

振兴戏曲艺术的几点思考

(上接第1版)

百花齐放、推陈出新,关键是创新创造,出精品、出名家、出流派。振兴戏曲艺术,仅有传承是不够的。要在尊重传统、保持底色、遵循艺术规律的基础上,坚持因时而变、探索创造,适应时代、服务当代,赋予传统戏曲新的时代气息。一是贴近时代,打造精品。在传承和发展好传统剧目的同时,关注现实题材,与当下生活紧密联系,创编出既新鲜又熟悉、既好听又好学的唱腔旋律,创作出反映时代精神、人民群众喜闻乐见的戏曲精品。作品是立身之本,创作是中心环节。必须重视创作,集聚各方创作资源,发掘社会创作力量,下大力气抓好剧本阶段的一度创作,抓好导演、音乐、舞美等的二度创作,上演之后还要精心打磨、反复锤炼,努力做到精深、精湛、精良。二是兼收并蓄,创新流派。很多大艺术家,都是身体力行推动融会贯通、创新发展的典范。京剧二百多年,不断出现的各种流派,还有“三鼎甲”“三大贤”“四大名旦”等,都是创新的结果。要进一步解放思想,提倡创新、鼓励创新、支持创新,广泛学习借鉴不同流派、不同行当、不同名家的经验,转益多师、化为己有,形成各具特色的不同流派,创造出流派纷呈的局面。三是丰富手段,扩大影响。这些年,大量影像技术和数字技术的介入,让戏曲的欣赏更加便捷、丰富,让戏曲从剧场走进家庭、走进百姓生活。在坚持戏曲艺术传统的基础上,应当积极借助现代传媒和高新技术手段,创新传播渠道和方式,搭建宣传推广展示平台,使传统戏曲展现新的魅力,扩大戏曲社会影响力。

百花齐放、推陈出新,还应当善于吸收借鉴国外戏剧有益成果,现在中外文化交流互鉴越来越频繁,戏曲发展必然受到外来文化的影响和渗透。一方面,要拓宽视野、敞开胸襟,积极关注当代国外戏剧发展态势,学习借鉴国外现代戏剧的实践经验和探索成果,推动戏曲艺术更好地向前发展。另一方面,要秉持民族审美特性,不能“捡到篮子里都是菜”。在保留中华戏曲神韵和味道的前提下,坚持以我为主、为我所用,通过借鉴、消化、吸收、再创新,转化为我们自己的民族艺术。

三、走向民间、服务群众,激活戏曲艺术生命力

走向民间、服务群众,是戏曲艺术创作生产繁荣发展的内在要求。但凡有生命力的剧种,都是生长在民间、活跃在民间、变革在民间。评剧、黄梅戏、越剧从草台登上舞台,从地方小戏成长为影响力大的剧种,就是在群众中演出来的,在市场中影响出来的,是各路名角唱对台戏唱出来的,昆曲、京剧也都是这样登上大雅之堂的。实践证明,戏曲走进了群众就生、离开了群众就死,只有沉下去、唱起来,才能走天下。走向民间、服务群众,必须把创作扎根在民间,把舞台搭建在民间。现在有一种不好的现象,就是原本产生自民间的戏曲,脱离了人民、脱离了群众。戏曲应回到民间去,回到发展的源头去,为民写戏、为民演戏,演百姓爱看的好戏。要发扬中国戏曲“接地气”、“重生活”的传统,一门心思研究生活,一门心思锤炼技艺,一门心思服务观众,保持艺术创作常新、艺术生命常青。走进生活深处,从人民群众的日常生活中挖掘素材、寻找故事,从人民群众的审美需要中汲取灵感、提炼主题,使戏曲创作获得旺盛的生命力。进一步树立服务意识,坚持重心向下,广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,建立健全长效工作机制,服务基层、服务群众,把来源于群众的戏曲回馈给群众。

