

中华传统文化与当今世界

王能宪

编辑出版“中华传统文化百部经典”，举全国学者之力，在浩如烟海的古籍中精选100部经典，以当代眼光审视和解读古代典籍，启发读者从中汲取古人的智慧和历史的经验，激活经典，熔铸古今。这部丛书，既可以为国人提供一套学习优秀传统文化的权威读本，也能通过译介和交流，成为世界各国学习了解、研究借鉴中华传统文化的生动教材。

东方，三十年河东。到明朝末年，西方文化自天主教传入起，至今几百年了，西方资本主义的物质文明给人类带来很大的福利，但另一方面也带来灾难、癌症、艾滋病、淡水资源短缺、环境污染、生态平衡的破坏等等。这些灾难中任何一个解决不了，人类就难以继续生存。怎么办？人类到了今天，三十年河西要过，我们就像接力赛一样，在西方文化的基础上，接过这一棒，用东方文化的综合思维方式解决这些问题，去掉掉这些弊端。”

实际上，西方思想家也看到了这一点，英国历史学家汤因比说过：“世界的未来在中国，人类的出路在于中国文明。”又

说：“中国文明将为未来世界转型和21世纪人类社会提供无尽文化宝藏和思想资源。”

这正如习近平总书记纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕式上的讲话所指出的那样：“世界上一些有识之士认为，包括儒家思想在内的中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示，比如，关于道法自然、天人合一的思想，关于天下为公、大同世界的思想，关于自强不息、厚德载物的思想，关于以民为本、安民富民利民的思想……中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等，可以为人们认识和改造世界提供有益启迪……希望中国和各国学者相互交流、相互切磋，把这个课题研究好，让中国优秀传统文化同世界各国优秀文化一道造福人类。”

在党的十九大报告中，习近平总书记再次强调文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。他指出：“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，不忘本来，吸收外来，面向未来，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，为人

民提供精神指引。”“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”

编辑出版“中华传统文化百部经典”，举全国学者之力，在浩如烟海的古籍中精选100部经典，以当代眼光审视和解读古代典籍，启发读者从中汲取古人的智慧和历史的经验，激活经典，熔铸古今。这部丛书，既可以为国人提供一套学习优秀传统文化的权威读本，也能通过译介和交流，成为世界各国学习了解、研究借鉴中华传统文化的生动教材。

我以为，中华优秀传统文化对当今世界的价值和意义，主要体现在以下几方面：一、有利于解决当今世界的诸多危机。正如诸多学者所言，中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示。二、有利于世界和平。中国文化是崇尚和平的文化，中华民族不是一个尚武好战的民族，我们历来主张“和为贵”“和而不同”“四海之内皆兄弟”，我们的外交思想是“协和万邦”“亲善睦邻”“世界大同”等等。三、有利于世界认识中华文明的独特性和中国文化走出去。中华文明是世界上唯一不曾中断的文明，对其旺盛的生命力和独特的价值，我们自己研究得不够，西方更了解得不多，要通过文明互鉴、文化交流，推动中国文化走出去，让世界更多、更好地认知、学习、欣赏、借鉴中华文明。

（作者系中国艺术研究院研究员，“中华传统文化百部经典”编委）

音乐剧《致命咖啡》剧照

点亮“瘾藏者”的“心灯”

——观音乐剧《致命咖啡》

刘平

“回家！就算前路迷茫，黎明破开一丝曙光，回家！为你点亮那盏守候微光。”这是音乐剧《致命咖啡》（编剧向远方，导演王凌云）结尾时的一个重要唱段。优美的歌声，展露了剧中人物发自内心的心愿，传递着相爱的亲人们对“瘾藏者”（隐藏在社会中的吸毒人群）的祈盼，表达着人们对“瘾藏者”的倾情呼唤。观众被这浓浓的情感所打动，同时也对《致命咖啡》所揭露的那些触目惊心的事实产生了深深的思考。

