

书香丰台

吴新苗 如何用戏曲讲好中国故事

吴新苗, 九三学社社员, 教授。现任中国戏曲学院科研处处长、《戏曲艺术》主编、学术委员会秘书长, 国家社科基金艺术学重大项目《新中国成立70周年中国戏曲史(北京卷)》首席专家, 兼任中国戏曲学会理事, 第十一届丰台区政协委员。

中国故事, 既指自盘古开天地的神话、尧舜禹传说时代以来, 历史长河中的故事; 也指从巍峨的世界屋脊到浩瀚的东海岸边, 从北极光点缀的北方边陲到如珍珠散落的南海群岛, 在广袤的中华大地上正在发生着的故事。它是中国历史和现实的缩影, 体现着中华民族精神的特性, 附着着泱泱华夏的气质和风华。中国故事世代相传, 塑造出中华民族特有的精神世界; 中国故事流播海外, 成为世界了解中华民族历史与现实的媒介, 也丰富了整个人类的精神文化家园。

站在百年大党再启新征程的历史节点, 我们需要通过各种方式来讲好中国故事, 传达中国声音, 内可进一步凝聚民族向心力, 外可传播中华文明, 准确描画出中国形象。以文化人, 更能凝结心灵; 以艺通心, 更易沟通世界, 文艺作品在讲述中国故事时有着天然的优势, 而戏曲艺术又是最具有民族特性的文艺形式, 应该在讲好中国故事、传达中国声音中大有所作为。

精于选材, 择取最能反映中华民族精神和当代伟大变革的中国故事进行书写, 这是戏曲的一个重要传统。中华民族精神文明的延续和发展, 依靠两个系统, 一是精英文人集团及经史子集等典籍, 二是民间社会及流传其中的戏曲曲艺等通俗文艺, 这两个系统的思想观念交互发生作用, 共同形成中华民族文明内涵。自古以来, 戏曲是民众最为喜闻乐见的艺术形式, 舞台上为古人传神写照, 观众借此熟悉本民族历史, 并浸染于忠孝节义的历史精神和道德传统之中, 因此, 不识字的渔樵村夫与精英文人有着相同的文化认同。古代的“时事剧”, 如《鸣凤记》《清忠谱》《桃花扇》之类, 及时反映当下重大社会政治变革, 戏曲对现实的把握和表现, 并不因为其超越生活的形式美感而受到限制。新时代戏曲发展, 应该继承戏曲艺术这一优秀传统。在中华民族历史长河中, 采撷蕴含着中国优秀传统文化的故事和人物, 艺术再现民族的历史文脉和精神内涵。同时, 戏曲更需要面向当代, 择取正在发生的伟大变革中的故事, 表现中华民族伟大复兴征程中的求索精神和坚忍不拔的奋斗精神。

▲秦腔《王贵与李香香》

戏曲讲好中国故事, 关键是在艺术表达上下功夫。中国故事, 说的一个个体的人的故事, 只有将这个人塑造得有情感有温度, 活生生地立于舞台之上, 才能引起观众的共鸣。自古以来的戏曲作品中, 往往奸佞小人被写得栩栩如生, 而忠孝节义的人物写得比较呆板, 这是因为忠孝节义之人似乎只是被贴上了标签, 缺乏作为一个有血有肉鲜活人物的生气。古人讥讽这种写法, 就像“做年谱”, 只不过是一些材料的堆砌。因此, 需要“出之贵实, 用之贵虚”虚实相生的构思, 还需要更新塑造正面人物

▲豫剧《焦裕禄》

的理念和方法。近年来豫剧《焦裕禄》、秦腔《王贵与李香香》、赣南采茶戏《一个人的长征》等, 这些主旋律题材中被歌颂被赞美的正面人物, 无论是革命者还是英雄劳模, 不再是一个概念化的人物, 而是有着丰富的内心世界, 从而不再那么“假大空”, 人物塑造时细腻肌理显得真实可感, 观众理解了“这个人”并进而接受了故事所宣扬的主题。无论是时代背景的差异, 还是不同国家的文化差异, 人的丰富内心世界和细腻情感是共通的, 只有这样才能真正讲好故事。

▲豫剧《朝阳沟》

戏曲是有着鲜明民族特色的舞台艺术, 讲好中国故事, 需要守正创新, 积极探索戏曲表现现代生活的艺术方式。古代的时事剧虽然也表现当时的现实生活, 但因为古代社会变迁比较缓慢, 而且同处于相似的历史文化背景之下, 内容和形式上的矛盾并不特别明显。进入近代社会以后, 物质文化和现代文明与古代社会有着极大差异, 因此, 古代社会土壤中诞生发展的戏曲艺术, 在表现现代生活时陷入困境。二十世纪初开始, 就有汪笑侬、梅兰芳等人以时装戏的方式表现现代生活, 海派京剧中也多有这方面的尝试。抗日战争爆发后戏曲现代化的呼声越来越高。新中

