

唱念做打挥洒时代风流

——中国戏曲的新时代探索

□ 白 瀛 任 沁 沁

“顷刻间千秋事业，方寸地万里江山；三五步行遍天下，六七人雄家万师。”这副传统戏台上的楹联，道尽了中国传统戏曲的魅力。新时代，戏曲这个“非遗”国宝应如何面对传统和创新，又该如何薪火相传？

近日，习近平总书记给中国戏曲学院师生回信中强调：“希望中国戏曲学院以建校70周年为新起点，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，引导广大师生坚定文化自信，弘扬优良传统，坚持守正创新，在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心，为传承中华优秀传统文化、建设社会主义现代化强国作出新的更大的贡献。”

守正：“移步而不换形”

1949年末，梅兰芳在一次采访中就对京剧发展提出了“移步而不换形”的主张：应保留京剧的古典艺术魅力，如果进行改革，也要保存它固有的规范和程式，在传统基础上有放矢地改动一点，不能冒失地大

动手术。

但近年来戏曲界的一些创新热潮，让不少戏曲界的专家感到担忧。

87岁的戏曲教育家、中国戏曲学院原副院长钮骠说，戏曲有严谨规整的规范与样态，创新要时刻不脱离戏曲艺术的规律和本质。“有的演出水袖没了，脸也不描了，这违背了传统，也不能让观众领略到京剧之美。”

前几年，有的现代戏舞台上出现飞机尾巴和发动机轰鸣声。

“这违背了京剧的艺术创作规律。”全国政协委员、京剧名家孙萍说，京剧具有大写意的特点，演员用表演来展示环境、时空和人物内心，太写实的艺术形式并不适合京剧表演。

当然，也有人指出，中国戏曲的表演程式是在农耕生活基础上提炼的，并反映其时的生活和审美趣味，但20世纪后中国进入工业化、信息化社会，生产生活方式发生了巨大变化，于是戏曲程式在反映现实生活塑造当代人物时，就显得力不从心了。对此，有专家认为，戏曲要有所为，也要有所不为。

“传统戏曲的文化根性、灵魂，

是我们要坚持守护的。”钮骠说。

创新：伸向人性和灵魂

不久前，孙萍与青年演员张一山联袂推出跨界合作乐曲《声声慢》，贵妃醉酒的情思与李清照的寻觅跨时空交融，成为古老国粹走进现代语境的一次新尝试。

古老的戏曲如何再度焕发青春，是当代戏曲人孜孜以求的课题。除艺术种类融合跨界外，创新思想内涵也是一个重要方向。

中国戏剧家协会副主席王晓鹰曾指出，中国传统戏曲的一大瓶颈是，受儒家实践理性和实用主义影响，大多传递的都是社会伦理道德的善恶评判，缺少具有理性思辨意义和人类普遍性的诗性哲理。

然而近年来，越来越多戏曲作品跳出这一窠臼，将关注点伸向了人性和灵魂。根据敦煌壁画故事改编的京剧《荼蘼花开》，探讨现代人在理想与现实中的困难选择；脱胎于明代剧作家徐渭剧作的昆曲《四声猿·翠乡梦》，探讨人与欲望之间的关系……

“在信息化、电子化时代，我们要善用科学技术，在舞台灯光美术布景

上贴近青年观众，在不破坏传统戏曲文化精神内涵的基础上进行创新。”85岁京剧表演艺术家刘秀荣说。

21世纪初，作家白先勇打造的“青春版”昆曲《牡丹亭》，以青春靓丽的演员阵容，配以小提琴等西洋乐器和追光灯等现代舞台技术，在全国年轻人中引发“昆曲热”。

“说到底，激活戏曲市场是根本。”中国戏曲学院戏曲研究所所长傅谨说，“一味守旧的‘唱念做打’不会火，一味孤芳自赏不接地气只会被市场抛弃，只有贴合时代的演绎和解读，让当代人感受经典与时代的艺术共振，戏曲市场才能有希望。”

树人：“口传心授”未过时

作为京剧“第一科班”，成立于1904年的富连成社在开办的44年中培养了近800名京剧人才，其中不乏马连良、叶盛兰、袁世海、谭元寿、梅兰芳、周信芳等名家。

近年来有声音质疑其“集体师徒制”的科班教育模式，建议当代戏曲教育借鉴西方戏剧的培养方式。但业内主流认为，富连成社“口传心授”的教育方法，是中国传统艺术教育以实践为基础的宝贵经验，在当下戏曲传承体系中并未过时。

84岁的花脸表演艺术家、中国戏曲学院原副院长马名群，就是这种实践性教育模式的受益者。1950年，马名群考入刚刚成立的文化部戏曲改进局戏曲实验学校（中国戏曲学院前身），40多位富连成社专家都在学校任教，身段课、把子课、曲牌课、剧目课都是老师面对面、一对一教授，让他受益匪浅。