以爱情的力量拯救“瘾藏者”，是剧中人赵冰冰的心愿。当剧中人张然吸毒的事实暴露后，有嫉妒者的幸灾乐祸、“落井下石”，有同事们恨铁不成钢的埋怨，有旁观者的笑话与揶揄，更有小题大做的打击报复。而赵冰冰却决心用执着的爱去挽救心爱的人张然，召唤他“回家”，给他悔过自新、重新站起来的精神力量。“给他最后一次的希望，在悬崖边伸出双手，给他走出阴霾的力量，重新开始，面对伤害。”这歌声唱出了赵冰冰的心声，唱出了她对张然的希望，更唱出了她心里的坚韧与力量。在“唾弃”张然的喧嚣声中，赵冰冰做出这样的决定是经历了怎样的内心斗争？她又是怎样找到支撑自己瘦弱之躯的精神力量？是爱情，是爱情背后的人道力量。爱情不只是分享快乐，也要分担烦恼和痛苦，正是这种爱的力量，重新点亮了张然那颗几近死灰的“心灯”，使他丢掉了绝望的心态，鼓起“自救”的勇气。

该剧表演活泼，歌声优美，音乐动听，给人以艺术的享受。观众也情不自禁地思考：那些“瘾藏者”如何滑向悬崖、走向深渊。张然为什么会一步步走向毁灭自己的道路？这与他的的人生观和价值观有着直接的关系。他希望通过努力成为精英，建立温暖的家庭，给爱人一个“幸福的承诺，创造出新的生活”，这样的生活追求和人生理想本无可厚非。问题是，他想一步登天，丢掉了勤劳致富的目的，一心想着在人前显贵，甚至以非法的手段快速达到目的，就如他对待“咖啡”（实际上是“冰毒”）的态度。如果说，有些人是因为空虚、孤独，或“要逃避现实的枷锁”，为寻找刺激，图一时快活，情不自禁地选择吸食冰毒。那么，张然却不是如此，他是心存侥幸，以为“它就是个提神的東西”，吸食一次也没有什么关系，也是因为急于求成所造成的巨大的精神压力，他需要这种“咖啡”缓解自己的紧张情绪。结果是“开弓没有回头箭”，一步错，步步错，深陷泥潭，损毁了前程，破灭了理想。相比之下，同样生活在南海大潮中的赵冰冰就清醒得多，“张然，我什么都不管，我只要你好好的”。赵冰冰思想上有这样坚定的生活态度，才有了对人生理想的清醒认识，对爱情、家庭和幸福的正确理解，才避免了情感上的波动，才有了对犯错之后的张然进行拯救的坚定信念。剧中所描述的这样两种人生态度是值得人们深思的。如果说，赵冰冰的行为给人们的生活道路提供了借鉴，那么，张然的行为无疑是对人们思考社会人生之路的一种警醒。可以说，这正是该剧所呈现出来的思想意义与深远的社会意义！

如今，民营戏剧团体很多，原创音乐剧品牌的民营社团却很少，上海安可艺术团于2012年成立，短短几年，就成功打造了音乐剧《我在你的未来》《致命咖啡》和话剧《阿拉是中国人》等几部大戏，多次获得上海乃至全国性的大奖，被政府选派去非洲、欧洲交流演出。这次《致命咖啡》的进京演出，获得广泛好评，就充分显示了该团艺术创作的实力。

学习宣传贯彻十九大精神

十年前，浙江京剧团推出了一部戏，浙京“悲情京剧三部曲”之一的《王者·俄狄》。当时，浙京团长翁国生曾在剧名前用了个限定词——“实验京剧”。用中国戏曲（国粹京剧）演绎古希腊《俄狄浦斯王》的悲剧故事确实少有前车可鉴，是一次探索性的冒险，成功失败尚无定论。笔者虽然为此剧喝过彩，写过赞赏的文章，但也多次提醒翁国生：京剧改革需慎之又慎，锐意创新虽然很大胆，精神可嘉，但艺术是要靠自身本体的魅力去征服观众的。

事隔五年（2012年），以翁国生为首的这批年轻人又排出了“悲情京剧三部曲”之二《飞虎将军》，这完全是从京剧武戏仓库里挖出来的宝贝，讲述牧羊娃李存孝成为“飞虎将军”后孤傲自大、骄纵狂妄，不能适应环境地位的变化，最后遭到“五马车裂”，当时最让我激动的是剧名前的限定词竟然换成了“南派京剧武戏”，说明这群小后生在京剧武戏的探索中找到了新的坐标，要继续盖派艺术、发展南派武戏，开创大型武戏的新篇章。

