作为一个英雄人物，杨靖宇在最艰苦的时刻会想起妻子、女儿，这些地方处理，以及关山红性格中柔的一面，使全剧现实主义精神和浪漫主义情怀达到了完美的结合。

艺术的感染力和思想的震撼力并重

康式昭(文化部政策法规司原司长)：《杨靖宇》这部剧有着强烈的现实意义，明年是抗日战争胜利70周年，今天推出了这个戏，对于我们的百姓是一次生动的爱国教育。这个戏表现了精忠报国，弘扬了爱国主义精神，增强了我们中国人的骨气和底气。

把爱国和民族优秀的传统有机地结合起来，是这个戏的重要贡献，用京戏演绎现实生活，这个戏没有一点不协调的地方。主演倪茂才非常出彩，棒槌爷爷、关山红也非常出色，包括其他的配角，演出都出彩，艺术的感染力、思想的震撼力可以说达到了二者并重。

承担起文艺工作者的使命和责任

毛时安(上海市政府参事、中国文艺评论家协会副主席)：这个戏从正面塑造了抗日英雄的形象，日本鬼子到最后也是对杨靖宇赞不绝口，称他是战神。要塑造这样一个英雄人物，展现这样一段历史，是文艺工作者的使命和责任。吉林省戏曲剧院京剧团比较完整、饱满地展现了杨靖宇的光辉形象，那种对国土家园的热爱，对今天的观众具有醍醐灌顶的作用。

这个戏的叙事井然有序，我们领略了高派唱腔的神韵和风采，在唱腔上很好地完成了杨靖宇的形象塑造，让观众在听觉、视觉上得到了享受。歌词的写作上非常丰富、有色彩。这个戏应该成为反映世界反法西斯战争的现代保留剧目。

一部真诚、朴实的正剧

傅谨(中国戏曲学院教授)：这个戏在塑造英雄的过程中写得真诚、朴实，利用高派的特色去塑造一个英雄人物，在剧场里引起了观众强烈的共鸣。杨靖宇的英雄事迹，在这个戏中得到生动和丰富的呈现，这个戏弘扬了民族正气、歌颂了抗日英雄。一个抗日题材的作品，通过符合时代需求的艺术手段，写出了生动性和丰富性，主演倪茂才和其他演员那么优秀的表演和唱腔，通过这样的戏留在了时代的舞台上。演员们也都释放出更大的光彩。

《杨靖宇》剧照 于 焱 摄

浓郁的东北风情为剧添彩

谭志湘(中国艺术研究院研究员)：这个戏的成功到底在哪里？我的感觉是表现了美好与毁灭、黑暗与光明、斗争与信心、残酷与胜利，杨靖宇牺牲了，但是他是民族精神的胜利者。

这个戏东北风情浓郁，一开始是漫山遍野的红叶，没有萧瑟秋风之感，特别美的景致、雪和树挂都像是有生命的，有大好河山岂容侵略者蹂躏的感觉。杨靖宇最后一大段唱腔，达到了酣畅淋漓、用墨如泼的境界。全剧的语言更是运用得恰到好处，既通俗又非常有文采，比如杨靖宇唱到：“好一片山啊，好一片水，好一个关东八月天，大豆成堆金灿灿……”比如说棒槌爷爷唱到：“摔不开的冻豆腐，粘掉牙的黄豆包，看不够的二人转，撵不上的大高跷，一挂鞭从三十响到十五，半包糖从初一甜到元宵……”这都表现出人们对生活的热爱，浓郁的东北风情为这个剧增添了色彩。

经过打磨可以成为保留剧目

秦华生(中国艺术研究院梅兰芳纪念馆馆长)：这个戏在描绘了杨靖宇这个英雄人物的同时，展示了关山红、棒槌老人等抗日英雄的群像，杨靖宇舍生取义的英雄壮举，通过浓郁的东北风情得以展示。杨靖宇在牺牲前，与妻子、孩子穿越时空的对话让人物更真实，还有军歌和烟袋歌都唱得非常好，丰富了京剧的音乐，我认为这个戏是有基础的，经过打磨可以成为保留剧目。