中国戏曲学院是中国由国家兴办的第一所戏曲教育机构，也是我国唯一独立建制培养戏曲艺术高级专门人才院校，建校70年来，招收了28个戏曲剧种本科学士，包括京剧、昆曲、藏戏、粤剧4个世界级“非遗”剧种，以及豫剧、晋剧、越剧、黄梅戏、梨园戏、阿宫腔等国家级“非遗”剧种。

中国戏曲学院副院长冉常建说，中国戏曲学院围绕新文科建设和双一流建设，正不断拓宽教学的知识领域，对“口传心授”的戏曲教育独特模式进行创造性继承，将其和现代教育的体制、机制、方法有机融合，努力实现戏曲教育传统和现代教育精神的有机统一。

现代京剧《将军魂》在沈阳上演

近日，由沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）、沈阳京剧院制作创排的大型现代京剧《将军魂》在沈阳盛京大剧院上演。图为节目现场。

于海洋 摄

“顷刻间千秋事业，方寸地万里江山；三五步行遍天下，六七人雄家万师。”这副传统戏台上的楹联，道尽了中国传统戏曲的魅力。新时代，戏曲这个“非遗”国宝应如何面对传统和创新，又该如何薪火相传？

□ 刘 颖 颖

“好久不见，甚是想念，本喵我又回来啦！”随着“故宫猫”的逗趣开场白，《上新了·故宫》拉开了第三季的序幕。与此同时，《国家宝藏》《经典咏流传》也“官宣”新一季待播，不少网友纷纷表示，“期待！搬起小板凳坐等”“又到了花式催更的日子”。

“中华优秀传统文化是节目创作的一座富矿，关键在于是否具有独到的眼光和发掘的功力。”中国电视艺术委员会主任编辑闫伟表示，目前，对文化的开发还只是冰山一角，文化类节目应该继续找寻自己的差异化发展之路。

串联古今 让优秀传统文化活起来

紫禁城几何中心点在哪里？千岁文物“老前辈”有哪些故事？《上新了·故宫》第三季不光继续“解锁”600岁紫禁城的冷知识，还有20所高校大学生团队的文创设计PK，吸

引了许多观众的目光。有网友评论，“节目很热血，希望能坚持下去”，“对古人的智慧感到震撼，佩服故宫人执着的守护”。

除了《上新了·故宫》，近年来，《中国诗词大会》《国家宝藏》《经典咏流传》等具有人文情怀的文化类节目播出之后均成为了爆款，“圈粉”无数，在社会上掀起了弘扬中国传统文化的热潮。

这些节目何以能够成功，并且形成“综N代”？在闫伟看来，首先是找准了选题，“中华传统文化有取之不尽、用之不竭的宝贵资源，关键在于是否具有独到的眼光和发掘的功力，这些节目在这两方面都可圈可点。”

《上新了·故宫》总导演毛嘉也曾表示：“我们想以故宫为坐标，让观众领略华夏五千年的历史，找到民族

的来处，并展示华夏文明如何与其他世界文明进行互通互融。”

此外，这些节目通过新颖的形式来呈现文物、成语、诗词、戏曲等传统文化元素，更是让人眼前一亮。

比如《国家宝藏》第二季，不仅邀请了演员进行情景演绎，还融入音乐剧、舞剧等多种艺术手法。“观众的最大期待就是我们要走进哪些博物馆、讲述哪些文物的故事，以及由谁来讲述、用什么方式讲述等，我们所有的创作都在满足观众的求知欲和好奇心。”主创团队如是说。

闫伟认为，除了精致考究的制作，这些节目善于找到传统和现代的精神契合，用巧妙的构思将古今串联起来，在某种程度上真正让优秀传统文化从故纸堆里、博物馆里活起来、火起来。

创新表达 差异化发展才能走得更远

近年来，除了《国家宝藏》《中国诗词大会》等节目本身的升级创新，还涌现了多种新类型的文化类节目：《朗读者》开启全民“朗读亭”直播活动；《了不起的长城》以探险来科普长城文化；《我在颐和园等你》以嘉宾闯关打造文创店铺……多样的风格，让观众看到了“文化+”的魅力。

“这些节目在原有文化创意的基础上，尝试与慢综艺、真人秀、体验类节目等相融合，让传统文化的现代化表达、时尚化表达具有了更加多样化的路径。”闫伟说。

然而，目前文化类节目层出不穷，在激烈的市场竞争下，如何才能保证影响力和收视率，更好地吸引

观众，同时进一步传递文化自信，是创作者需要思考的问题。

《经典咏流传》制片人兼总导演田梅曾说道：“我们一直在坚持的，就是在创新中去体现文化自信，将文化和时代、时尚牢牢结合。”

