

在中华崛起的进程中继承发扬戏曲精神

何玉人

恢复和振兴戏剧艺术的新时期

现实题材作品,用生动的戏曲艺术形式、鲜明的主题意蕴和对极“左”路线的批判,参与了拨乱反正、改革开放的伟大思想解放运动,这是现实题材戏曲进入新时期后的鲜明特征。改革开放初期,在传统戏曲恢复上演的同时,现实题材以诸多作品集体亮相的阵容出现在各地的舞台上,形成这个时期戏曲演出的主力阵容。

京剧小戏《一包蜜》最先以喜剧的形式出现在戏曲舞台上,引起了人们的喜爱和关注,它以辛辣的喜剧手法讽刺了拉关系、走后门、凡事不择手段做交易等歪风邪气。在观众的笑声中对社会的不良倾向做了揭露和批判,涉及了一些引人深思的社会问题。接着,这种表现形式很快成为戏曲创作重要的表现手法。如花鼓戏《牛多喜坐轿》对“唯成分论”和“路线对了头,产一粒谷也是胜利”的自欺欺人的错误路线执行者进行了无情的批判;莱芜梆子《红柳绿柳》对“割资本主义的尾巴”“一刀切”的做法给予了讽刺和揭露。花鼓戏《八品官》《六斤县长》是最先出现的扶贫题材的作品,这些作品,没有图解生活,没有说教,而是在风趣、幽默、诙谐的戏剧情境中抨击了极“左”路线带给人们的伤害,塑造了一心为贫困户解决问题的党的基层干部形象。莆仙戏《鸭子丑小传》、豫剧《倒毒大叔的婚事》、花鼓戏《镇长吃的农村粮》、阿宫腔《三姑娘》、汉剧《马大怪传奇》、吕剧《魂归故里》等等,都是以喜剧形式出现的作品,或讽刺或夸张或含蓄幽默,它们绝不是艺术上的巧合,而是走进新时期的人们,为了“能够愉快地与自己的过去诀别”,为了“把陈旧的生活形式送进坟墓”而在艺术上作出的选择和贡献。

随着改革开放的不断推进,新

生活扑面而来,新的观念、新的生存方式撞击着每一个人的心灵,社会生活发生了急速的变化。现实题材作品敏锐地捕捉这一时期的生活内容,在很短的时间里创作出了多部内容真实、人物形象鲜明生动、深刻反映社会变革的作品。如评剧《风流寡妇》塑造了一个具有变革精神、追求幸福和梦想的崭新妇女形象。宜春采茶戏《木乡长》塑造了一个品行高尚、清正廉洁、敢于和腐败分子作斗争的农村基层干部形象。川剧《山杠爷》深刻揭示了千百年来中国广大农村从乡绅管理、人治为本的传统管理模式向全新的法治社会转变过程中的阵痛。豫剧《儿子老子和弦子》以轻喜剧的形式,讽刺、批判了金钱对人性的扭曲,同时也揭示了两代人不同的生活观和对精神、物质需求的不同价值观。正是这些贴近时代、贴近现实、老百姓喜闻乐见的故事,赋予了剧作鲜活的生命力。

在宏阔的改革大潮中,社会生活像一个多棱镜,它折射出了令人无法想象的丰富与多样,舞台上也涌现出了很多优秀现实题材作品,如描写大包干背景下农村的秩序、道德、权利等生活内容的淮剧《鸡毛蒜皮》,描写贫穷生活带来不协调婚姻的《奇婚记》,颂扬自主自立、自强不息、主张正义的农村妇女的《路边店》,以及《红果红了》《蚂蜂庄的姑爷》等等。

表现多元生活的新时代

随着改革开放的逐步深入,社会生活发生了全局性、历史性变化,现实呈现出多元多彩的生动局面,沸腾的当代生活对戏曲这门古老的艺术形式提出了新的要求。戏曲创作表现现实,表现当下,既是时代的呼声,也是现实题材戏曲作品继承传统、创新发展的途径。

