

■聚焦戏曲传承发展

坚持以人民为中心的创作导向

□李莉

不少人问我:你在剧本创作方面有什么诀窍?说出来其实很平常,就是当我们接手一个题材的时候,以什么样的角度去审视、去开掘,如何在寻常的历史或现实题材中,注入我们现代人的审美体验与生存观照。

习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话,强调要坚持以人民为中心的创作导向,创作出更多无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。作为戏曲老编剧,我理解,坚持以人民为中心的创作导向,首先要坚持文艺作品的价值导向,要在人民的立场,书写人民的理想和创造;第二,我们的创作要反映生活,贴近实际、贴近生活、贴近群众,这是实现文艺为人民服务、为社会主义服务的根本途径;第三,我们的创作要服务大众,好的作品必须走向人民、服务人民。

刚刚由国家出台了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,在全文的九大条块中,作为专题列出了“支持戏曲剧本创作”,加大剧本创作扶持力度,实施戏曲剧本孵化计划,实施“三个一批”优秀戏曲剧本创作扶持,国家艺术基金加大对优秀戏曲剧本创作的扶持力度。这对于我们这些从事戏曲编剧的人来说,是极大的鼓励与推动,

调动起了大家创作的积极性和主动性。或许,戏曲编剧的“百花园”就此繁花似锦、硕果可期。

最近几年,我创作了《挑山女人》、《双飞翼》、《甄嬛》(上下本)、《金缕曲》以及不久前脱稿的当代戏《燃灯者》,取得了一定社会反响,引起业界关注。不少人问我:你在剧本创作方面有什么诀窍?说出来其实很平常,就是当我们接手一个题材的时候,以什么样的角度去审视、去开掘,如何在寻常的历史或现实题材中,注入我们现代人的审美体验与生存观照。凡事从不同的角度,总会得出不同的看法,这取决于我们的世界观以及对于社会、人格、道德、生活的了解、体验和认知,取决于我们在创作中坚持什么样的导向,采用什么样的途径。作为戏曲创作者,我们都应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求。在现今的社会条件下,大家都受过良好的教育,组织文字不会太困难,困难恰恰在于能不能沉下心来扎根生活、体验生活,不断学习补充新知识,逐步完善认知深度与人格修为。我们常说:文如其人,这确实是创作者无法遮掩、无从规避的方面。写作技巧娴熟到一定水准,上述条件就是作品能否更上层楼的关键了。

记得当初接手《挑山女人》时很为难。因为之前写的大多是京剧和越剧的古代历史剧,且从小生活在部队大院,15岁从军人伍,与所要写的山村生活和人物常态相去甚远。好在当兵10多年,部队就驻扎在山区,风风雨雨酷暑日,不乏扛着石头、挑着担

子,背着枪子弹药翻山越岭的经历,对其中的辛苦与艰难并不陌生。加之驻地周边的山村中,住着不少畲族居民,耳濡目染与亲密接触,使我这个长于大都市的女兵,能够亲身体会到山区生活的艰辛与不易。编剧是有“职业病”的,写作前我不断追问自己:通过这样一位平凡百姓的平凡故事,到底想说些什么?又能够说些什么?该怎么说才好呢?想来不外乎三条途径。一、表述生活之苦难及来自外力的救赎;主人公历经坎坷,在众人帮助与扶持下,终于走出困境。如此,结局圆满,亦可展示社会的美好。二、表述苦难中无奈地挣扎与悲凄;如此,可赚取同情怜悯的眼泪。三、表述苦难中的独立与担当;在我们这样一个地域广阔、人口众多的天地里,对于不平的呼号是必须的,但如果仅仅让主人公悲天悯地的呼号,等待社会的关注与帮扶,是远远不够的。不如以人物的质朴性格与实际行动证明:生活担当之不易,精神独立之可贵。《挑山女人》选择了第三条途径:在普通观众眼里,可以读出生命之路是要靠自己坚持奋斗并勇敢担当的。在具有一定能量且被感动的观众心里,则可以打心自问:我能够为社会中的弱势群体做些什么?这就是我们的文艺作品对人民群众的感染力、影响力,也更加警示我们作为文艺工作者,要始终坚持以人民为中心的创作导向,人民需要有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。

