

在新时代新征程开拓文艺新境界

夏潮

党的十八大以来,中国特色社会主义事业进入新时代。全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,是时代赋予中华儿女的神圣使命。没有中华文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。建设社会主义现代化强国,文艺事业大有可为,文艺工作者责无旁贷。沿着这一历史发展的逻辑,习近平总书记顺应大势、掌握主动,于2014年10月主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,之后又两次出席全国文代会、作代会开幕式并发表重要讲话。十年来,习近平总书记就繁荣发展文艺作出一系列重要指示批示,其丰富深刻的思想内涵成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,为新时代新征程文艺事业的健康发展指明了方向、提供了遵循、注入了动力。十年来,广大文艺工作者以习近平总书记关于文艺工作系列重要论述为指导,心系民族复兴伟业,真情倾听时代发展足音,深刻感悟时代发展脉搏,真切记录时代发展变迁,热忱描绘时代恢弘气象,努力攀登新的文艺高峰,创作生产了一大批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品,新时代文艺呈现出百花齐放、生机勃勃的繁荣景象。十年来,与文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技、民间文艺等文艺领域一样,文艺评论事业积极履行引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚职能,取得长足进步。今年是中国文艺评论家协会成立十周年,在

协会成立十周年之际,我们以习近平文化思想为指导,认真梳理总结十年来文艺发展历程,深入研究新时代新征程文艺的新任务、新要求、新特点,探讨新时代新征程文艺发展的新理念、新形态、新趋势,对推动文艺事业高质量发展有着重要意义。

发展新时代新征程文艺,必须坚持以人民为中心的立场,努力丰富人民的精神世界

新时代是中国人民拼搏奋斗、不断创造美好生活的时代。对美好生活的追求,使得人民从日益增长的精神文化需求发展到高品质精神文化生活的追求。文艺以人民为中心,为人民服务,必须满足人民的高品质精神文化追求。新时代新征程的文艺,是启迪思想、温润心灵、陶冶情操的文艺,是对光明的歌颂、对理想的抒发、对道德的引领、传递向上向善价值观念的文艺,是使人民看到美好、看到希望、看到梦想就在前方的文艺。新时代,也是中国人民为实现民族伟大复兴而孜孜追求、艰苦奋斗的时代。实现中华民族伟大复兴是一项伟大的事业、伟大的工程,伟大的事业、伟大的工程需要伟大的精神。“人心是最大的政治,共识是奋进的动力”,文艺以人民为中心,为人民服务,必须以优秀的文艺作品热忱地歌颂和深切地褒扬一切为民族复兴而拼搏奋斗、牺牲奉献的英雄人物,赞颂和褒扬一切代表时代精神的新人物,引导人民树立正确的历史观、国家观、民族

观、文化观,由此,新时代新征程的文艺是将增强人民的精神力量作为重要职责的文艺,它为建设社会主义现代化强国提供着强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。新时代新征程是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时期。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,中国式现代化关键是人的现代化,中国式现代化的一个重要特点是人民的精神世界的极大丰富。新时代新征程的文艺以人民为中心,就要发挥文艺成风化人的功能,用优秀的文艺作品滋养人民的审美观、价值观,提高全体人民的审美,“使人民在精神生活上更加充盈起来”。惟有如此,新时代新征程的文艺才显出其新的特色。

发展新时代新征程文艺,必须坚持守正创新原则,努力开拓文艺的新境界

习近平同志在文艺工作座谈会上的讲话中强调,“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品”;在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中指出,“优秀作品反映着一个国家、一个民族文化创新创造的能力和水平”。用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界,是习近平同志对新时代新征程文艺的新要求。开拓文艺新境界,必须坚持守正创新。守正是守中华优秀传统文化之正,中华优秀传统文化是新时代新征程开拓文艺新境界的根基,也是当代文艺创新的重要源泉。中华

优秀传统文化创造性转化和创新性发展是开拓文艺新境界的必然要求。创新是文艺的生命。创新是题材、内容、方式、手段、形式的创新,也是格局、境界、趋势的创新。创新是格局之新,要求将中华美学精神与当代审美追求、审美理想、审美趣味、审美体验相结合,与现代高科技、信息化、数字化、快节奏生活相协调。创新是境界之新,要求我们将目光向着人类最先进的方向注目,向人类精神世界最深处探寻,为世界文明宝库贡献出展现中国审美风范的特殊的声响和色彩、特殊的诗情和画意。创新是趋势之新,面对人工智能时代的到来,面对人类创意与人工智能计算能力和创造再生能力结合而产生艺术品的新挑战,面对传统艺术边界的进一步被打破,面对文艺作品生成的新路径、新样式的出现,如何坚持文艺的审美理想,保持文艺的独特价值,更是开拓文艺新境界所必须认真关注的问题。