现实题材戏曲作品涉及改革开放新时代整个历史过程的多个方面。广大艺术家既是改革开放的见证者,也是实践者,他们紧跟时代脚步,努力把握变革的律动,以人民为母亲,以生活为源泉,运用现实主义的方法和坚持戏曲艺术

的审美精神,努力反映时代生活,塑造新的人物形象,创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的现实题材的戏曲作品始终是艺术家的自觉追求。淮剧《丹凤湖畔》《十品村官》、花鼓戏《十二月等郎》、花灯戏《梭罗寨》、豫剧《香魂女》《丑嫂》、沪剧《挑山女人》、汉剧《马大怪传奇》等作品,是新时代农村改革发展一幅幅别致独具的风情画,是历史进程中一个个鲜活的、有血有肉的人物生命史,也是新时代农民的生活、思想、情感和人生况味真实而细致的写照。从这些立意新颖深邃、构思寓意精巧、表现手法独特的作品中,可以清晰地感受到现实题材通过对中国农村改革进程中基层政权建设的问题、农村的留守问题、精神文明建设问题、生态保护以及农村女性从传统走向现代的心灵史和生存方式等问题,关注了勤劳致富勇于开拓的时代精神等多方面的生活图景。

2006年1月1日,国家停止了对农业税的征收,《马本仓当“官”》以敏锐的政治判断和评剧艺术的表现形式,将在中国延续了两千年的农业税取消,作为解决全剧矛盾纠结的处理手法,它化解了“交皇粮”中人们艰难的处境和相互之间的矛盾。正是这样的现实变革为剧作提供了活水源头,也正是有了这样的故事,剧作有了鲜明的时代感和深长的意味。

现实题材戏曲作品,拉近了生活与艺术的关系,用艺术的审美方式把握真实的生活存在,从而使生活真实进入艺术的境界,让现实焕发出艺术的神韵。现实题材戏曲与新时期城市社会变革中人们的生存状态紧密联系,它化解了《迟开的玫瑰》通过城市青年乔雪梅赡养父母、抚育弟妹、奉献青春的故事,对自我与家庭、理想与责任、奉献与索取等现实问题进行了深入的思考。眉户戏《大树西迁》以“胸怀大局,无私奉献;弘扬传统,艰苦创业”的“西迁精神”,描写上海交通大学青年知识分子为适应新中国科学和工业建设需要的奋斗历程,以及他们所经历的情感嬗变、心路历程,

以及热血担当的人格精神和忠诚的报国情怀。秦腔作品《西京故事》深刻地反映了城市发展过程中农民工艰难的生存状态、精神状态等生活真实,以小故事折射出社会的大问题。这些作品以强烈的现实意义、突出的时代精神、对底层百姓生活的关注和精湛的艺术表达方式,得到观众的好评。

春风化雨,万物峥嵘,丰富、多元、多彩和欣欣向荣的当代中国社会,为现实题材提供了多角度、多侧面、全景式的表现对象,成为当代人生活、情感和历史变迁的时代见证。它对当代社会的时代风尚、价值观念、审美文化等产生着复杂而深刻的影响。近些年,滑稽戏涌现出了多部观众喜爱的现实题材作品,为现实题材戏曲创作蹚出了一条成功的路子。《一二三起步走》为我们展现了当代少年儿童身上传统美德的光彩。《青春跑道》从青春的视角讲述一个关于理解和爱的故事。《快活的黄帽子》以人们最关心的住房问题为切入,描写了搬家公司一群小人物喜怒哀乐,以及他们的敬业精神和豁达向上以及生活态度。《顾家妈妈》用超越亲情的大爱和浓郁的江南情调描写了普通百姓的凡人善举,传递和弘扬着人性与母爱精神。这些作品,继承了滑稽戏反映现实生活、积极乐观、滑稽轻松中饱含严肃、热闹甘甜中孕育苦涩、幽默隽永中蕴藏深沉,以及寓教于乐、情理相融的传统,使滑稽戏成为现实题材戏曲创作令人瞩目的演出形式。