气”、“重生活”的传统,一门心思研究生活,一门心思锤炼技艺,一门心思服务观众,保持艺术创作常新、艺术生命常青。走进生活深处,从人民群众的日常生活中挖掘素材、寻找故事,从人民群众的审美需要中汲取灵感、提炼主题,使戏曲创作获得旺盛的生命力。进一步树立服务意识,坚持重心向下,广泛开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,建立健全长效工作机制,服务基层、服务群众,把来源于群众的戏曲回馈给群众。

走向民间、服务群众,还要处理好“雅”和“俗”的关系。在戏曲发展史上,曾有著名的“花雅之争”、“雅俗之辨”。这段历史表明,脱离民间的雅,戏曲就没有生命力;一味媚俗的俗,同样会走向死胡同。雅是高雅,高雅也要接地气,不能孤芳自赏、曲高和寡,应避免台上热闹、台下冷清的现象。俗是通俗,通俗也要讲品位,不是降格以求、刻意迎合,不能庸俗、低俗,精神不能退场。雅与俗,既相互依存又相互影响,戏曲创作和演出,都应力争雅中有俗、俗中有雅、雅俗共赏。

四、加强人才培养和观众培育,夯实戏曲发展的根基

对戏曲艺术来说,人才是根本,观众是基础。培养一大批德艺双馨、结构合理、门类齐全的戏曲人才,培育一大批爱好戏曲、关注民族优秀传统文化的观众群体,是振兴戏曲艺术的基础性工作。

建立健全戏曲人才培养体系。戏曲人才培养有其特殊性,培养周期长、门类行当多,是综合性强、涉及面广的系统工程。要制定戏曲人才培养中长期规划,完善戏曲人才培养结构,既注重名家、名角的打造,又注重各行当、各方面人才的培养,构建层次结构科学合理、专业设置成龙配套的现代戏曲人才培养格局。注重戏曲基本技法、功法的扎实训练,注重综合人文素养和文化内功的培养,并把两者有机结合起来。戏校是戏曲人才成长的摇篮,要重视办好各类戏校,实施戏曲表演专业免收学费政策,落实编剧、导演、作曲、舞美等专业的生均拨款制度,建立有利于吸纳优秀人才的绿色通道。

发扬师徒传承优良传统。以师带徒、口传心授,是传承戏曲艺术、培养戏曲人才的好传统好做法。通过科班教育、学校教育培养一批大批地培养学生,这是必要的,但还应该注重师徒传承。有了师徒传承,大师的唱腔风格、表演绝活才能够得到继承和发展。历史上那些名家大师都十分重视收徒传艺,严格选徒、精心培养,传授技艺、发展技艺,许多人为此奉献了毕生精力。要充分发挥老一辈艺术家的传帮带作用,发挥名院名团作用,遴选推出新一代青年拔尖人才,努力带出更好更多的后继人才。要关注保护戏曲传承人,做好戏曲传承人抢救性记录工作,抓紧对他们的从艺资料进行搜集整理,以文字、图片、录像等形式进行记录留存。

着力培育戏曲观众群体。戏曲的发展、成熟、壮大,始终离不开广大观众的喜爱与支持。可以说,一个剧种的发展、一个流派的形成,就是一部戏曲表演

艺术家长期与观众互动、在观众鼓励鞭策下打磨提升的历史。现在,戏曲观众老化、分流的现象比较突出,年轻人爱看、愿看的少了一些,“戏迷”、“戏粉”也不够多,没有听过戏、感受过唱腔之美,是很难亲近戏曲的。正如昆曲《牡丹亭》里的一句台词,“不到国林,怎知春色如许?”因此,可以从青少年抓起,做好戏曲教育进大中小学课堂的工作,加强戏曲通识教育,并通过戏曲演出进校园活动,培养一代一代年轻观众。要充分利用传统媒体和微博、微信、客户端等新媒体,办好一批传播戏曲艺术、普及戏曲知识的栏目节目,更好地吸引和扩大观众群体。大力开展戏曲惠民演出,推动戏曲走进普通百姓生活,让越来越多的人关注戏曲发展、关心戏曲未来。

