

新时代对外人文交流的新理念

曾祥明

对外人文交流是提高我国国际话语权的有效途径,事关我国的国际话语权。话语权决定主动权,决定国家的影响力。习近平总书记强调,“重点展示中国历史底蕴深厚、各民族多元一体、文化多样和谐的文明大国形象,政治清明、经济发展、文化繁荣、社会稳定、人民团结、山河秀美的东方大国形象,坚持和平发展、促进共同发展、维护国际公平正义、为人类作出贡献的负责任大国形象,对外更加开放、更加具有亲和力、充满希望、充满活力的社会主义大国形象。”

对外人文交流事关国家形象,且是展现中国文化魅力的重要渠道和平台。

战略话语: 构建人类命运共同体

基于当前国际社会的时代背景,融合中华优秀传统文化精髓,习近平主席提出了以“人类命运共同体”为价值引领的对外话语体系,在众多国内国际场合阐述倡导人类命运共同体理念——“人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”合作是各国必然的选择,各国应在共同发展中寻求各方利益的“交融点”,形成“国际正能量”,以携手应对国际社会中存在的风险和挑战。

面向未来,人类日益成为紧密的命运共同体。文化交流、人文合作与人类命运共同体之间的辩证关系日益清晰深刻。习近平主席在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话中指出:“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。我们要通过推动跨国界、跨时空、跨文明的交流互鉴活动,促进各国人民相互了解、相互理解、相互支持、相互帮助,在世界各国人民心灵

中坚定和平理念、坚定共同发展理念,形成防止和反对战争、推动共同发展的强大力量。”习近平主席在2014年3月27日巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲中指出:“只要秉持包容精神,就不存在什么‘文明冲突’,就可以实现文明和谐。”

战略定力:坚定文化自信

其一,弘扬和创新中华优秀传统文化,奠定文化自信的文化基因。习近平总书记指出,“博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”。同时,中华优秀传统文化中所蕴含的“和而不同”“天下大同”等先进文化思想,为当今国际社会和谐发展提供了必要的价值遵循。

其二,凝练和升华当代社会主义文化,彰显社会主义文化的先进性。在当前纷繁复杂的国际社会中,中国特色社会主义提供了国家治理、社会治理的中国方案,为人类社会发展与进步开辟了全新的范式。在融合中外先进文化理念的基础上,打造跨越时空、超越国度的“融通中外的新概念新范畴新表述”,向世界贡献更多切实适合国际治理需求的中国方案,更加鲜明地展现中国思想,更加鲜明地提出中国主张,以丰富对外话语体系中的当代中国文化内涵。

其三,认知和融合世界文明的多样性,真正做到美人之美,美美与共。多样性的世界文明是人类社会历史实践的产物。2017年“一带一路”国际合作高峰论坛上,习近平主席用“不积跬步,无以至千里”“金字塔是一块块石头垒成的”“伟业非一日之功”等中外名言表达志向。“不同文明没有优劣之分,只有特色之别”的论断,表达了要促进不同文明不同发展模式交流对话、互鉴发展的深刻内涵。这些看似顺手拈来的名言警句、古诗诗词,是习近平对人类社会多元文明的尊重,也是中国智慧的最好“代言”。

战略平台:现代传媒体系

包括互联网在内的现代传媒,在国内外文化交流中的作用日益增大。习近平总书记指出:“互联网日益成为创新驱动发展的先导力量,深刻改变着人们的生产生活,有力推动着社会发展。”互联网不仅跨越了各民族文化传播的地域阻隔,更成为了世界多元文化交互影响、相互渗透、相互较量的重要阵地。谁主导了互联网,谁就能赢得世界文化传播的主动权。

习近平总书记明确提出要“拓展对外传播平台和载体,把当代中国价值观念贯穿于国际交流和传播的方方面面”的新要求、新主张。并强调,“要发挥好新兴媒体作用,增强对外话语的创造力、感召力、公信力”“提高对外文化交流水平,完善人文交流机制,创新人文交流方式,综合运用大众传播、群体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力。”努力使互联网等现代传播体系成为展现真实、立体、全面的中国的全新平台。

战略力量:青年人才

习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调,要促进青年、智库等的友好交流,增进人民了解和友谊。通过青年之间的文化交流有助于增强中国对外人文交流的公信力和影响力,真正讲好中国故事、传播好中国声音、展示好中国形象,为世界人民的持续友爱埋下青春友谊的种子。