广阔的现实生活为现实题材戏曲创作提供了取之不尽的题材源泉,例如根据毛泽东主席一位亲戚的往事创作而成的湖南花鼓戏《老表故事》,描写乡村教师的使命感和母爱情怀的越剧《巧凤》,写坚持原则、热心为群众办事的警察的花鼓戏《乡里警察》,写青年工人的评剧《黑头与四大名旦》,写知识分子的京剧《高高的炼塔》,写支援新疆建设者的吕剧《补天》等。通过这些剧目以及其中的人物形象,一定程度上反映了当代社会政治、经济、文化和思想的嬗变,是一种具有时代意义的文化现象。

让五音戏焕发新活力

马光舜

五音戏是全国珍稀的独有剧种,首批国家级非物质文化遗产保护项目。近年来,山东省淄博市五音戏剧院以保护和传承五音戏为己任,聚力精品创作、深化理论研究、拓展跨界融合、夯实传承普及、创新数字保护,打造了“五位一体”的五音戏保护传承模式,为剧种发展带来了新气象,焕发了新活力。

近年来,淄博市五音戏剧院把创作、生产优秀作品作为立院之本,在创作中始终坚持以人民为中心的创作导向,把“三贴近”作为艺术创作的出发点和落脚点,创作生产了《云翠仙》《紫凤》《大众星火》《源泉》《英雄铁山》等一大批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。此外,剧院着眼于品牌建设,深入挖掘淄博“聊斋文化”资源,连续创作了《墙头记》《姊妹易嫁》等8部系列“聊斋戏”,实现了优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,在学术界和国内演出市场引起巨大反响。

在激活传统、发掘创作源泉的同时,淄博市五音戏剧院高度重视剧种的理论研究工作。近年来,剧院围绕剧种历史、艺术特色、文化价值、代表人物、传统剧目、生态建设等课题,开展了卓有成效的研究工作,并相继出版了《五音戏》《山东地方戏丛书·五音戏》《非物质文化遗产记录档案·五音戏》《五音戏传统剧本精选集》《中华戏曲·五音戏》等一批学术专著,为剧种的后续发展提供更多可能。此外,剧院还积极与山东省艺术研究院、山东理工大学等研究机构加强合作研究,借助外脑,提升了剧种的研究层次。2016年,剧院与山东理工大学戏曲文艺研究所签署了《传承与发展五音戏科研合作协议》,启

动了“齐文化视域下五音戏的传承与发展”研究,就五音戏的发展演变、地域文化特征及语言、音乐特色进行系统考察和研究,目前,相关工作正有序推进。

近年来,淄博市五音戏剧院解放思想,开拓创新,借助跨界交流融合,极大拓展了五音戏的传播途径,带动了不同艺术形式、院团剧种间的交流与合作。2017年11月,根据五音戏传统小戏《拐磨子》创作的首部五音戏微电影正式首映并获第二届中国戏曲微电影大赛“最佳戏曲微电影奖”,开启了五音戏和电影艺术的第一次“触电”合作,提升了剧种的影响力,扩大了剧种的传播途径。首届五音戏艺术节中“五音戏及肘鼓子声腔剧种优秀剧目展演”活动,更是汇集了茂腔、柳腔、抽腔等与五音戏同宗一脉的各路肘鼓子声腔剧种,再现历史上各路肘鼓子同台竞技的演出盛况。这对五音戏的剧种发展必将起到有益的助推作用。此外,剧院还采取“以院带团”的形式,加强与淄博市聊斋俚曲剧团等民间剧团的合作,在剧种的交流中形成发展合力,进一步扩大了剧种的知名度,提升了淄博“齐文化”影响力。

五音戏发源于乡里,传唱于民间。近年来,淄博市五音戏剧院通过建设鲜樱桃纪念馆、开展五音戏进校园等活动,为五音戏的传承普及,铺垫了扎实、广泛的社会基础。2017年12月,山东省首家对外免费开放的现代戏曲名人专题纪念馆——鲜樱桃纪念馆正式对外开放。纪念馆集收藏、展示、教育、研究等功能于一体,展示与鲜樱桃先生有关的戏装、唱片、书画、剧本、影像、照片等实物资料300多件,详细展示了鲜樱桃先生的生平事迹、

