

■聚焦戏曲传承发展

传承弘扬中华优秀传统文化
是戏曲人的责任与使命

□尚长荣

我们的生活经验、艺术经历一再告诉我们:戏曲艺术与中国的百姓有着天然的不可割裂的血肉联系,中国人、中国老百姓需要戏曲艺术。

近日,国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,刚一公布,我便收到了戏曲界众多好友激动的反馈。其实,自去年10月参加习近平总书记主持召开的文艺工作座谈会以来,我们已经强烈地感受到党和各级政府对于传统文化的政策导向、战略部署和具体措施上所做出的许多实实在在的推进工作。中宣部和文化部又专门召开戏曲工作座谈会,作为一名从事戏曲工作近70年的老演员,在激动和振奋之余,我更有许多感慨和思考要与大家交流。

我出生在梨园世家,从小耳濡目染的是传统戏曲。记得1949年北平刚解放那会儿,我在西单长安剧院看了秦腔《血泪仇》和《穷人恨》,感受到从未有过的震撼。年少的我,头一回接触来自解放区的文艺,留下了挥之不去的印象。这种印象逐渐成为一种烙印,深深地影响了我,让我懂得戏曲是要反映人民心声的。在此后的演艺生活中,年轻的我与那个时代的戏曲工作者一样,经历了以“改人、改戏、改制”为主要内容的“戏改”活动。在“百花齐放、推陈出新”的政策指引下,我们迎来了新中国戏曲艺术发展的第一个高潮。我个人也在这样的历史进程中,学习传统艺术,感受时代气息,取得了长足的进步。改革开放以来,在党的“文艺为人民服务、为社会主义服务”的时代召唤下,我们戏曲工作者积极解放思想,尽情地释放艺术生产力和创造力,融入时代大潮,以饱满的创作热情和艺术才华,创作出一大批为人民群众喜闻乐见,并且经得起时间考验的优秀作品,创造了戏曲发展的第二个高潮。

常言道,温故而知新。回首几十年的发展历程,党的文艺政策对于民族戏曲的发展起到了积极的促进和保障作用。但是,一段时间以来,我们的戏曲工作确实遇到了不少困难,出现了一些不尽如人意的现象。比如,对戏曲文化生态和环境不够,观众日益流失;受利益诱惑,戏曲人才纷纷改行或是把戏曲剧场改造成娱乐场所;对戏曲的生存发展失去信心,片面地因循守旧,陷入僵化;病急乱投医,质疑甚至责难新中国半个多世纪以来戏曲艺术发展道路等。凡此种种,令许多有志于从事戏曲事业的人才充满了忧虑。

对此,我们应理性思考,应深入学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,更应及时地学习、领会、吃透“政策”的精神,真正树立起文艺以人民为中心的创作导向、工作导向,并始终围绕满足人民群众精神生活需求这一根本目的与宗旨。

这些年来,我曾跟随中国文联的“送欢乐下基层”队伍和中国剧协的“梅花奖艺术团”到基层边远地区开展文艺志愿活动。北到漠河,西到天山,感知着人民对戏曲的热爱;也曾四下汶川,在离百姓最近的地方,感受到中华儿女坚强团结的毅力,非常受教育和激励。这些年来,我也曾在上海京剧院一次又一次地举行“京剧万里行”和“京剧走向青年”、“京剧走进校园”等大型巡回演出活动。我真切地体会到,无论是城市居民还是农民兄弟,无论是学界精英还是青年学子,只要我们真诚地向他们奉献出高质量的演出,奉献出足以感动他们的作品,他们便会回报和展现出对民族艺术真切的热爱。他们的热情曾经一次又一次地撼动着我们的剧场,感动和激励着我们这些平凡而执著的戏曲工作者。这些年来,我更看到许许多多的基层戏曲剧团,在相对艰难条件下,仍然不失对传统艺术的坚守,不失戏曲人应当秉持的社会责任与文化担当,创作演出了很多“接地气”、“重生活”、“入人心”的优秀作品,老百姓很喜欢,比如上海宝山区的沪剧《挑山女人》等剧目。我们的生活经验、艺术经历一再告诉我们:戏曲艺术与中国的百姓有着天然的不可割裂的血肉联系,中国人、中国老百姓需要戏曲艺术。