五、深化院团改革,增强戏曲发展活力

戏曲院团是振兴戏曲的骨干力量。现在,一些院团由于资产体量小、市场竞争力弱,仅靠自身的力量难以生存发展。解决这些问题,根本上靠改革,出路在深化改革,必须进一步创新体制机制,健全政策保障体系,不断增强院团自身“造血”功能和发展活力。

完善院团内部运行机制。这方面改革的目的,是努力让各类资源向一线倾斜、向艺术骨干倾斜,激发戏曲工作者的创作演出动力,让创新创造的活力充分涌流、竞相迸发。要巩固和拓展已有改革成果,已转企戏曲院团要建立有文化特色的现代企业制度,加强成本核算,改进经营方式,建立适应市场竞争需要的艺术生产机制。保留事业体制的戏曲院团要深化内部人事、社会保障和收入分配制度改革,完善激励和约束机制,形成自我发展的活力,在面向市场、服务群众的过程中不断发展壮大。

依托市场探索发展新路。只有面向大众、依托市场,戏曲艺术才能获得持久的发展活力。必须着眼群众需求,建立完善适应市场的新体制新机制,多创作、多演出,不断拓宽戏曲发展空间。对于地方院团来说,闯市场要“大戏小戏皆宜”,不一定都追求大戏,不能贪大求全。现在下基层演出,小戏更便利,成本更低,也更有市场,同样受群众欢迎。应当把大戏、小戏结合起来,大舞台、小戏台结合起来,大市场、小市场都利用起来,让戏曲艺术充满生机。

加大政策支持力度。近年来,中央对繁荣发展戏曲艺术等文艺事业非常重视,在财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策,把戏曲产品纳入地方公共文化服务体系,由政府购买优质服务提供群众,鼓励社会各方面力量积极参与戏曲事业发展,更好发挥政府引导和社会参与的综合效益。特别是今年7月国务院办公厅又印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,延续和扩大了原有的优惠政策,并就实施地方戏曲振兴工程、支持剧本创作、推动戏曲进校园、建设村级简易戏台等工作作出具体可操作的规定。这些政策将为戏曲传承发展注入强大动力,戏曲艺术正迎来一个繁荣发展的春天。

(本文原载2015年10月23日《人民日报》)

(上接第1版)

寻找生活之源,脚踩坚实的大地

关在象牙塔里不会有持久的文艺灵感和创作激情。“下得去”还要“蹲得住”,有方向还要重实效。文艺工作座谈会以来,中国作协不断加强与各地作协的统筹协调,团结带领广大作家深入生活采访创作,使主题实践活动不断引向深入。

中国作协组织了多批次、上百名作家深入乡镇社区、革命老区、工矿企业及高科技创新产业园区等重点生产一线进行主题采访写作。作家们表示,这些活动为自己确定创作题材,发现作品线索、长期深入生活、创作精品力作做了扎实准备。

在“重大现实题材创作”专项工作方面,中国作协与全国总工会、农业部、国家林业局、中科院等单位联系接洽,遴选推荐了40个可供作家开展“深入生活、扎根人民”活动的地点。不少知名作家已经在煤矿、高科技、航天等领域体验生活,并开始创作。

中国作家出版集团积极利用资源优势,开展了丰富多彩的活动,如“讲好中国故事”系列文学创作研讨会、“江西长篇小说重点扶持工程”、“全国大学生文学社团联盟”等,启动了“青春中国——深入生活,扎根人民”写作营活动,鼓励青年学生为人民、为时代、为祖国抒写优秀作品。

作为重要的平台和阵地,中国作协所属报刊社网积极宣传推介活动中涌现出的优秀作品。《文艺报》《人民文学》《诗刊》《民族文学》《中国作家》《小说选刊》《长篇小说选刊》和作家出版社等单位,或开辟“深入生活、扎根人民”“生活·写作”“时代歌咏”“放歌中国梦”等专栏,或推出系列专题图书,为读者推出了大量优秀作品。各期刊社组织的“海上丝路采访”“甘肃精准扶贫双联行动采访”“作家翻译家走访少数民族地区”“‘一带一路’诗歌采风创作计划”等活动初见成效。