“如果想要常做常新，首先要是在选题上继续创新。”闫伟表示，中华传统文化博大精深，而现在的节目只是开掘出冰山一角，要警惕创作的跟风化和同质化，找寻差异化发展之路。

“还要在节目表达上求新，不能满足于节目元素和类型融合的表层化创新，而应探寻符合电视综艺节目内在规律的本质创新，多生产出自主创新的民族化品牌和节目模式，并找到中国故事和国际表达的最佳契合点，争取增强其国际传播力和影响力。”闫伟说。

“国家图书馆终于迎来了这份特殊的礼物”

2020年11月4日，法文本《论语导读》典藏仪式暨展览开幕式在国家图书馆举行。“这部法文本《论语导读》是2019年中法建交55周年之际由马克龙总统赠予习近平主席，其入藏中国国家图书馆充分展示了中国政府、习近平主席对这份珍贵礼物的珍视和尊重，必将成为中法文化交流深入开展的有力见证。”文化和旅游部部长胡和平在致辞中如是表示。

10版

■ 文化时评

推动综艺节目持续健康发展

□ 文 卫 华

近年来，综艺节目在内容和模式自主创新、引发观众共鸣等方面取得亮眼成绩。不仅如此，综艺节目积极探索纵深化、融合化路子，不断切入各个垂直领域，追求与相关行业的协同效应，成为引领文化风尚的新抓手、新入口。

很长时间以来，历史类综艺节目一直发挥着传播历史知识的科教功能，而《国家宝藏》《上新了·故宫》《我在颐和园等你》等新综艺节目，不仅彰显传统文化无穷魅力，还有效助推博物馆、文创产业发展。据统计，自2017年《国家宝藏》开播以来，通过“博物馆”搜索国内旅游产品的数据上升了50%，“为一座博物馆赴一座城”成为新兴热门旅游项目。《上新了·故宫》专门开设投票专区，观众可以对每期文创新品进行投票，得票高者就会投入生产；《我在颐和园等你》直接打造苏州街主题店铺，创造出“网红体验店”。

音乐剧、街舞、脱口秀等文艺形式，也借助相关综艺节目的热播，成功进入大众视野，成为当下炙手可热的潮流文化。曾经，作为舶来品的音乐剧一度受众有限。现在据统计，2019年上海音乐学院音乐剧专业考生增幅达46%。《这！就是街舞》《热血街舞团》等节目的热播，加速街舞在我国的发展。各种街舞赛事不断涌现，年轻人学习街舞的热情高涨，街舞培训行业也迎来风口。《乐队的夏天》《一起乐队吧》《我们的乐队》等节目让越来越多的人开始了解乐队文化，爱上乐队演出。在节目助推下，参赛乐队也实现人气热度和商业价值的提升。《这！就是灌篮》将真人秀与竞技体育相融合，对球员选拔以及体育经纪产业链产生积极影响，版权模式被国外传媒集团购买，推动中国原创网络综艺进军海外市场。

综艺节目能够对社会文化深度开掘，“精耕细作”。一方面，综艺节目自身需要迭代升级。近年来我国综艺节目发展迅猛，竞争激烈，迫切需要开拓新主题、新领域、新故事、新视听，以突破同质化竞争的困局。小众领域为综艺节目提供了创新元素和新鲜面孔，综艺节目团队顺势聚焦垂直圈层，从中寻找创意灵感，开掘新的主题内容，拓展节目空间。另一方面，部分文艺形式存在一定的欣赏门槛，缺少有效抵达大众的渠道，综艺节目的“加盟”有效增强这类文艺形式的趣味性、感染力和亲切感。借助专业团队、成熟的节目模式和推广手段，这类文艺形式也进入大众视野，为越来越多的人接受和欣赏。

随着影响力不断扩大，当前许多综艺节目进一步开掘内容，拓展行业边界，从而释放出更大能量，助推产业整合升级。比如《中国新说唱》推广华语说唱，积极开发衍生节目和艺人经纪，探索说唱歌手职业发展路径，推动说唱产业规模化发展；《铁甲雄心》《这！就是铁甲》将“综艺+赛事+教育+产品”四大链条相结合，通过“以综带赛，以赛带学”的方式，投入青少年竞技机器人市场。

“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。”综艺节目作为深受广大观众喜爱的文艺形态，影响面不断扩大，影响力持续提升，要弘扬社会主义核心价值观，积极传播主流价值，传播正能量，努力在主题立意、文化内涵、审美价值等方面取得更大突破，推动综艺节目持续健康发展。

文化艺术编辑部
主任：王志
执行主编：宋若铭
编辑：于馨
新闻热线：(010)56805161
监督电话：(010)56805167
电邮：whzk619@163.com