五音戏表演

艺术成就和深远影响。自开馆以来,纪念馆累计接待参观团队300余个10000人次,已经成为传承、保护、弘扬五音戏艺术的重要窗口、推广载体和实践基地。孩子是戏曲的未来和明天,为此,剧院提出“五音戏要从娃娃抓起”,启动了五音戏进校园工程,向全市中小学赠送剧院编写并正式出版发行的校本教材《淄博市中小学美育资源系列·走进五音戏》8000册。此外,剧院还联合中国戏曲学院、青岛大学等高校在剧院建立了大学生社会实践基地,拓展五音戏进校园的途径。

创新数字保护是淄博市五音戏剧院落实国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》部署、深化全国戏曲剧种普查成果利用,创

新抢救、保护弘扬五音戏文化精华的重要手段和重大举措。近年来,剧院在数字化的浪潮中积极探索“互联网+五音戏”传承策略,创新开展了“五音戏文献、资料数字化影像化保存工程”,形成了《五音戏口述史》《鲜樱桃五音戏经典唱段音录像》《鲜樱桃代表性剧目演出视频》《鲜樱桃专访》《说说五音戏》等一大批数字化资料。这些资料内容涵盖了五音戏剧种、剧目和代表人物的文本、图像、音频、视频资料,汇集了自上世纪30年代至今,历代五音戏艺术家的舞台演出及教学、传习活动,为后续五音戏的创作研究提供了遵循,对抢救保护五音戏珍贵资源和创新开展五音戏保护传承,必将起到重大而深远的影响和作用。

2009年10月,中国篆刻被列入联合国教科文组织公布的“人类非物质文化遗产代表作名录”,这是世界对中国这一古老而独特的艺术形式的高度肯定。

文字,是人类发明的伟大工具,旨在突破时间与空间的束缚,交流思想、传播知识。而尝试用某种方式使文字即使不能永恒也要达到最可能的长久,并赋予它某种神圣性和权威性,则是人类共同的向往和努力。从山洞到岩壁,从非洲到亚洲,从尼罗河到阿尔卑斯山,不同民族不同时代的人们不约而同地选择了同一种方式:用当时人们所能掌握的最锋利的工具将文字镌刻在金属和石头上。

但,只有中国人将这种努力变成了两门已然独立但又相互关联的艺术——书法与篆刻。理由主要有两个:汉字之美与文人的情趣。

在人类所有的文字中,只有汉字超越了工具性而成为独立的审美对象。而中国人的情趣与对美的不懈追求,则让中国文人的书案变成了艺术的孵化器。有趣的是,汉字的艺术化分别向两个相反的方向发展:书法是用软笔在坦然接纳任何涂抹渲染的白纸上书写;篆刻是用利刃在宁折不屈的石头

上书写。软毫可以力透纸背,钢刀也可以婀娜多姿,这一对姊妹艺术有着大体一样的基因,却燕瘦环肥,各有其不可替代的美,无法形容的美。这篇小文不想再重复老生常谈的汉字演变史与书法篆刻史,我只想强调一点,就是书法与篆刻有一个特别之处是其他艺术形式所没有的,就是其他任何一种艺术门类——绘画、音乐、戏剧、文学、舞蹈……都可以表现善,也可以表现恶,可以无比复杂,无比丰富,但只有书法与篆刻不行,它和它只能表现善与美,单纯至极。文学与戏剧里有好人也有坏人,绘画作品中有圣母也有魔鬼,但书法与篆刻里只有唐诗宋词、美言佳句。换句话说,连音乐作品都可以骂人,但书法与篆刻里,没有一句不好的话。这可能是“表现力不够丰富”,但恐怕也是中国文人喜欢书法与篆刻的原因之一。

“金言”是佛言的代称,出自唐慧皎《高僧传》“金言有译,梵响无授”的话。以金石镌刻金言,是这次展览的特色,也是我们弘扬我国优秀传统文化的努力。2014年3月27日,习近平在巴黎联合国教科文组织总部的讲坛上说:“佛教产生于古代印度,但传入中国后,经过长期演化,佛教同中国儒家文化和道家文化融合发展,最终形成了具有中国特色的佛教文化,给中国人的宗教信仰、哲学观念、文学艺术、礼仪习俗等留下了深刻影响。中