青年中的代表性群体是对外人文交流的中流砥柱。如习近平总书记所指出,这些“新生代力量,他们的作用不可小觑”。要统战具有代表性的青年力量,夯实中外友好的青年战线。这些人员主要包括留学人员、新媒体中的代表人士等青年一代。青年留学人员“既有国内成长经历又有海外生活体验,既有广泛的国内外人际关系又有丰富的不同文化交流经验”,许多外国人通过

他们了解中国、认识中国。习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话中,提出“希望广大留学人员充分发挥自身优势,加强内引外联、牵线搭桥,当好促进中外友好交流的民间大使”。新媒体时代,青年在当前以新媒体为介质、以社交为渠道的信息传播中起着举足轻重的作用。要加强和改善对于青年新媒体从业人员的统战工作,让他们展现正能量,发挥积极的对外人文交流价值。

战略实践: 以元首外交为主线

5年来,在习近平总书记的坚强领导下,中国特色对外人文交流展开了波澜壮阔的历史征程,对外人文交流的广度、宽度和深度前所未有,谱写了构建人类命运共同体的辉煌史诗。

积极开展与各国的双边人文交流。在外事访问或接待来访中都安排有人文交流活动。2013年习近平主席访问俄罗斯时安排了中俄汉学家和学习汉语的青年交流,强调“文化交流是民心工程、未来工程”,推动了“中国儒学俄罗斯文明对话”国际学术论坛的成功举办。又如,与美国前总统奥巴马“不系领带的会晤”,与美国总统特朗普在美国海湖庄园与我国故宫的会晤,都展示了人文交流的细节。再如,身着中式礼服出席荷兰国宴。还有以和平、可亲、文明的“狮子”比喻当代中国,善用古今中外的经典名句阐述观点。

大力借助各种场合开展多边人文交流。习近平总书记善用多边机制,积极阐述以人类命运共同体为核心的价值理念,为全球治理贡献中国智慧、提供中国方案。2015年出席第70届联合国大会时表示,“要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流……要尊重各种文明,平等相待,互学互鉴,兼收并蓄,推动人类文明实现创造性发展”。2016年G20杭州峰会时向与会宾客介绍“人间天堂”的人文历史,观赏《最忆是杭州》文艺晚会。

艺海观潮

文化部艺术司 主办
中国文化报社 承办

十九大报告中指出:“社会主义文艺是人民的文艺,必须坚持以人民为中心的创作导向,在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。要繁荣文艺创作,坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一,加强现实题材创作,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。”我国的歌剧同样是人民的歌剧,我国当代歌剧家是人民的歌者,坚持以人民为中心的创作导向,加强现实题材创作,同样是当代歌剧家所肩负的神圣艺术使命。

众所周知,由于歌剧这门艺术的高度综合性及其创制的特殊复杂性所决定,歌剧写现实题材,不易;写真人真事题材,更难;写现实中的科学技术、著名科学家及其科研成果题材,则是难上加难。

在第三届中国歌剧节上,民族歌剧《呦呦鹿鸣》(咏之、郭黎雪编剧,孟卫东作曲,廖向红导演,中共宁波市委宣传部、宁波市文广新局出品,宁波市演艺集团、宁波交响乐团等联合创制演出)赢得广大观众和业内同行的广泛赞誉。

剧作家以我国中医药科学家、2015年诺贝尔生理学或医学奖、2016年国家最高科学技术奖获得者屠呦呦为第一主人公,以童年屠呦呦作为情节起点,以老年屠呦呦的回忆作为穿针引线的主要手段贯穿全剧,将屠呦呦名字的神奇由来、童年生病与中医药结下不解之缘、从此立志从事中医药研究、她的爱情和婚姻以及她和她的科研团队与青蒿素研究的曲折历程串联成一条连贯发展、流畅行进的情节主线,既写了她在190次失败后内心的犹疑、彷徨、纠结和痛苦,又以浓墨重彩刻画出她的坚持不懈和灵光一闪的初步成功;既写了她不顾丈夫和同事的反对以身试药义无反顾的决绝,又写了她对丈夫和孩子的温情与愧疚,由此将深奥医理、枯燥数据和艰难曲折的实验过程艺术化为一台有意义、有看头、有亮点的生动戏剧,从而成功实现了现代题材、真人真事、现代科技与歌剧艺术的奇妙遇合,在歌剧舞台上生动鲜活地塑造了屠呦呦这位当代伟大女科学家秀外慧中、志坚如钢的知性形象。