时代需要这样的声音

虞绪华(《中国戏剧》主编、编审)：这部剧诞生在习总书记文艺工作座谈会讲话发表之前，从主题到故事情节完全符合新时期正能量的标准，可谓生逢其时，看了有喜

《杨靖宇》剧照 宋雅峰 摄

努力打造有筋骨、有道德、有温度的爱国主义作品

苏威(吉林省文化厅副厅长)：首先，选择杨靖宇作为创作题材，表达了吉林人民对民族的、时代的英雄杨靖宇将军蕴藏心底的深切缅怀。在众多抗击日寇、英勇牺牲的优秀中华儿女的群像中，白山松水的人们永远铭记一位出生河南、身赴东北、十年百战、血洒吉林的英雄，他就是抗日联军第一路军司令杨靖宇将军。无论面对娱乐化的作品取得不菲市场票房的诱惑，还是面临让人喘不过气来的生存与发展的压力，创作一部让靖宇精神世代传承下去、为英雄颂歌的爱国主义经典之作，成为吉林文艺工作者沉积多年的情感共识。在吉林省委宣传部和吉林省文化厅的共同努力和支持下，今年年初，《杨靖宇》的剧本进入紧张的创作之中。

把这样一位惊天动地泣鬼神、家喻户晓的英雄人物刻画出来不是一件容易的事。此前，描写靖宇将军的各种体裁、各个角度的剧本都曾问世，有的也被搬上过舞台。这次剧本创作择取将军最后三年里的战斗生活，通过转战山中、袭击敌营、情系群众、收编土匪、以身诱敌、壮烈殉国等场面，直接塑造了智勇双全、英勇无畏的杨靖宇将军的形象，这着实体现了创作者的勇气和信心。

第二，采用积淀中华民族丰厚文化底蕴的京剧艺术形式与现代意识相结合，让《杨靖宇》成为现代京剧的佳作。把凝聚了人们深沉情感的《杨靖宇》搬上舞台需要有一种恰当的艺术形式和一个堪当此任的优秀演员。京剧作为国粹艺术，它丰富的舞台表现手段，是完成塑造英雄人物和战斗场面的极好载体。现代革命京剧中的几个经典英雄人物形象，成为一代人心中的记忆。特别重要的是，著名京剧表演艺术家、高派传人倪茂才作为吉林戏剧的领军人物，其高亢的嗓音，唱做俱佳的艺术功力，以及善于塑造英雄人物的形象气质，是扮演杨靖宇的最佳人选，这部戏也成了为倪茂才量身定制的京剧作品。吉林省委省政府领导高度重视此剧的创作生产，指示倾全省之力重点打造。与此同时，一批全国戏剧专家，也纷纷聚集吉林，为剧本把脉，使这部戏具有了先天的优势。排练现场，“用英雄的精神排演《杨靖宇》”成为口号，全体演员精诚团结，刻苦演练，以高昂的激情投入到创作任务之中。

京剧《杨靖宇》在充分运用传统的京剧表现形式的同时，融入了大量现代意识，我们期望它成为现代京剧剧目中一部有创新有突破的精品。由倪茂才扮演的杨靖宇的京剧唱腔，将高派艺术的高亢、洪亮的特点发挥得淋漓尽致，同时，融入了其他京剧流派唱腔的温婉、细腻，杨靖宇将军气贯长虹的英雄气概和精忠报国的家国情怀，表现得酣畅而精准。为表现抗联战士在长白山中飞跃涧沟与敌周旋，首次在舞台上采用弹床三连跳，在空中完成难度较大的技巧，让观众为之叫好。演出最后，利用移动平台和灯光特效，在两个时空里，爱国者与侵略者进行了心灵碰撞……背靠参天的松柏，靖宇将军挺拔屹立壮烈殉国。将军身后千千万万个抗联战士，在《义勇军进行曲》激昂的旋律里，如雕塑般挺立而起，矗立起了中华民族千古不朽的历史丰碑！

第三，弘扬杨靖宇将军的爱国主义精神，努力打造有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。杨靖宇将军是一位有着强烈爱国主义情感的英雄，挖掘其精神实质，“精忠报国”是贯穿其中的主线。从收编土匪关山红与其一起吟诵岳飞的《满江红》，到壮士们高呼“精忠报国”战死沙场，剧中共有三次提到“精忠报国”，这是我们挖掘杨靖宇将军家国情怀的深远的动力，也让我们找到了最能触发国人心灵共鸣和文化认同的根脉。由倪茂才扮演的杨靖宇每句唱腔都博得观众的热烈掌声，这让我们深切地感受到，当今社会，人民群众对英雄依然有着深厚的感情，对英雄主义题材的作品有着深情的呼唤。