在中国作协的引导和带动下,各地作协也纷纷行动起来:重大题材、重点工程、重要典型等系列主题采风,深入体验生活,建立与完善定点深入生活制度,作家联系点制度,创建与扶持现实题材创作基地和“深入生活、扎根人民”原创项目题材库……

无愧于时代和人民,创作更多有筋骨、有道德、有温度的作品

中国作协和各地作协“深入生活、扎根人民”的活动如火如荼地开展,得到了广大作家的关注和响应。大家表示,要努力践行讲话精神,书写人民伟大实践,记录时代进步要求,努力创作有筋骨、有道德、有温度的作品。

作家王巨才说,文艺作品要出精品力作,作家必须要深入生活、扎根人民。刚刚出台的《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》对文学事业的支持力度很大,将深入生活、扎根人民更加具体化、制度化。只有长期坚持深入生活、扎根人民,创作才可以上一个新的台阶。

写下《秦腔》《老生》等作品的贾平凹,把笔墨倾注在陕西的土地上。几十年来,他几乎跑遍了陕南所有重要的乡镇和村庄。贾平凹说:“生活为源泉,这是最明白不过的道理。只有接受生活的浸染,提笔时才能写出想要的东西。”

张炜对乡村有着特殊的情感,《你在高原》《九月寓言》记录了转型时期乡土中国的变化。他认为,作家如果长时间离开自然和土地,离开万物蓬勃生长的环境,对文学的理解也会变得浮浅。创作者一定不能离开泥土,不能离开大自然,不能离开与世间万物无声的对话。

阿来的《瞻对——一个两百年的康巴传奇》以严谨翔实的历史书写和深远雄健的文学笔法完成了一次非虚构叙事。七八年的时间里,他一边搜集、研读档案汇编、史志、实录等史料,一边继续在康巴藏区的实地考察行走。他说:“一个作家只是关注自己的生活,没有跟更广阔的、更大的群体联系在一起,作品的境界、格调很容易有问题。”

吉林作家胡冬林把长白山当成了自己的家。他的散文集《青羊消息》《狐狸的微笑》、长篇小说《巨虫公园》广受好评,他也因此被称为“离野生动物最近的作家”。

写下了《雄关漫道》《奢香夫人》等影视剧作的欧阳黔森表示,深入生活、扎根人民给予了他不竭的创作动力。他表示,深入生活会让他收获鲜活的素材,一定要走到百姓之中,与他们建立起深厚的情谊。

伟大的时代需要伟大的作品。历史一次次证明,文艺只有植根现实生活、紧跟时代潮流,才能发展繁荣;只有顺应人民意愿、反映人民关切,才能充满活力。钱小芊表示,站在新的历史起点上,广大作家、艺术家和文学工作者要把“深入生活、扎根人民”内化于心、外化于行,从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中汲取营养,记录和抒写实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟历程。

桃花潭国际诗歌艺术节找寻文化信念的力量

本报讯(记者 王觅)

10月16日至18日,由诗刊社、鲁迅文学院、北京师范大学中国当代新诗研究中心、国际汉语诗协、宣城市人民政府共同主办的2015中国桃花潭国际诗歌艺术节暨中国诗歌启蒙精神论坛在安徽宣城泾县桃花潭镇举行。中国作协副主席、鲁迅文学院院长吉狄马加出席有关活动,来自国内外的200余位诗人、翻译家、学者参加。

历史文化名镇桃花潭因李白《赠汪伦》中的名句“桃花潭水深千尺,不及汪伦赠我情”而广为人知。主办方表示,希望通过此次活动为中外诗人学者搭建起一个交流平台,共同探究中国诗歌启蒙的现实意义,在桃花潭的诗中寻找文化信念的力量,以诗歌的启蒙精神促进社会的自由创新,赋予诗歌更多神圣的使命。