发展新时代新征程文艺,必须秉持开放包容理念,努力反映全人类共同价值追求

秉持开放包容,是习近平文化思想的重要理念。文艺的开放包容,是指当代中国文艺对他民族、他国文化和文艺的开放包容。文艺开放包容的提出和强调,体现了新时代中国共产党人的文化视野和文化胸襟。我们党的历代领导人对于文化的开放包容都有过重要论述。党的十八大以来,习近平总书记多

次在论及文明交流互鉴时,强调要尊重文明多样性,推动不同文明交流对话。正如习近平同志在文化传承发展座谈会上的讲话中指出,“秉持开放包容,就是要更加积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果”;在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话中指出,“强调承认和尊重本国本民族的文明成果,不是要搞自我封闭,更不是要搞唯我独尊、‘只此一家,别无分店’”。新时代新征程的文艺,必须深刻领会、认真学习贯彻习近平文化思想,在今天动荡的国际环境和复杂的文化冲突博弈背景下,我们要保持清醒的头脑,坚定地秉持开放包容的理念,以优秀的文艺作品,讲好中国故事,表现和展现生动立体的中国,塑造为世界所认知的中华文化形象;要处理好“引进来”与“走出去”的关系,开放与包容的关系,以高度的文化自觉学习和借鉴一切优秀的文明、文化成果,在尊重彼此差异的基础上寻求不同文明、不同文化背景下文明的发展;要以建设中华民族现代文明和推动人类文明进步的历史责任感,努力创作生产更多既传播当代中国价值观念又反映和平发展、尊重生命、民主自由、公平正义以及捍卫每个人的人格尊严等全人类共同价值追求的优秀作品,让中华优秀传统文化与他国他民族所创造的优秀文艺一道,为人类提供正确的精神指引,为构建人类命运共同体提供中国智慧。

(作者系中国文艺评论家协会主席)

李政成:我的扬剧艺术之路

我有幸出生在扬剧艺术世家,母亲李开敏是国家非遗项目扬剧代表性传承人,父亲李学宽也是一名演员。自打呱呱坠地,我便与扬剧有着不解之缘。8岁时,剧团排演《蝶恋花》,母亲饰演杨开慧,我因年龄相符,得到了扮演戏中“毛岸英”这一角色的机会,这便是我扬剧演艺生涯的起点。

和其他男孩子一样,我从小就对勇猛迅疾、繁复刺激的武戏十分痴迷,时常幻想自己也能成为一名“武林高手”。12岁那年,我终于如愿进入扬州文化艺术学校,开始了以武戏开蒙的科班学习。幸运的是,学校启蒙老师多为京剧武生高手,帮我们打下了极为坚实的武戏基础。其中有一位魏慧虎老师是当年厉家班的武生,他教导我:“只要你有天赋,嗓子迟早会唱出来,可武功必须要一个一个动作地练出来,丝毫马虎不得。”我在戏校拼命学、拼命练,老师让翻100个跟头,我绝对不会只翻99个;甚至在上课之前,我常常自己先对着墙壁做100个“前扑”。我的戏校生涯没有寒暑假,假期我也住在学校练功。戏校7年,我拿下了7个“武状元”。

1988年,我顺利从戏校毕业,回到扬州市扬剧团,一心想着大展拳脚。然而,那时剧团排练的剧目中,十有八九都是文戏,我被认定为“只能打、不能唱”,“武状元”也只能“靠边站”,跑龙套。无戏可演让人很郁闷,我也实在不甘心。母亲作为扬剧表演艺术家,从未利用她的影响力为我说一句话,她只是告诉我,是金子迟早会发光,更建议我在重视武戏的同时,把文戏好好学一学、练一练。于是,我开始在“家”练私功,不止唱扬剧,京剧、昆曲、黄梅戏,还边学边唱流行歌曲,花了很多心思琢磨唱腔,想证明自己只能“唱”的。冷板凳坐到1992年,我办理了停薪留职,同朋友组建了ABS乐队,由我担任主唱,还获得了江苏省“十佳歌星”称号,引起了一家企业的关注。那家企业向我递出橄榄枝,约定年薪10万。那时,扬剧团演员月工资仅有200元,一场演出补贴4元。如此高薪的邀约,真是一次大诱惑。但若以离开戏曲舞台为代价,对我而言,这样丰厚的待遇,也没有那么重要。我明白了,我最爱的还是在舞台上表演,不仅仅是因为从小吃了那么多苦、付出了那么多,更重要的是,我能在舞台上感受到一种真实的幸福,这比任何物质回报都令我满足。