京剧《杨靖宇》塑造了以杨靖宇将军为首的一批铮铮铁骨、宁死不屈，而又充满人间真情的典型人物。棒槌爷爷、关山红、石柱子、高粱花、牛嫂，他们是关东大地上最普通的民众，他们热爱家乡土地，痛恨烧杀掠夺的侵略者。他们身上的大爱大善大美，体现了筋骨之强、道德之美、温度之暖，谱写了一曲气吞山河的爱国主义诗篇，受到了人民群众的喜爱。我们为吉林的艺术工作者创作了一部符合习总书记要求“有筋骨、有道德、有温度”的艺术作品而自豪。

出望外、激情澎湃的感觉。杨靖宇精忠报国的精神和浓厚的地域风情都表现得淋漓尽致，这部剧剧中军歌使用得特别好，全剧的开场就是军歌整体的运用，之后是片场使用，通过反复使用形成主调，烟袋歌作为副调配合，形成优美的旋律，舞美、灯光、唱腔都越来越成熟。我是这出戏的积极拥护者。

在细节的把握中展现英雄丰满的形象

陈迎宪(文化部文化科技司原副巡视员)：吉林的戏剧从来都不弱，有自己的题材特色和地域特色，有一种让人沉醉的魅力，我们的创作和演出团队是怀着对英雄的敬仰开始艺术之旅的，而且这个敬仰贯穿始终。

这个剧通过一言一行的细节塑造人物，除了杨靖宇这个主人公，棒槌爷爷的三次出场也非常出彩，那个长长的大烟袋，还有他牺牲时坐在那里的姿势，都很传神。我非常佩服剧作家把笔墨落到了每个细节上，就连剧中那个小孩的倒下运用得非常自如，使剧情更加生动，而杨靖宇的形象塑造，以及他在战场上的英雄壮举和足智多谋，都在细节的把握中展现得恰到好处。

每个剧中人物都很鲜活

王旭(中国艺术研究院戏曲研究所副所长)：观看《杨靖宇》我很感动，剧场里面的叫好声里也有我的声音，杨靖宇的丈夫气、英雄气、阳刚气，展现了东北人的气质。除主人公以外，戏里面展现的任何配角也都那么鲜活，包括棒槌老人、石奶奶、高粱花、关山红，还有牛嫂，甚至那个小宝宝只有一句台词，就让人物在戏里面活了，整个戏剧都弥漫着英雄的气质；关山红的一场戏也特别精彩，大野有一句台词用得好：“我敬佩你是英雄，这样的中国人太可怕了。”此外还有这个戏舞美不夺表演，配器不夺音乐，京剧的音乐再加上东北风情的配器都非常完美。

打造精品 提升吉林戏剧的整体水平

倪茂才(著名高派传人、吉林省戏曲剧院院长、本剧主演)：排演这样一部现代京剧，在舞台上艺术地再现杨靖宇和东北抗联的爱国热忱和献身精神，是我们京剧人的时代担当。

这部剧在唱腔设计上采用了传统的高派唱腔，作为目前活跃在京剧舞台上唯一的高派传人，我有责任传承这一老生流派，扩大其影响力和传播力，作为吉林省戏曲剧院京剧团的带头人，我更有责任带好这支队伍。在《杨靖宇》这部剧中，另外两位主要演员正值青春年华。饰演关山红的张蕾蕾是剧团的当家青衣，是优秀的张派演员，曾荣获第二十届上海白玉兰戏剧表演艺术奖配角奖、吉林省最高奖“长白山文艺奖”新星奖等，饰演棒槌爷爷的铜锤花脸演员刘治强，先后获得文化部举办的全国京剧优秀青年演员折子戏展演表演奖，中央电视台举办的全国青年京剧演员电视大赛银奖等。通过这个戏的排演对于更好地培养戏曲人才，更加有效地推动院团的成长，推动吉林戏剧艺术水准的提升有着重要的意义。