▲京剧《奇袭白虎团》

国成立之后, 现代戏的探索从未停止脚步, 其中也有《朝阳沟》《奇袭白虎团》《沙家浜》等脍炙人口的成功之作, 但既能表现现代生活又不破坏戏曲艺术的本质特征, 戏曲现代化仍是一个任重道远的任务。守正创新, 是解决戏曲现代化问题的根本原则。戏曲现代化并不存在一个预设的固化目标, 它是一个展开的过程, 坚持戏曲艺术思维, 广泛吸纳现代艺术的营养元素, 借鉴西方舞台艺术有益经验, 对戏曲传统表现方式进行创造性转化和创新性发展, 戏曲才能在与时俱进、在不断实践中, 探索出表现当代生活的最佳艺术呈现方式。

来源:《中国文化报》

大咖在丰台

富博洋 北京阅读榜样 金牌阅读推广人

富博洋曾担任北京非遗传承人戏曲组评委、北京中轴线申遗助力团评委、北京文化艺术基金评委等, 多次受邀或上级指派以主讲人身份, 为外国访华政要名流、国家行政学院驻外外交官、全国各大剧院、街道社区、大中小学等普及中华优秀传统文化——国粹京剧艺术。

富博洋代表作品包括: 北京交通广播103.9兆赫主题曲《徐徐道来话北京》、湖南卫视《天天向上》节目主题曲《弟兄》、戏歌《新霸王别姬》《入香茗》、抗疫歌曲《中国脊梁》等。曾担任国家大剧院、北京京剧院联合出品制作、张艺谋导演大型新编京剧《天下归心》制作人, 郭宝昌导演新编京剧《大宅门》制作人、舞台监督。

他热爱阅读, 坚持阅读, 在自身专业知识通过阅读不断提升的同时, 还通过阅读不断加强自身综合文化修养, 已养成良好的阅读习惯, 并热衷于在普及京剧讲座中与广大观众进行分享。

中国京剧艺术作为中华优秀传统文化的代表, 是集大成者。戏曲艺术讲的都是中华民族传统美德, 忠孝节义、仁善礼智信, 皆在其中, 也是对外讲好中国故事的最好载体。在日常的阅读和京剧知识讲座普及分享中, 富博洋会根据聆听讲座受众人群的年龄和职业, 分别设计不同的传统文化知识普及点和细化具体分享内容。在市教委主办的京剧艺术进校园的讲座与普及中, 发现小学生的注意力集中时间不长, 就先以分享阅读《西游记》中的故事来吸引他们, 并配以动画视频来引导孩子们, 把京剧孙悟空的人物形象、脸谱特点和中国卡通人物代表孙悟空的性格“真善美智慧”来重点讲述, 并配以教学示范。亲自为孩子们表演耍猴棍等京剧技巧, 效果超赞, 深受孩子们、老师和家长的喜爱。

当受众多是年龄大的京剧爱好者、戏迷老友时, 他就会以

另一种讲法来普及京剧艺术, 增加互动、答疑解惑。从唱戏的发声、喊嗓子的方法、区分唱京剧里面的尖团字、上口字等方面入手, 为业余爱好者普及知识。有时候, 他还会现场示范教授老年观众一些京剧的简单身段, 比如“云手”“脚步”等, 这样对于老年人平时的户外锻炼、家里健身, 活动颈椎、肩膀和腰部都是很好的帮助。富博洋的这种阅读普及及分享讲座广受欢迎, 颇有益处。

传统文化的传承至关重要, 在面对青年观众或大学生群体时, 他会结合一些有代表性的、带有戏曲元素的经典电影来进行分享和普及。比如陈凯歌导演的经典电影《霸王别姬》, 从喜连成的小豆子入手, 来给大家讲解一名戏曲演员“台上一分钟、台下十年功”的不易。1992年的冬天, 富博洋作为“小演员”参与了电影拍摄, 很有发言权, 还能跟大家一起交流回顾当时各位艺术家及故去演员(张国荣)的点滴故事。

富博洋助力“书香丰台 全民阅读”品牌, 结合丰台区图书馆戏曲馆藏资源, 为丰台区读者朋友带来《快乐学京剧》等系列讲座。京剧无处不在, 他也参与了很多年轻人喜欢的综艺节目和网络游戏(手游)等京剧方面的策划和制作, 所以很了解年轻人喜欢的方向, 这样通过手游里面的京剧服装、造型等为切入点, 为年轻人普及交流分享。他为腾讯游戏《王者荣耀》制作的京剧人物皮肤“甄姬”, 里面的昆曲经典《牡丹亭》台词“不到园林怎知春色如许”就深深地吸引住了他们。还有他为完美世界游戏《神雕侠侣2》策划制作的京剧人物动漫造型, 都深受年轻人的喜爱。

富博洋认为, 树立文化自信, 中华优秀传统文化的传承, 一定要在守正创新的基础上, 更加吸引年轻受众, 这样也是为传统文化的传承发展延续打好坚实基础。

热爱阅读, 热衷分享, 他坚持不懈面向多元群体开展文化活动, 为中华优秀传统文化的传承不断努力。

富博洋, 1997年毕业于北京戏曲学校京剧表演专业, 攻净行(高级职称), 师从著名京剧表演艺术家: 夏韵龙、张德华、席裕身、孟广禄等。他曾任北京京剧院演出培训中心主任、市场部主任、梅兰芳京剧团副团长, 现任文旅部中国艺术发展促进会戏曲专业委员会副主任、北京演出行业协会理事、北京吉祥大戏院董事长、艺术总监。

来源: 北京阅读季