本届诗歌艺术节内容丰富,形式多样。开幕式上,各国诗人用不同语种或方言深情朗诵了《赠汪伦》,触动了现场观众的心弦。在诗刊社诗歌翻译论坛和中国诗歌启蒙精神论坛上,与会者分别围绕诗歌翻译推介和中国诗歌启蒙精神的现实意义、实现方法等话题畅所欲言。在中国诗歌荣盛典上,诗刊社桃花潭诗歌创作中心揭牌仪式、鲁迅文学院桃花潭创作培训中心启动仪式、万村书院暨田野图书馆成立揭牌仪式、《万村》杂志创刊首发仪式、“中国诗歌田野调查影像文献馆”揭牌仪式相继举行,并颁发了一系列奖项。

艺术节期间还举办了桃花潭诗与篝火之夜、“中国诗人田野调查小组”成立仪式、李笠翁少东黄明祥作品研讨会、余秀华读者见面会、“与李白、汪伦同眠一夜”影像观念艺术活动、桃花潭人类摄影展等活动。

长影成立70周年电影创作研讨会在京举行

本报讯(记者 李晓晨)

10月12日,由中共吉林省委宣传部主办、长影集团承办的“走人民之路,开艺术之花——长影成立70周年电影创作研讨会”在京举行。中共吉林省委常委、宣传部部长高福平,长影集团董事长刘丽娟,国家新闻出版广电总局电影局局长张宏森,中国电影家协会主席李雪健等出席研讨会。

张宏森表示,在习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话发表一周年之际,召开这个研讨会很有意义。长影走过的70年道路,从某种意义上来说,也印证了中国电影的发展道路。他说,电影要以人民为中心,就是要承担凝聚观众、感染观众、吸引观众,同时和观众在审美中一起提升文化境界的责任和使命。未来我们的发展目标就是把中国电影进一步做大做强,充分展现出中国电影的文化气魄和民族景观,走出中国特色的崭新电影发展道路。要实现更多精品力作的不断涌现,完成从创作的“高原”向“高峰”的转变,在这方面中国电影还有差距。在电

影大国的前提下,还要树立电影强国的信心和目标,向全球最大电影市场的产业目标扎实迈进。

高福平对长影70年发展历程给予了高度评价。他说,长影是新中国电影的摇篮,是一段历史的记忆、一个城市的标志、一种文化的象征。长影未来发展必须坚持“多元不动摇,电影不能丢”的方向,保持自身的文化传统和特色,在传播正能量、弘扬主旋律上发挥重要引领作用,同时提升电影作品的市场竞争力。要在创新上下功夫、做文章、找出路,在表现手法、视觉冲击力、速度节奏上适应现代观众的需求,实现社会效益和经济效益的统一。

长影新作《老阿姨》创作研讨会同期举行。该片根据全国道德模范、甘昌昌将军夫人龚全珍的真实事迹改编,由雷献禾执导,编剧郭中束等执笔,李雪健饰演甘昌昌,陶慧敏饰演龚全珍。该片讲述了甘昌昌与龚全珍携手一生的革命情感,以及为教育无私奉献的大爱情怀。

专家学者关注河北报告文学现象

本报讯(记者 王觅) 近日,全国报告文学理论研究会第九届年会暨“河北报告文学现象”研讨会在河北邯郸举行。全国报告文学理论研究会会长李炳银,河北省作协副主席李廷青、李春雷及来自全国各地的40余位报告文学作家、理论家和评论家,结合报告文学创作的现实状况,围绕报告文学创作如何获得自己的话语地位、报告文学的现实精神在历史题材创作中的能动性、报告文学如何在现实社会生活中更好地发挥自身作用、报告文学如何提高独特思想表达和文学艺术水平等话题展开广泛深入交流,并就“河北报告文学现象”进行了研讨。