最近,我与两位青年编剧刚完成了《燃灯者》的剧本创作,此剧是取材于上海优秀法官邹碧华先进事迹的当代大戏。虽然我

《挑山女人》剧照

们采访并查阅了近80万字资料,也被他的品格与精神所感动,但如何在舞台上表现当代先进人物?如何让现实中的先进人物艺术地生动立体起来?如何使观众在艺术感染的氛围中体悟先进人物的精神?对创作者来说,都是大难题。我们畏难过,也想过退缩,但纵观历史上的许多优秀传统剧目,有不少都属于那个时代的当代戏,古人尚且有此勇气,活在当代的我们,又恰逢习近平总书记对文艺的高度重视以及最近颁发的“关于支持戏曲传承发展二十一条政策”的文件,更应趁此东风,在“百花齐放、推陈出新,开创中国戏剧事业新局面”的前行路上,努力尝试、不懈追求、紧接地气、倚重生活,为我们这一代人的戏剧历史闪耀于历史长河而发愤图强。

牢牢把握以人民为中心的创作导向,紧扣时代脉搏,贴近群众生活,创作推出关注现实问题、表现现实生活的舞台艺术作品。

近年来,在中宣部、文化部和河南省委、省政府的重视支持下,河南省文化艺术工作者认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,牢牢把握以人民为中心的创作导向,紧扣时代脉搏,贴近群众生活,创作推出了一大批关注现实问题、表现现实生活的舞台艺术作品,在社会上产生了积极影响,取得了良好社会效益,实现了社会效益和经济效益的双丰收。在全国性的艺术赛事和展演活动中,我省的现实题材剧目《香魂女》《常香玉》《红旗渠》获得“中国艺术节大奖”和“文华大奖”;豫剧现代戏《朝阳沟》《铡刀下的红梅》荣获文化部第二届优秀保留剧目大奖;话剧《红旗渠》、豫剧《村官李天成》《焦裕禄》、曲剧《飘扬的红十字》等获全国“五个一工程”奖。在加强现实题材戏曲现代戏创作上,我们的主要做法有:

增强使命意识,强化责任担当。习近平总书记指出:文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气,文艺工作者应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。我们认真学习习近平总书记重要讲话精神,不断深化对现实题材创作引领时代发展重要作用的认识,进一步强化责任担当。一是伟大的时代需要优秀的现实题材作品讴歌弘扬。二是价值的多元化需要优秀的现实题材作品引领规范。三是社会主义核心价值体系建设需要优秀的现实题材作品支撑价值。

加强政策扶持,提升有力保障。近年来,河南省委、省政府高度重视文化建设,不断加大对艺术事业的扶持力度,为现实题材作品创作演出营造了良好的环境。一是省委、省政府按照“保两个基本”的原则,对省直院团职工工资实行财政全额发放,部分市、县参照省里做法,对本级院团工资也实行了全额发放,极大地调动了广大艺术工作者的积极性。二是从2012年起,省财政设立了舞台艺术创作扶持专项资金,每年拿出1000万元用于省直文艺院团和文化单位的舞台艺术创作、生产和奖励,重点扶持本土题材和现实题材。同时,对在全国各艺术门类比赛中的获奖作品及个人给予表彰奖励。三是从2008年起,省财政每年拿出2600多万元,对“舞台艺术送农民”惠民演出进行补贴,各市、县也采取了配套措施,全省各级财政每年采购的公益演出达1.6万场次以上,从今年起省财政每年还将拿出1500多万元面向社区群众实施“中原大舞台”惠民演出工程,在这些惠民活动中现实题材作品占据了较大比重。四是省委、省政府累计投资4.4亿多元,为省直8个艺术院团新建改建剧场,同时在中央财政的大力支持下,省财政拿出3000多万元为省、市、县三级表演团体(含专业和社会民营团体)配送流动舞台车200多辆,为院团排练和到基层演出提供了良好条件。五是社会各界踊跃捐助艺术事业,改善了文艺院团灯光、音响、服装等设施。六是全省188家文艺院团(转企改制58家,撤销转为文化事业单位的108家,划转为非遗保护单位的22家)全部为职工办理了社会保险,解决了他们的后顾之忧。七是出台了《河南省文艺创作人员“深入生活、扎根人民”主题实践活动暂行办法》,按照到基层采风创作时间,分别给予创作人员每人1至4万元的经费资助。