实践证明，这样的探索之举得到了新老观众的一致欢迎，尽管在传承名义上曾引起过一些争议，但浙江的京剧迷都为盖派艺术、南派武戏通过新戏的创演得到传承和振兴而欣喜，尤其在农村，京剧武戏重聚人气，涌现出一大批新粉丝。《飞虎将军》不仅推出了“南派京剧武戏”的演出新市场，还入选参演了第十届中国艺术节和国家舞台艺术精品工程，而且在全国各地连演了近200场，赢得了社会效益和经济效益的双丰收。

今年，筹划已久的“悲情京剧三部曲”之三的《大面》终于在杭州剧院撩开了神秘的面纱，笔者坐在剧场里，只觉得台上发生的故事和表演样式很有吸引力，便问别人，这是那个熟悉的京剧团原班人马的演出吗？这是十年前那一批无名后辈的新戏吗？特别那位饰演兰陵王的演员仍然是翁国生吗？男扮女装以角身段在齐主面前翩翩起舞的真是武生演员吗？

艺术是一种审美享受，从帷幔打开的一刻起，庄严浑厚的乐曲，大气、空灵充满意蕴的写意布景，五光十色富有情感变化的灯光，以及突出人物性格，为渲染古齐时代而精心制作的服饰、道具，令人应接不暇，真是美不胜收！

《大面》是一部北齐兰陵王忍辱负重、隐忍复仇的老故事，但是编剧罗怀臻没有铺陈故事的过程，而将齐主登基后要看看人儿（兰陵王）跳舞为切入点，为一句“厌恶”引发矛盾，让皇后、齐主、人儿（兰陵王）三者的性格和意志在观众面前直接发生碰撞，戏剧矛盾一触即发。观众立即被三个剧中人的特殊关系和情感表达的怪异所吸引，对他们的命运走向高度关注。这就是

浙江京剧团《大面》剧照

南派武戏审美品格的全方位提升

——看浙江京剧团新戏《大面》

天高

《大面》文本的开局妙笔！一个戏如何在几分钟内抓住观众，是当代“审美”不得不探索的课题，弄得不好剧场观众便离座而去，这个戏把戏剧悬念和剧情危机一下就摆在观众面前，让人叫绝！剧本的另一“高招”是抓住大面做足文章，“面具”本来只是一个小小的道具，古代传奇故事（歌舞戏）中曾讲过“兰陵王”只要戴上大面（代面）便英勇威武，吓退敌兵，罗怀臻借此深挖，充分发挥了戏曲“假定性”的作用，让大面不仅有“神之力量”更有“魔之害”，一旦戴上、陷入杀戮便无法卸下，唯有亲人的鲜血才能化解其毒，这就推进了戏剧矛盾的发展，深化了全剧的内涵。笔者佩服全剧的高潮从王子复仇胜利变成了“母爱”绝唱——皇后用鲜血和生命挽回兰陵王人性回归，这是京剧通过艺术形象传达的哲学内涵，这也是全剧主题升华的审美冲击！

看《大面》的另一个兴奋点当然是演员的演和唱，翁国生扮演的兰陵王，融京剧的花旦、文生、武生、花脸四个行当的表演手法于一身，集繁重的戏曲唱做念打翻程式于一体，文武俱重，尤其其他的跨行当表演是一次摆脱京剧程式化束缚的新尝试。毛懋和黄金两位年轻且角饰的皇后，把一个内心刚毅但又处境险恶、不得不忍辱负重的复杂女性角色演绎得张弛有度，尤其在“唾面”“卸面”两场大起大落的情感漩涡中，和翁国生扮演的兰陵王非常细腻、贴切的配合，通过激越的唱腔和

表演，把内心的爱、恨、怨、怒尽情地释放出来。黑头齐主（毛毅饰）虽然稚嫩些但气质威严，唱功圆润、嗓音嘹亮，念白清楚，是难得的架子花脸人才。另外，扮演郑儿的罗戎征和扮演尉迟琳的王文俊，虽然戏份不多，但也给观众留下了鲜明的印象。