与会者表示,报告文学想要获得属于自己的话语权、引起各方关注,就需要报告文学作家对社会有崇高的信仰追求和理想信念,坚定写作态度和方向,对现实生活有强烈的责任担当意识和独特的理性见识。报告文学创作不是真实事件的“搬运工”,而是需要融入作家的主观感受,表达作家对世界和社会的看法。

报告文学在河北文学发展进程中始终具有重要地位。一代代河北作家勤奋笔耕,不断创作出在全国文坛产生较大反响的优秀作品。河北省作协在全国率先成立了专门的报告文学艺术委员会,团结凝聚起全省有创作实绩的作家队伍。尤其是近年来,不少优秀的河北报告文学作家推出了一批思想性和文学艺术性俱佳的新作,不仅量多质高,而且产生了很好的传播效果和社会影响,受到广大读者的喜爱,从而形成一种值得关注的“河北报告文学现象”。与会者谈到,河北报告文学创作具有很强的地域特色。长期以来,河北报告文学作家以强烈的责任感和使命感深入经济社会发展第一线,脚踏坚实大地,体验感受生活,不断为人民书写、为时代放歌,及时反映和记录符合现实需要和时代进步的事件,对社会关注的焦点问题进行真实再现和反思。河北省作协通过完善选题立项、重点作品扶持、专题研讨、宣传推介等一系列配套制度,构建起河北报告文学作家老中青三代传承有序的团队体系,成为支撑河北报告文学发展的重要力量。

日前,由北京建藏援藏工作者协会出品、北京圣频伽文化有限责任公司打造的大型藏族原创歌舞剧《圆梦》在北京国家大剧院首演。作为一部向西藏自治区成立50周年、青藏铁路开通9周年的献礼之作,该剧将鲜明的民族元素与国际表现手法融为一体,以“火车进拉萨”背景下一个生动感人、充满正能量的故事为切入点,真实记录了青藏铁路开通过程中建藏援藏工作者的心路历程,同时深度呈现了藏族的部分非物质文化遗产,在民族歌舞剧传统与现代相结合方面作出了积极可贵的探索。(欣闻)

第五届西湖新锐文学奖颁奖

本报讯(记者 行超) 秉持着“培养新人、推出精品”的办刊理念,《西湖》杂志多年来致力于发现和培养优秀的青年作家。近日,由《西湖》杂志社、杭州市文联研究室共同主办的“第五届西湖新锐文学奖颁奖大会”在浙江杭州举行。中国作协办公厅主任胡殷红、杭州市文联主席应雪林、《西湖》杂志主编吴玄等参加此次活动。

获得“第五届西湖新锐文学奖”的是双雪涛的短篇小说《大师》和祁媛的短篇小说《奔丧》。评委会认为,双雪涛的《大师》不仅写出了棋道,更写出了人道,两位棋手历经沧桑之后的温暖,令人泪下。祁媛的小说语调冷硬,在幸灾乐祸中嘲讽着生和死,但在这种冷嘲热讽的背后又是个有情者。

在随后进行的“新锐文学论坛”上,来自全国各地的20余位作家、批评家围绕“先锋30年与当下新锐写作”这一话题展开了深入讨论。孟繁华认为,先锋文学是当下文学最重要的文学遗产之一。今天活跃在文坛中的许多“80后”、“90后”作家的作品,都有先锋文学的遗风流韵,他们的写作学习了先锋派的艺术观念,而不只是形式。贺绍俊提到,当下新锐写作不能完全停留在先锋文学的浪潮中,更重要的是重铸先锋灵魂,重建小说观念,反抗传统因袭的小说写作方式,这是新锐写作者必须要过的一道坎。作为先锋文学的见证者,程永新、程德培回忆了30年前先锋文学的出现和发展。程永新认为,先锋是一种精神、旗帜,对于文学创作来说不会过时,在当下尤其重要。程德培认为,先锋文学的出现不仅仅是文学范略的,更与当时的社会背景密切相关。