抓住中心环节,引领创作繁荣。把创作作为中心任务,以文化工作“三年规划”、“五年规划”为时间节点,按照“规划储备一批、排练推出一批、加工提高一批”的工作思路,抓好现实题材作品创作。一是要求18个省辖市和省直艺术单位每年都要有新创剧目、移植和复排剧目,加工提高剧目,做到有演出、有创作、有储备、滚动发展。二是立足全省中心工作,对全省有优势的现实题材进行认真盘点,重点围绕省委、省政府大力弘扬的“三种精神”(愚公移山精神、红旗渠精神、焦裕禄精神)和河南英雄模范人物群体,规划现实题材创作。定期召开优秀现实题材剧本创作论证会,交流情况,统一规划,避免题材撞车,造成题材浪费。三是每两年在全省范围开展一次现实题材优秀剧本征集活动,遴选出一大批优秀剧本,打牢了优秀现实题材作品不断涌现的基础。四是坚持生产“思想精深、艺术精湛、制作精良”的目标,通过整合省内外艺术资源,精益求精,反复打磨,不断提升剧目艺术水平。

这些年来河南在现实题材作品创作演出方面做了一些探索,也取得了一些成绩,但我们清醒地认识到,与人民群众的期待还存在着不小的差距。我们将抓住国务院出台《关于支持戏曲传承发展的若干政策》的重大机遇,学习兄弟省市经验,弥补自身不足,完善机制措施,多出精品,多出人才,为繁荣发展文艺事业作出新贡献。

重视现实题材创作 唱响时代主旋律

□杨丽萍

中国戏曲的艺术精神

□何玉人

用戏曲艺术的精神,弘扬、发展和建设戏曲艺术,这既符合戏曲艺术自身的发展规律,也是一条行之有效的途径。

戏曲作为具有浓郁民族传统文化特色的艺术形式,参与了中国社会改革开放以来的伟大思想解放运动,见证与描绘着伟大时代的历史画卷,始终与社会发展同呼吸共命运。近些年,随着一系列措施的实施,对包括戏曲在内的传统文化价值的重新认知,使传统文化在逐渐回归,因此也使得戏曲逐步走上健康的发展轨道。戏曲艺术在创作观念、价值取向、呈现方式以及表演艺术形式的提升等方面发生了前所未有的变化。先后涌现了一批具有较高艺术水准的优秀作品,涌现了许多有良知、有担当的剧作家和有艺术追求的从业者。在这种前所未有的局面下,戏曲艺术今后该如何发展,怎样才能创作出具有民族性、时代性、群众性和鲜明戏曲艺术审美特色的作品。我想,用戏曲艺术的精神,弘扬、发展和建设戏曲艺术,这既符合戏曲艺术自身的发展规律,也是一条行之有效的途径。

以时代特征为引领的精神内涵

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出:“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”习近平总书记的讲话,是对文艺工作重要性的经典阐述,也为戏曲艺术的发展指明了方向。其实,戏曲艺术在长期的发展过程中,逐步形成了自身的艺术精神。戏曲艺术的精神首先体现在它以时代特征为引领的思想和精神内涵。中国戏曲在长期的发展过程中孕育了中国人的哲学、思想和社会观念,很大程度上传递着忠勇、诚信、敬业、爱国的情怀。纵观戏曲的经典之作,以表现时代生活为引领的精神内涵是它们共有的特征。元杂剧《西厢记》书写了“愿天下有情人皆成眷属”的词语,这是戏曲艺术当时向封建父权社会发出的一次振聋发聩的呐喊。《窦娥冤》揭