戏剧艺术的特殊魅力是综合审美的现场冲击力，导演是演出的总指挥，也是舞台呈现样式的掌控人和创造者，翁国生对全剧的主题开掘、人物把握、情感和节奏的色块布局，以及虚实结合、善恶对比、文武兼容和“四功五法”的有序发挥，都有极其细致明确的审美提示。我们只要回顾一下这“三部曲”限定词的改变就可以看出他们已经走了一个螺旋形上升的攀登之路：把东西方文化的交融，传统艺术的传承和发展，非遗的活态保存，以及中国戏曲（京剧武戏）与世界接轨，走向国际戏剧大舞台的目标看做己任，立为长期奋斗的方向。

翁国生是一位有着强烈改革理想的新一代戏曲导演，每次创排新剧目都会写下洋洋万言的导演艺术构思，他对舞台各部门会提出许多苛刻且新颖的创作原则，这次《大面》更加清晰地留下了他的审美追求和创作理念，且看：舞美样式上追求中国戏曲大写意的审美意境，要与京剧的表演艺术相融合，相协调……京剧艺术的假定性、虚拟性、象征性要得到鲜明体现，灯光要充分运用现代高科

技的新设备，营造诗意场面和震撼的视觉效果。对服装造型、道具等则特别强调：要在立足真实历史材料的基础上大胆变形，突出人物个性和时代特征，强调意向性、夸张性的戏曲装饰美感，当然，他最重视的还是演员要充分发挥“四功五法”，为塑造鲜明性格的艺术形象进行努力探索。值得注意，翁国生再三强调唱腔的重要性：在唱腔设计上我们要保留和展现传统的唱腔元素，但在配器上，唱段节奏的处理上，要出新，要使之接近现代观众的审美情趣。唱腔设计的创作理念一定要设法使传统元素与现代方式相结合，内在本体和外在线索相融合，老声腔和新形式相嫁接。音乐是戏曲的灵魂，京剧改革触及这个根本领域时往往会出审美碰撞和失衡，这方面经过十年摸索，浙京已积累了许多成功的经验。

“盖派”武戏是盖叫天先生审美追求和艺术探索的舞台结晶。人称“江南活武松”的盖老，就因为为他塑造的英雄人物充满着动态美、造型美、雕塑美和心灵美，他的每一个动作，每个眼神，每个表情，每一句唱词及绝技、武功等都是为塑造人物而精心设计的，创立了京剧武戏表演艺术的“高峰”记录。

而今以翁国生（盖派第四代传人）为代表的南派武戏继承者们，依据着得天独厚的时代优势，非常勤奋努力承继着南派武戏。翁国生本人曾三进高等艺术学院上海戏剧学院专攻导演，得到了系统的美学理论武装。他又在学习、传承传统过程中得到高牧坤、张金龙、张善麟、周荣芝等京剧武戏名家的精心指导和教诲，打下了扎实的传统武戏根基（《大面》的武戏编排就得到了高牧坤先生的倾心点拨）。与此同时，翁国生作为导演，全方位地挖掘戏剧美学的综合性效果，提升舞台艺术的审美品格。回想他从创作第一部悲情京剧《王者·俄狄》开始，就不断地对东西方文化、现代美、传统美等各种艺术审美交融进行探索和创新，他的合作者是各门类的艺术专家，强强联合，成为了他改革探索中艺术、技术的强大依托和精神力量，这也是《大面》取得成功的根本原因！

已在全国巡演了20多场的京剧《大面》已经不是浙京十年前的实验京剧，也不是五年前的南派武戏复甦之作，而是一次个性色彩强烈、艺术风格鲜明，京剧程式化、写意化浓郁又和现代审美高度融合的新成果。它的血脉与根基仍然立足于本真的“盖派”艺术，它的探索触角又承继了南派（海派）和学院派（上戏）的开放性和科学性，所以是一次成功的“嫁接”，是一部富有“杂交优势”并积淀着传统基因和底蕴的崭新舞台作品！