我要说,在中国歌剧史上,像屠呦呦这样成功的科学家形象,即便不说空前绝后,也可堪称绝世罕有;它的成功,给歌剧中现实题材、真人真事和现代科技题材的创作诸多有益的启迪。

《呦呦鹿鸣》剧本文学高质量的优势是作曲家的歌剧音乐创作提供了坚实的文本基础,但歌剧毕竟是用音乐展开的戏剧,一部歌剧的成功,在很大程度上取决于作曲家及其音乐创作的成功,更何况,本剧之所以定位于“民族歌剧”,除了歌剧音乐戏剧性展开的一般规律和手段之外,更要看此剧的音乐语言、风格是否具有民族歌剧音乐的特殊规定性。

《呦呦鹿鸣》的音乐创作,在以下几个方面颇可赞许:

其一,与某些信屈整牙、洋腔洋调的歌剧音乐全然不同,本剧声乐唱段无论是咏叹调、宣叙调还是咏叙调,抑或是重唱合唱,其旋律都具有歌唱性的美感,既尊重汉语四声规律,讲究依字行腔,又追求优美的抒情性和声乐化,顾及到人物在不同戏剧情境中特定的情感状态,故此演员唱来朗朗上口,观众听来悦耳动听。主题歌《呦呦鹿鸣》、谣曲《青青的小草》以及屠呦呦与李廷钊的对唱与重唱《别来无恙》等,便是这类唱段的代表。

其二,鉴于本剧的人物、故事大多发生在浙江,作曲家将本剧的音乐语言和风格深深扎根于江浙一带传统民歌和戏曲音乐的肥沃土壤之中,根据情节发展和人物抒情的需要对民间素材进行专业化加工和创新性发展,从而令全剧音乐的民族风格鲜明、地域特色浓烈、听来亲切自然、韵味十足,第二幕第三场用《马灯调》素材编创而成的女声对唱与重唱《今天是个大礼拜》便是其代表。

其三,在此之前,我国民族歌剧音乐创作有一条重要而又成功的共同经验,即:继承传统板腔体戏曲的思维 and 结构,创作主要人物核心咏叹调,通过不同速度的板式变化和连接来表现人物复杂情感和内心冲突。新时代民族歌剧的音乐创作如何继承、发展这条基本经验?成为当下歌剧院一个聚讼纷纭的理论与实践话题。在本剧中,孟卫东用自己的方式对此作了回答:在青蒿素实验遭遇第190次失败之后,屠呦呦唱了一首大型咏叹调《我该怎么办》,全曲通过速度不同的六大结构板块,刻画了屠呦呦内心的痛苦、郁结以及在坚持和放弃之间抉择的思考和矛盾。关键的问题是,这六大

《呦呦鹿鸣》在民族歌剧创作上的新探索

居其宏

板块并非西方歌剧咏叹调的常见结构,或许也可用通谱歌来解释,但是我认为,从民族文化血缘说这首咏叹调更接近于此前民族歌剧的板腔体结构。只不过,作曲家有意识地重点突出了板式的变化与对比,未沿用传统戏曲声腔或民间素材,代之以自创的新音调而已。这就告诉我们,不但在新时代民族歌剧主要人物核心咏叹调的创作中,板腔体思维和结构并未过时,起码本剧提供的“弃腔就板”(摒弃传统声腔,只用板式对比)方式乃是一种创新,而且此前运用板腔体思维和结构(即用“板式”,也用“声腔”)创作的民族歌剧核心咏叹调,远如《白毛女》中的《恨是高山仇是海》、近如《野火春风斗古城》中的《娘在那彩云里》,也绝不如某些同行所虑,必然会导致所谓的“复制”和“陈旧”,关键是看作曲家如何对待板腔体思维和结构,如何对之进行创造性转化和创新性发展。