以金石铭金言

洪金泉篆刻展前言

田青

国唐代玄奘西行取经,历尽磨难,体现的是中国人学习域外文化的坚韧精神。根据他的故事演绎的神话小说《西游记》,我想大家都知道。中国人根据中华文化发展了佛教思想,形成了独特的佛教理论,而且使佛教从中国传播到了日本、韩国、东南亚等地。”

佛教文化是中国传统文化的重要组成部分,以金石,铭金言,是青年篆刻家洪金泉的艺术追求,此次展览的内容,全部是佛言祖语,其中用52方印连缀而成的《心经》,蔚为壮观。我第一次看到这52方印时,深感震撼,曾为洪金泉写了几行字,以此为本文作结:

心经般若
智慧如海
字字珠玑
金石为开
洪氏金泉
如龙潜渊
以篆为修
其意深焉
五十二阶
华严之教
一方一拜
虔诚礼祝
佛光普照
民族复兴
中华文化
如日东升

观点摘编

电影场域的跨界活动并非自今日始。21世纪以来中国电影跨界活动,其红火的局面由市场来带动。从电影的跨界到“跨界”的电影,造就了一种崭新的电影形态。旧的经验断裂和新的经验重建,是“跨界”电影给电影场域带来的新气象。当场域的艺术边界重新变得坚固起来,大规模的跨界活动也会随之偃旗息鼓。

(颜纯钧:《“跨界”电影——第六个反思的样本》,原载于《电影艺术》2018年第4期)

境界诗学传统在新诗坛看似遭遇“断裂”命运实则仍以碎片形式曲折存续,其核心元素如情感本位、情景交融、自然英旨、境生象外等被不同程度接受就是明证。不过,境界自身也经历了整体变异的过程,具体表现在“语象化”“事象化”“理象化”“虚境化”诸方面。以横向移植为能事的新诗学,使用一套现代西方诗学话语,但这些话与境界诗学范畴之间存在巨大交集,这也充分说明境界传统具有贯通古今中西诗学的活力。境界遗产对中国新诗学建构的召唤意义在于:新诗需建立一套既能保持精神高度又坚持感性底色,具有直寻色彩同时维持必要深度的艺术典则。

(赵黎明:《“境界”传统与中国新诗学的建构》,原载于《文学评论》2018年第5期)

我国当前的网络文化传播方式已慢慢成为文化传播的主流方式,它传播快捷、内容海量、资源共享等特点极大地提高了文化的传播速度和效率,因此,网络文化和人们生活的联系越来越密切。与此同时,网络文化在传播过程中的一些弊端也逐渐显现,如何在全社会大力培育和践行社会主义核心价值观的背景下,发展繁荣向上的网络文化,把博大精深的中华文化作为网络文化的重要源泉,推动我国优秀文化产品的数字化、网络化,加强高品质文化信息的传播,推动网络文化发挥滋润心灵、陶冶情操、愉悦身心的作用,形成一批具有中国气派、体现时代精神、高雅品位的网络文化品牌,成为我们需要认真思考的问题。

(陈瑞燕、张伟肖:《我国网络文艺生态建设研究》,原载于《艺术科技》2018年第3期)

“美”“文”作为审美观念的起源,既与作为客观物体的什么是“美”、什么是“文”相关,也与能够创造汉字“美”“文”的先民及确认什么为“美”、什么为“文”的主体审美认识相关。由于汉字主要由先秦中原地区华夏先民所创造,因此,“美”“文”作为原初审美观念的始属也应该就是先秦中原地区的华夏先民。就其构形初义表达及相关分析研究来看,“美”应该首先起源于先秦中原地区华夏先民对包括人自身在内的自然之美的感受与发现,“文”则应该首先起源于先秦中原地区华夏先民对人工创造之美的感受与发现。

(倪祥保:《“美”“文”作为华夏先民审美观念的起源及异同》,原载于《东吴学术》2018年第4期)