十八大以来,党和国家对戏曲事业给予了很多关心和支持,中央领导亲自过问文艺工作、戏剧工作,尤其对于传承发展中华民族传统文化作出了重要指示。在此情形下,我们戏曲工作者将怎样更好地履职尽责,有所担当?我想还是要从自身做起,应该做到三种人。

第一,要做明白人。首先是做政治上的明白人,坚定拥护党的文艺方针政策。其次,还要做艺术上的明白人,既要有文化自信也要有文化自觉。在继承传统戏曲深邃底蕴和艺术精华的同时,充分认识戏曲艺术生命力在于创新,要善于激活传统、坚持转化创新,让传统融入时代、服务社会。

第二,要做知心人。戏曲工作者要感知和体贴人民群众的所思所想、所求所好,才能拨动人民群众的心灵潜藏,才能创作出满足他们精神需求的作品。要力戒功利主义的政绩观、浅近浮夸的创作观,要自觉摒弃“假大空”、“高大上”,要多接地气,多贴人心。

第三,要做有灵魂、有本事、有血性、有品德的戏曲人。这四点本是军人的理想信念,但是我以为对于戏曲工作者同样适用。无论时代如何发展,做一个堂堂正正的中国人,做一个有思想有情怀的当代人,良知和气节是我们的灵魂与脊梁。当然,我们还要有精湛的艺术、过人的本领。

我坚信,有当前良好的文艺政策引导与保障,有我们广大戏曲工作者的热情与创造性的努力,我们必将掀起中国戏曲事业的再一次高潮,创造出无愧于时代的伟大作品。

扬弃继承 转化创新

□罗怀臻

作为一个剧作者,一个从事了近40年戏曲工作的人,现在思考最多也最为感到紧迫的问题是,我们这一代能给后代留下怎样的戏曲记忆?这一代的戏曲文学与戏曲表演艺术是否精彩,是否独特?是否既无愧于传统,又无负于未来?是否足以代表这个时代的审美高度,足以表达这个时代的民众心声,足以传递这个时代的内在精神?

相信在中国戏曲的发展历史中,7月17号发表公布的《关于支持戏曲传承发展的若干政策》和7月29日召开的全国戏曲工作座谈会必将载入中国戏曲史册,且会对中国戏曲艺术今后的发展产生深远的影响。作为这个时代的人,我有幸见证、参与了这段历史,深感自豪。新中国成立后正式召开的全国性戏曲工作会议,应该是第一次。在此之前,以中央政府的名义关注戏曲艺术的发展,参加提出过“三并举”的方针,这个方针至今还在影响着中国戏曲发展的进程。而这一次则是在新的历史条件和文化背景下,专门针对中国戏曲艺术传承发展所召开的会议和制定的方针政策。如同中国社会所面对的整体性转型一样,戏曲工作座谈会也是一次带有转

折性的、历史性的会议。

中央领导同志会上讲话的一些提法、表述是对中国戏曲理论的新的贡献。比如“扬弃继承,转化创新”就是一个新的理论用语,回答了几十年来我们反复争论的问题,即对传统的继承是哲学概念的继承,是有扬弃意识的继承,对传统中具有活力的那一部分要传承好、发展好,而传统中与现代社会、现代文明不相适应甚至格格不入的部分则必须要剔除它、放弃它,不是把传统看作是固态的东西被动地不加选择地继承下来。对于创新,也不能看作是一枝一叶的创新,有时候是一种形态的转化,一个时代应该催生属于那个时代的戏曲,而不是要求新的时代一成不变地沿袭过去时期业已成型的作品。

中央领导同志讲话中还提出要“建立中华戏曲价值评判体系和审美体系”。我认为现在真的需要反思,为什么这么多年来,戏曲艺术越来越被边缘化?且我们的主流媒体一直是呼吁要传承要传播戏曲艺术,可就在我们的呼吁和积极的行动当中,戏曲却越来越边缘,剧种越来越稀少,我想,我们的评价体系是不是需要转化更新,我们的戏曲理论是否面临新的发展?