露了元代社会权贵的腐败、吏治的残酷和社会黑暗,对底层民众含冤而不屈的精神,用浪漫主义的表现手法给予了饱含激情的书写。这些作品因此成为戏曲表现元代历史演进的重要内容。汤显祖是生活在明代中叶的伟大戏剧家,其“临川四梦”除在艺术上取得了很高的成就,也赋予了剧作重要的思想内容。“四梦”的出现,在当时产生了巨大的社会影响,剧作深刻反映了以情为核心的“人性”问题,在哲学思想上有着重要的历史意义,以至于《牡丹亭》等剧成为千古不朽的经典之作。与元明两代同样,清传奇中的《桃花扇》等传世之作,也以反映鲜明的时代生活和以精神为引领的思想内涵而流芳后世。如果没有精神的引领,没有精神的力量赋予作品以魂魄,就不会有戏曲艺术代代相传的发展,也不会屹立于民族艺术之林。

以兼容并蓄为发展的精神胸怀

戏曲艺术的精神还表现在以兼容并蓄为发展的艺术胸怀。对戏曲艺术特性的总结,人们会自觉地说,它是综合性艺术,的确如此。可以这样说,在舞台艺术中,戏曲的综合性是最强、最全面的,这不仅它的特性,也与其的形成规律有直接关系。一般来说,戏曲有文学剧本、音乐、舞蹈和舞美。而这些独立存在的艺术形式是要靠演员以歌和舞的表演形象地展现在舞台上,才形成完整意义上的戏曲。戏曲最初只不过是滑稽调笑来进行讽刺的一种方式,后来出现了以打斗表演为主的角抵戏。到汉唐时期,歌舞、杂技、打斗、弹丸、剑术等,以及唐传奇、讲经等文学形式的出现,形成了戏曲史上百戏汇集的繁盛局面。在融合了各种表演形式的基础上,才有了宋元杂剧,也就是戏曲的正式形成。尽管这只是对戏曲做了一个简单的梳理,但从中我们看到了戏曲艺术自身巨大的包容性和吸纳一切艺术元素为我所用的特性,正是这种特性赋予了戏曲丰富的表现力和别具神韵的审美特色。社会发展到今天,新的艺术样式层出不穷,改革开放以后,随着国门打开,各种戏剧观念、表现手法和艺术流派的涌入,既带给戏曲始料未及的冲击,也给了戏曲寻求新发展的启迪。如何在全新的时代生活和纷纭多样的艺术形式中坚守自身的独立

品格,寻求新的突破和发展,这就需要用戏曲的精神建设戏曲。从近些年创作上演的许多作品中,戏曲这种兼容并蓄的、将一切有用的东西融汇运用的精神得到了发扬。比如,不拘一格的剧作结构形式,充分利用现代科技手段丰富舞台表现力,音乐配器的丰富性和多样化,活用芭蕾等舞蹈表演,用科学的发声方法进行声腔训练等等,这都是过去所没有的。尽管如此,这一切还是远远不够的,戏曲艺术要想获得更大的发展,得到更多观众的喜爱和青睐,在保持自身特性的同时,还需要不断开拓思路,不断地用兼容并蓄的戏曲精神建设。

跟随历史脚步前进的卓越精神

新世纪以来,自昆曲被联合国教科文组织批准为“人类口头和非物质文化遗产代表作”之后,先后有粤剧、京剧、藏戏、皮影戏入选世界非遗名录,另外有二百多个剧种先后被列为国家、省和非地区的非遗项目,这给戏曲发展带来了新契机,也为戏曲的传承起到了重要的促进作用。戏曲要珍惜目前大好的历史机遇,发挥戏曲生于民、长于民、与人民血脉相依的鱼水关系,以科学的历史观、社会观和不断进取的艺术精神,创作和改编高质量的作品,用高质量的作品满足人民群众的精神文化需求,在世界文化激荡的大潮中站稳脚跟,在多元文化的背景下发挥自身的独特优势。戏曲艺术能否很好地传承发展其关键在于,戏曲的人才培养,周期长、成功率低、专业性强、可变性因素大,所以人才的培养始终是戏曲艺术最为重要的工作。实践证明,剧团、剧种的发展和壮大与一个院团演员行当的齐全、梯队结构的合理、角儿的多少有至关重要的关系。再就是继承和创新的问题,这是一个伴随着戏曲艺术整个发展的历史性话题。继承和发展是一个问题的两个方面。一方面要熟悉和掌握家底,对戏曲宝贵的遗产有充分的了解;另一方面要分类对待,先把那些经典的、在观众中有影响的剧目或者折子戏列入传承计划,在继承好这些遗产的同时,按照戏曲艺术的特性,在不违背艺术规律的基础上进行创新,赋予传统戏曲新的时代意蕴,同时注重戏曲现代戏的创作演出。现代戏是20世纪以来随着社会形态的变化出现的新的戏曲表现形式,它蕴涵着广阔而又深刻的社会生活内容,记录着风云变幻时代人们的思想、情感和生存方式,承载着戏曲艺术繁荣发展和走向未来的艺术使命,是用戏曲艺术的审美形式把握生活,用戏曲艺术的形式“坚持中国道路,弘扬中国精神,凝聚中国力量”,是描绘中华民族伟大复兴壮丽画卷的重要手段。