其四,作曲家运用专业音乐结构组织大型音乐一戏剧化场面的艺术成就值得重视。较为典型的一例是,第三幕第三场《咱中医人的梦想》,以院领导、众同事的合唱《嗨嗨嗨嗨》为主部,象征时钟行走时的嗨嗨嗨嗨声,营造出一派令人窒息的紧张气氛;以屠呦呦的独唱为第一插部,描写她以身试药时的内心体验和崇高情怀;以屠呦呦与丈夫李廷钊的隔空对唱与二重唱为第二插部,抒发夫妻二人在生死考验面前的互相安慰和鼓励,由此构成一个大型回旋曲式场面,于主部再现中有变化,在紧张气氛中有抒情,在强烈对比中有统一,最后又返回到“嗨嗨嗨嗨”的紧张气氛中,通过严谨的音乐结构生动而形象地营造戏剧气氛,揭示人物的内心世界。此外,第一幕第二场《选择》中的《要高考了》,也是一个近似的大型回旋曲式结构。应当指出,这类超越歌剧分曲篇幅和规模的大型音乐一戏剧化场面,在过往的民族歌剧中绝少见到,值得今天的作曲家们重视。

综上所述,民族歌剧《呦呦鹿鸣》的剧本和音乐创作成就突出,这是该剧甫一上演便能获得观众热烈欢迎、同行普遍认可的根本原因。作品在近年来写真人真事和现实题材的歌剧作品中脱颖而出,取得如此出色成绩委实不易。

若想把此剧打造成精品,我以为还需在以下几个方面精心打磨:

在一剧本创作上,整体篇幅稍嫌冗长,第一幕的戏剧品格较弱,看来立主脑、减头绪的工作仍不轻松;剧诗的文学术性、音乐性有待提高,转韵、换韵也过于频繁。

在音乐创作上,应加强人物音乐性格的鲜明性和个性化对比,注意防止、切实避免音乐形象的同质化倾向。

我深信,只要《呦呦鹿鸣》创作团队在现有成就基础上认真听取广大观众和业内同行的意见,遵循歌剧思维,以“十年磨一剑”的精神和思想精深、艺术精湛、制作精良的标准,对剧本和音乐进行精心打磨和反复锤炼,就一定能够将本剧打造成真正的精品力作,为新时代现实题材歌剧创作树立一座丰碑。

为什么成立梅兰芳研究中心

青青

1月29日,梅兰芳研究中心成立授牌仪式暨学术研讨会在中国艺术研究院举办。中国艺术研究院院长、中国非物质文化遗产保护中心主任连辑为“梅兰芳研究中心”授牌。中国艺术研究院党委书记、副院长高显莉,梅兰芳纪念馆名誉馆长屠珍,梅兰芳纪念馆馆长刘祜等参加活动。

梅兰芳纪念馆作为国家重点文物保护单位,在原来工作内容基础上,面临时代、社会新的转型升级:“由重视建筑和文物向提升纪念馆文化品位,以保护、服务为主向更为多元特别是向更具文化内涵、学术品质提升迈进。”经中国艺术研究院党政联席会议研究决定,为提升梅兰芳纪念馆的学术品格,梅兰芳纪念馆加挂“梅兰芳研究中心”牌子。

刘祜兼任梅兰芳研究中心主任,中心聘请裴和德、曲六乙、钮骞、周育德、车锡伦、王安奎、曾永义、郑传寅、胡芝凤、周华斌、屠珍11位专家任学术顾问;聘请顾春芳、靳飞、李玫、李胜素、梁燕等9位专家学者任特聘研究员。在会上,受聘的学术顾问及特聘研究员集中对梅兰芳成立的重要性及下一步工作计划作了交流探讨。

体现学术担当精神

“让梅兰芳纪念馆馆藏的文物活起来,需要发挥它的学术研究作用。”连辑说,梅兰芳纪念馆是梅兰芳故居,拥有与梅兰芳相关的大量珍贵文献文物,以往就曾开展了一些梅兰芳研究工作,拥有一定的研究基础,中国艺术研究院作为国家级艺术研究机构,拥有实力雄厚的学术团队,这将是梅兰芳研究中心强大的学术支撑。梅兰芳是中国艺术研究院的奠基人,开展梅兰芳研究是中国艺术研究院应承担的使命和不可推卸的责任。

正如中国艺术研究院研究员王安奎所言,梅兰芳研究中心的成立体现了一种学术担当精神。梅兰芳表演艺术体系的研究在戏曲理论研究中是一个非常重要的课题,通过课题研究可以团结戏曲界、理论界老中青人才,凝聚力量,并且在这个过程中当中建设新的理论队伍。

在梅兰芳曾经生活过的地方建立一个专门的研究机构,条件得天独厚,意义非常重大。武汉大学教授郑传寅认为,中国戏曲表演理论体系研究是一个宏大构想,真正要把这个构想完成,一些具体个案的