比如,我们是否需要重新研究一下传统戏曲和当代城市的关系。尽管戏曲的繁盛是在各个朝代的首都或是商业中心城市形成发展和繁荣的,但那个时候的城市是农耕时代的城市,它是以农业文明的价值取向和审美取向为标志的。昨天我坐高铁来北京,行程6个小时,从南方到北方,一路上我都注视着车窗外,搜寻着曾经

真诚地为老百姓送去欢歌笑语

□胡嫦娥

只要羊能上去的地方,我们剧团就能上去演出。真诚地为老百姓送去欢歌笑语,既感动了观众,也很好地扩大了我们的演出市场,“演一场红一场、演一台红一片”。

山西嫦娥文化艺术有限公司是自筹资金成立的民营晋剧戏曲院团,成立十多年来,积极探索民营资本投资文化产业、创办文艺演出团体的经验,取得了一些成绩,受到国家和省市级领导的一致肯定。院团常年在山西城乡及内蒙古、陕西、河南、河北等农村基层演出,精心打造了《龙兴晋阳》《宫变》《芦花》《杨门女将》《乾坤带》《穆桂英挂帅》等45部晋剧传统剧目和30多出折子戏,深受广大晋剧观众的喜爱,在社会效益和经济效益上都取得了可喜的成绩。

我们之所以能取得这些成绩,首先是把办团的宗旨定位在以服务基层百姓作为基础和根本上。同时我们也深知,要用敬畏艺术、尊重观众的态度严格管理、科学管理,才能夯实办团基础。从办团开始我们就力戒一般民办剧团的散漫习气,从演员练功、排练到演出都是正规有序。到乡下演出,无论台口大小、条件优劣,艺术上绝对不打折扣,一定把最好的戏曲剧目带给观众。我们从院团筹备开始,就把大量的资金用在了服装、道具、舞台灯光、乐器、音响设备等方面,这样就使得我们这个民营院团刚开始在省城亮相,就给广大戏迷观众留下耳目一新的感觉。同时,送戏下乡不讲条件,无论地方多么艰苦、交通多么不便,只要当地群众想看我们的戏,我们都想办法去演出。为了让喜爱我们的老百姓不出山庄窝铺,在田间地头就可欣赏到我们的表演,只要羊能上去的地方,我们剧团就能上去演出。真诚地为老百姓送去欢歌笑语,既感动了观众,也很好地扩大了我们的演出市场,“演一场红一场、演一台红一片”。经常是头年演出后就把第二年、第三年的演出合同签了。已经数不清多少次为了赶台口、赶场子演员们累得身子骨发软,脚跟子发虚,但“倒在后台可以,跌在前台不行”,咬住牙,束紧头,“要得百姓一片吼,不要观众半声嘘”。虽然经济上我们并不富有,但对得起自己的良心、绝不糊弄老百姓是我们的底线。2014年是山西经济形势严峻的一年,就这样我们全年成团、成建制演出412场,台口间隙,小分队、大篷车、流动舞台式的出击演出数百场,其中还有惠民演出96场,义演38场,全年总收入456万元。今年一、二季度,山西许多剧团都没有台口,演员休假、院团放假;而我们截至6月份已经成团、成建制演出182场,其中义演15场,收入185万元。今年下半年的演出已基本排满,在其他院团不很景气时,嫦娥团依靠老百姓的支持、老百姓的喜爱,在困境中实现了突围。这十几年的演出实践使我们深深感到,服务群众的意识为根本,艺术质量为保障,经济收益自然会增加,否则将会丧失观众、丢掉市场。