具有66年辉煌历史的《人民文学》
中国原创文学的权威载体

每月一期——
期待着杰出的作者、新锐的作者
期待着强劲的原创力
期待着真切表达、真实的心声
期待着活跃的想象和探索
期待着丰饶的汉语
期待着爱生活的读者

长篇小说
中短篇小说
非虚构
散文
诗歌

中国作家协会主管
中国作家协会出版集团主办
综合性文学月刊

每册定价:15.00元
全年定价:180.00元
全国邮发代号:24
地址:北京农展馆南里10号楼 100125
电话:010-65030264 65003876
网址:www.rmwxz.com

PATHLIGHT CARATTERI BUSINESS LITERARIS

《人民文学》外文版
推动中国文学海外传播
英文、意大利文、法文、德文、日文、俄文版
等多种版本

地址:北京农展馆南里10号楼 100125
电话:010-65030264 65003876 网址:www.rmwxz.com

青年作家
YOUNG WRITERS
新青年 新文学 新闻读

主编:梁平
2015年第8期总第448期

目录
深度访谈
阿乙:写作就是和魔鬼做交易/余幼幼

锐小说
流星与焰火/刘荣书
夜晚的胜利/孙一圣
伊拉克的石头/美人六
暗箱/栗鹿
挺好的我们/毕亮

天下诗歌
天往右边斜(组诗)/朱夏妮
多声部的共鸣(组诗)/风卜
野花闪烁如故人(组诗)/敬丹樱
乌有的还乡词(组诗)/张建新

散文回国
大地回响/杜怀超
日历/吕虎平
何桥札记(选)/桂晓波
随着白云去远方/宋晓
白海豚/鲍尔金娜
乡村十二月(选)/冯振国

艺术镜像
蔡艺芸:我有一个乌托邦的世界/彭皮
镜中的世界——安德烈·塔可夫斯基/基/张米

订阅方式 >>>>>
>> 1 邮购订
>>> 订购处:全国各地邮
>>> 邮政代号:62-130
>> 2 汇款订
>>> 汇款地址:成都市金家堰7号
>>> 文联大厦6楼(610015)
>>> 收款人:青年作家杂志社

RMB 15.00
全年:180(含运费)

纪念抗战胜利七十周年
战争中没有“小孩”……石 英
父亲的黄昏……许俊文
我叔父的“抗日”故事……傅德礼
随笔
素心印章……董 华
叩土问熟……石红洋
太阳晒熟了喷香的豆子……

民间情绪
月光是条温暖的河……姚凤霄
土地、生命与家园……胡缺缺
草药……丛 林
批把……刘云芳
海岛上的第一座铜像……温新阶

人生风景线
笔走万象
巴伐利亚的豪情……复 达
被雨淋湿的镇远……李少岩
父亲与鸽子……刘月新
寸草之心……丁碧虎
亲情人间
与肥肉死磕到底……赵晓燕
馋嘴父亲……王秋珍
群声同题
说好春天就回来……张尚峰
1980年冬天的女兵……李虎山

全国各地散文作品联展(解放军沈阳军区)
情牵世界屋脊……贾凤山
哨所的扁担……戴 墨

国内邮发代号:18-85。定价:6.50元(全年78.00元)。
国外发行代号:M4286。地址:河北省邢台市顺德路255号。
邮编:054001。电子邮箱:swbjbjb@126.com, swbjjzs@tom.com。

河北省作家协会主办
欢迎订阅
欢迎赐稿
二〇一五年第八期要目