我选择回到剧团,得到了一次机会,在《狸猫换太子》里饰演忠肝义胆的陈琳。这个戏第一次在江都县七里乡演出时,距离我进团已经8年了。这次演出后,同行与观众都说,原来李政成是能唱的!我找回了自信,也找准了舞台定位:我要做一名优秀的文武老生。不久后,我到上海演出《汉宫惊魂》,在完成了一个转体540°的技术动作后,腿脚酸痛不已。经检查,是腰椎骨折了。对武生演员来说,伤病和疼痛是不可避免的,戏校期间我曾两度足大筋断裂,不想耽误训练,只好每晚睡前忍着剧痛把受伤的腿拉到头顶来练功。但这一次,我真的害怕了,卧床三个月几乎不

李政成(史可法)剧照

能动弹。医生说手术治疗后很有可能再难演武戏了。我不想离开舞台,央求医院根据我的伤情安排康复训练。很辛苦也很幸运,医生称之为“奇迹”,我恢复了!

2003年院团创排史诗大戏《史可法》,我以该剧摘取了该剧表演艺术最高奖——梅花奖。2008年,我演出《县长与老板》,收获了第11届中国戏剧节优秀表演奖、第13届中国文化艺术政府奖“文华表演奖”、第21届上海“白玉兰”戏剧表演艺术奖主角奖。我深知,这些荣誉是党和人民对我的鼓舞和激励,也提醒我作为新时代扬剧人应肩负的责任:要传承传统艺术精华,注重自身修为,心怀对艺术的敬畏之心和对专业的赤诚之心,创造出更多有光彩、有价值的作品;要抓住时代机遇,重视人才培养,科学合理搭建人才梯队,完善剧种建设。

我的经验可以概括为“京昆打底,剧种立身”。在传承发展扬剧艺术的道路上,身为演员,要狠下功夫广泛学习,吸取借鉴京剧、昆剧的优长为我所用,坚守、张扬扬剧剧种特色,以能文能武、能唱能说、能打能翻为追求。艺术是相通的,只要剧目好、角儿好,到哪里都有观众,我们扬剧的艺术阵地可以无限广阔。比如我们将《挑滑车》《夜奔》《野猪林》等京、昆外来剧目进行移植搬演,不仅丰富了扬剧的剧目,也为扬剧的武生戏确立起一个新的艺术高度。

高僧鉴真、英姿勃发的战士江华等形象。创作过程中,我对戏曲艺术规律的认识也在不断深入。

2023年,我又在《郑板桥》中饰演“扬州八怪”之首郑板桥。郑板桥是扬州文化的典型代表,兼具市井烟火气和文人情趣,剧情跨越近30年,容量极大,对我来说是前所未有的挑战。这个形象“不能挺拔,又不能不挺拔;不能寒酸,又不能不寒酸;不能糊涂,又不能不糊涂;不能普通,又不能不普通”,看似一介向老翁,却有着永恒的青年风骨。我以文武唱的方式处理郑板桥画兰、画竹的两次重要场面,在最高潮的画石部分则以相对静止、沉稳的姿态唱完56句核心唱段,全副积蓄至此的情感都由唱腔抒发出来。以声动人,以情动人,正是戏曲艺术的魅力所在,我享受这样的挑战。

在追寻梦想的道路中,我有幸遇到许多优秀的老师。我曾受教于京剧名家魏慧虎、岳小亭、周洪武,扬剧名家姚恭林,也得到昆剧名家柯军、黄小午的指导和帮助。在中国梅花奖艺术团,我遇到京、昆、梆子艺术大家袁艳玲,有幸得到她的认可与赏识,得以正式拜师,学艺求教。从戏校到戏台,从梦里到台下,我的世界充满神奇、神秘、神圣。

与舞台相连的生命里,总有一束光照亮我奔跑的前方。前辈师长们精湛的技艺和无私的教诲让我深信:传统戏曲是角儿的艺术,角儿就要一直在台上。我们的舞台可以大到国家大剧院,小到田野地头。分分秒秒、一招一式,舞台从不辜负每一个人。我坚守着舞台,舞台便也成全着我。

无锡民族乐团首次亮相国家大剧院

——“无锡原创”新力量为“国乐之春”增添新色彩

近日,继亮相第39届“上海之春”国际音乐节后,又受邀参演国家大剧院第二届“国乐之春”的无锡民族乐团首次亮相国家大剧院音乐厅,奏响独具江南风格的民族交响《梦华江南》。时代新乐,悠悠古韵,这台极具江南风情的原创作品,在民族音乐界赢得首都观众满堂喝彩。用民族音乐讲好无锡故事、传播无锡声音、展现无锡之美,全面展现了无锡民族乐团独特的风格和实力。