展现戏曲舞台艺术的非凡魅力,担当为民服务的重任,人才是不可或缺的关键因素。在我们成立的十几年

了,满眼都是城市化进程中的新农村景象:小楼、别墅、标准化的田园和集体化的住宅,住宅的楼顶上安着太阳能装置、竖着电视接收天线,就是绿地也是城市化了绿地。整个中国社会的生活方式、生产方式、娱乐方式都在快速的城市化进程中。那么,以农耕时代的审美趣味、生活方式、生产方式为依据的戏曲艺术是不是因为我们重视了它,它就一定能够如我们所愿,自然而然地融入现代社会中来?它是不是也同样需要实施由农耕文明向现代文明的时代转型和审美转化?事实上,传统戏曲的生存危机主要是在城市剧场演出的危机,我们在鼓励“送戏下乡”的同时,也应该鼓励“站稳城市”。

再如,传统戏曲是否面临着向现代剧场的转换。我们今天所称的传统戏曲主要是在过去的戏园、茶楼、庙会、广场等简陋的民间演出场景中形成的表演艺术形态,而今天传统戏曲的演出场所已经转移到了城市化规范化的现代演艺剧场。表面上看,演出场所与表演形态似乎没有关系,其实关系很大,有什么样的演出场所就有什么样的演艺形态,有什么样的演艺形态就有什么样的演出场所。时至今日,中国舞台艺术的主体形态仍然是中华戏曲,然而全国各地正在热火朝天建造的大剧院、歌剧院仿佛又都与戏曲演出无关。是让变化的剧场适应不变的戏曲,还是让戏曲在变化中适应不同的剧场,我想戏曲既要相适宜的场所坚守自己,也要自觉登上包括大剧院在内的各种新兴的演出场所与传播平台,以适应现代演艺环境的变化。戏曲进入大剧院演出,并不意味着大制作或人海战术,而是要有足够的气场与能量足以支撑起庞大的空间。为此,戏曲的创作必须跟上,简单地把戏曲传统放置在大剧院的环境中演出,甚至坚持在大剧院进行传统戏曲一桌二椅制的演出,不但显示不出传统戏曲艺术的精妙,反而会显得单调简陋,与现代剧场演出环境格格不入。21世纪大剧院建筑在中国的兴建,是对中华传统戏曲的挑战,也是机遇,它倒逼我们在“扬弃继承”的基础上“转化创新”,创作出与现代社会、现代剧场、现代审美相适应的新一代的戏曲艺术。

此外,也是最重要的一点,就是要实现向现代观众的审美转化。戏曲一统天下的时候是没有电视没有网络的,也很少看到电影,国外的交响乐、芭蕾舞、音乐剧更是少有接触,可现在人们的视觉听觉里储存着太多非戏曲表演的记忆,戏曲要进入现代人的审美选择,就不可能完全无视审美时尚的存在,而必须是在尊重现代人的价值观念与审美取向的基础上显示自身的独特。艺术的本质是创新,继承的目的是发展。因此,我们必须为这个时代催生属于这个时代观演关系、审美关系的现代戏曲。

张庚先生大约于上世纪60年代表述过戏曲现代化的理念,但是什么样的作品才是具有现代品性的“现代戏曲”,理论上依然有待探索。理论的滞后带来评价标准的含混,因而评论与评奖往往失去准星。我们常常听到这样的评价口吻,说某某作品不够传统,其实这里所称的传统并不是指古典戏曲的元明清时期,甚至不是指上世纪昆明的二三十年代或地方戏的五六十年代之前,有时候我们容易将“传统”限定在某一个过去的时间段内,乃至将这个时间段内形成的经验奉作永恒的标准。任何阶段的经验只是构成传统的一截流而非源,中华戏曲自发展形成以来就是一个不断扬弃继承、转化创新的过程。从习近平总书记去年在文艺工作座谈会上的讲话到这次戏曲工作座谈会,文艺理论有许多新的认识新的发展,这对引领今后的文艺创作和戏曲传承创新具有积极的指导意义。