研究极其重要。以梅兰芳这位中国戏曲表演方面的杰出代表为中心进行研究是非常务实的。

中国戏曲学院教授钮骞参加戏曲工作整整70年,在不断地领会当中,他越发地感觉梅兰芳的表演艺术在世界舞台上是一无二。研究、普及梅兰芳是每一个戏曲人责无旁贷的任务。梅兰芳不仅是京剧表演艺术大师,也是昆剧表演艺术大师,还是专业的国画家。今天的青年梅派传人在继承梅兰芳先生艺术方面还是不够全面的,通过课题研究,应该让梅派传人真正认识到梅派艺术的整体。

屠珍表示,非常高兴能见证梅兰芳研究中心的成立,她说,梅兰芳纪念馆的馆藏文物非常珍贵,是梅家四代人积累的材料,相信梅兰芳研究中心的成立将更加充分地挖掘这些文物的历史价值。

未来如何开展研究

就梅兰芳研究中心未来的科研课题,与会专家给出了多方面的意见建议。中国艺术研究院研究员裴和德谈到,梅兰芳先生是中国艺术研究院的老院长,自己参加工作之

初亲历了梅兰芳先生主持的一些工作,因此对于研究梅兰芳非常有热情,他愿意继续学习、研究梅兰芳艺术的伟大成就和文化意义,在相关课题的研究中尽绵薄之力。

梅兰芳纪念馆的工作队伍已经相对成熟,他们做的很多工作为专家学者所肯定。对于接下来的队伍充实,中国戏曲学院教授周育德建议,作为研究机构应该有强大的研究队伍,需要在高等院校和科研机构中挖掘更多的青年人才来研究梅兰芳,队伍主要由年轻人来支撑。

刘祜介绍了梅兰芳研究中心工作规划及科研课题立项,梅兰芳研究中心将依托梅兰芳所藏的数千万种表演和历史文献,以梅兰芳表演艺术的各个层面要素及其相互关系为研究对象,从微观到宏观,于课题与主课题相结合,多层次地对梅兰芳表演艺术体系进行归纳、总结,旨在从本体上和整体上阐明梅兰芳表演艺术体系的深刻内涵及其独特性。

2018年,梅兰芳研究中心工作重点包括承办“东方与西方——梅兰芳、斯坦尼、布莱希特国际学术研讨会”,启动《梅兰芳》专题片项目,培养梅兰芳研究后备人才,举办梅兰芳研究征稿及青年论坛等。

观点摘编

有人主张戏曲只演行当不演人物。其实,行当就是脚色分类,其中包含人物性格。戏曲扮演人物并非西方话剧思维,而是从宋金杂剧、宋元南戏以来形成的传统。以李渔为代表的古代戏剧理论家高度肯定这个传统,尤其是从他自己的戏曲创作实践出发,归纳出“代言体”戏曲创作需“设身处地”,先代人立心,后代人立言,方能达到“说一人,肖一人”的充分性格化的境界。

戏曲行当与人物的关系,上升到哲学高度看,就是一般与个别的关系。一般中有个别,个别中也有一般。所以,中国戏曲不是不演人物,而是通过行当演人物。要是把行当与演人物对立起来,甚至把行当当成了戏曲表演的主要目的,那就无异于舍本逐末、缘木求鱼。

——康保成:《戏曲究竟是演人物还是演行当?》,原载《文艺研究》2017年第7期

与一般文化遗存或文化形态相比,“丝绸之路”文化带具有跨时空开放与多元传播和交流的显著特征,这无疑有利于当代中国文学的世界性品格的形成。在全球化语境和世界性文学格局日益凸显的背景下,文化交流性质和共享功能的扩大,使得任何一种民族文学的生存和发展,再也无法保持其纯审美的姿态和民族文化的自律性品格。全球化语境下民族文学要体现开放和交流的品性,就应该积极吸收人类文化的优秀成果和遗产,并尽可能在世界性文化依附的前提下,建构自身的文化精神和表达方式,从而代表民族创造出世界普遍享有的“公共财产”。只有这样,才能扩大文学作为文化创造的美誉度和影响力,实现民族文化与人类文化的内在统一。从这种意义上说,“丝绸之路”作为一种由华夏民族创造的人类公共文化遗产,既是民族文化识别的标志,又是不同人类文明沟通交往的媒介和桥梁,它能为当代文艺的创新提供极为丰富的多元价值含量。

——李西建:《“丝绸之路”与当代文艺创新》,原载《兰州学刊》2017年第2期