民族交响《梦华江南》由上篇“吴风梅韵”和下篇“瑰丽太湖”两部分组成,包含《大运河》《梅之韵》《梁溪音诗》《吴风鼓乐》《第二二胡协奏曲——太湖风情》《梦华太湖》6首近年来无锡民族乐团原创委约的作品,曾荣获2023紫金文化艺术节大型音乐作品奖。其中,民族管弦乐《梦华太湖》获2024年度国家艺术基金资助、彩票公益金资助。整台音乐会融入无锡民歌、锡剧、苏南吹打、江南丝竹等多种江南音乐元素,描绘了江南的旖旎风光和无锡的风土人情,带领观众走进如梦似幻的江南水乡,聆听穿越千年依旧历久弥新的江南文化艺术之声。本场音乐会由无锡民族乐团首席指挥、青年指挥家孙鹏执棒,李建栋担任二胡独奏。

“这套组曲是无锡民族乐团委约创作的原创作品,也是首次与北京观众见面。”孙鹏表示,无锡作为“中国二胡之乡”,一代民乐宗师刘天华、阿炳的诞生地,有着深厚的文化底蕴,“这台音乐会更加突出江南的元素,五首乐队的演奏作品和一首二胡协奏曲都非常具有特色,有着无锡独特的韵味。这6首曲目的呈现,不仅意味着传承,更希望能够淋漓尽致地展现出无锡的声音。”

正如中国民族管弦乐学会会长吴玉霞所说:“在这几年的成长中,能感觉到这支年轻队伍是始终充满阳光和温暖气息的。”中央音乐学院教授刘育熙表示:

“无锡民族乐团仅成立短短几年就迈进全国优秀民族乐团的前列,真是可喜的成绩。”中国音乐学院教授沈诚谈到:“第一次现场欣赏无锡民族乐团的演出令人惊讶,短短几年时间,乐团发展如此迅速,已经成长为一个具有自己风格特色的优秀乐团。”

无锡民族乐团作为目前国内较年轻的职业民族乐团,建团三年来,不断挖掘表达具有江南特色的国乐文化内容,秉承创作具有“吴文化、太湖文化和江南文化”特色的时代精品,先后推出大型原创民族音乐会《光明行》《梦华江南》以及多部原创民族管弦乐作品。李建栋表示,乐团始终致力于把优质的“太湖之声”传遍海内外,不断推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,其中精品创作一直是乐团成立以来秉承的特色,这些年乐团委约创作了《第二二胡协奏曲——太湖风情》、民族管弦乐《梁溪音诗》《大运河》《梅之韵》《吴风鼓乐》等多部原创作品,都非常受业界和观众欢迎。自2023年起,乐团推出首个主题音乐季,其中包含12场大型主题音乐会、6场室内乐音乐会、9场名家讲堂,内容涵盖国际交流和重大节庆活动。

无锡民族乐团与香港中乐团为共建乐团,与上海美术电影制片厂建立战略合作关系,与上海音乐学院、中国戏曲学院的相关院系建立实践教育基地,并与无锡大剧院合作组建了无锡青少年民乐团,形成团校合作、团场合作、团团合作的多种模式。据悉,无锡民族乐团围绕现代音乐创作与中华优秀传统文化主题,还将以无锡音乐文化为背景推出民族交响组曲《运河诗篇》(暂定名),为江南文化传播提供新力量,为中国民族音乐增添新色彩。

(原刊《中国艺术报》2024年4月17日2版)

扬州非遗巡演走进新疆

4月4日至4月9日,在江苏省文联、江苏省对口支援新疆伊犁州前方指挥部的指导下,扬州市文联、扬州市对口支援新疆县前方工作组共同主办了“文化扬州润疆行 非遗之花塞外香——扬州非遗巡演走进新疆新源县”活动,本次活动由扬州市文联艺术团、新源县文旅局、新源县教育局协办。扬州市文联艺术团精心组织了扬州木偶、扬州民歌、扬州弹词、扬州剪纸、雕版印刷等扬州非遗文

化和特色艺术节目,先后赴新源县文化馆、新源县扬新中学、第一幼儿园、第六中学、那拉提镇中学等地举办巡回演出,用文艺的方式共话苏伊情长、共谋扬新发展。

在新源县期间,扬州市文联艺术团还助力了2024年第十五届中国新疆·那拉提杏花文化旅游季开幕式演出,与扬州市对口支援新源县前方工作组举办座谈会。(扬州市文联)