中,人员的流动性和艺术骨干的保留始终是一个很大的问题。作为民营院团,开办初期的几年,演职人员的职称评定都无法解决,也找不到评审单位。这样,剧团演职人员的流动性就特别大,尤其是一些有名气的演员,每到年底封箱时,就有人离开,给我们开春后的演出造成重大影响。为此,我们认真研究了面临的矛盾与困难,首先生活上关心这些职工,免除他们的后顾之忧。同时积极向文化行政部门和行业组织反映、协商,为我们的业务人员争取到评定职称的资格。不经历风雨难见彩虹,不经过锤炼怎能成才!青年演员的成长,不仅需要沃土,更需要园丁。师傅传,名家带,即使在下乡演出期间,专业教师随团,闻鸡起舞晨练早已是我们常年坚持的习惯。近年来,嫦娥公司参加了一些重大演出活动和政府文化惠民活动,不仅是展现团队阵容、团队精神、团队艺术品位的最好机会,也是青年演员担子、大才干的的重要途径。舞台上,我们过五关,斩六将,精神抖擞;竞技场,我们心连心,团风正,摘金夺银。为了保证艺术力量的延续和补充,我们还举办了艺术学校,吸收有志参与晋剧艺术的孩子在这里学习,使他们成为我们的后备力量。

当前戏曲艺术的发展遇到一些困难,即使在农村,多样化的娱乐方式挤占了戏曲的发展空间,生活节奏的加快也改变着人们的审美习惯。党中央国务院充分肯定了戏曲艺术在建设中华民族精神家园中的独特作用,国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,明确了“以人民为中心”的创作导向,坚持以社会主义核心价值观为引领,坚持扬弃继承、转化创新,保护、传承与发展并重,为当代戏曲传承发展指明了前进方向。传统戏曲之美是中华艺术之美的典型代表,戏曲人坚守传统文化立场,传承传统文化基因,展现中华审美风范是每个戏曲工作者义不容辞的责任。“政策”的出台,为包含民营院团在内的广大戏曲工作者创造了大有作为的发展空间。因为坎坎坷坷风风雨雨的十几年,我深刻体会到民营艺术院团成长所遇到的困难与危机,我们希望能借此此次国家院团各级政府的有力支持,使民营文化企业在新时代生命力更强,走的道路更宽。

纪念抗战胜利70周年优秀曲艺节目展演在京举行

由中国文联、中国曲协共同主办的“向和平致敬——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年优秀曲艺节目展演”日前在北京民族文化宫上演。

此次展演是抗战题材曲艺作品的一次集中亮相。中国曲协特别遴选了8个抗日题材新作,精选重排了观众耳熟能详的10个抗日经典曲艺作品一起搬上首都舞台,用曲艺的独特形式感悟历史、讴歌英烈、祈祷和平,表达广大曲艺工作者与祖国同呼吸、共命运、心连心的责任担当。参演节目曲种多样、题材丰富,荟萃了相声、评书、快板、山东快书、苏州弹词、四川扬琴、陕北说书、河南坠子、京韵大鼓、武乡鼓书等14个特色鲜明的曲种。内容上,既有根据长篇小说《烈火金刚》《血溅津门》《铁道游击队》改编的《肖飞买药》《大闹玉清池》《打票车》,又有根据现代京剧《平原作战》改

编的《飞车炸军火》;既有歌颂抗日名将杨靖宇、送子参军好妈妈李改花英雄事迹的《杨靖宇三战邵本良》《送子参军》,又有表现中国人民百折不挠、奋勇抗日民族精神的《星海黄河》《重整河山待后生》;既有讽刺日军强盗嘴脸的《骂鬼子》,反映八路军发扬革命人道主义精神优待俘虏的《审战俘》,又有歌颂和平、期盼中日两国友好发展的陕北说书《和平愿景春光好》、曲艺小品《心愿》等。

展演中,来自北京、天津、山西、辽宁、江苏、山东、河南、广东、重庆、四川、陕西等11个省市的曲艺工作者联袂献艺、倾情演出,姜昆、戴志诚、师胜杰、石富宽、田连元、张志宽、李金斗、李建华、杨子春、种玉杰等众多曲艺名家和刘骥、杨非、张楠、吴晗等曲艺新秀悉数登台亮相,与千余名首都观众共同追忆中华民族那一段不可忘却、可歌可泣的峥嵘历史。(艺文)