

书香丰台

全国政协委员尹晓东
在戏曲中看见时代与传承

尹晓东:第十四届全国政协委员,中国戏曲学院党委副书记、院长。中国戏曲学院音乐系毕业,国家一级作曲,中国儿童戏剧研究会会长。现任中国戏曲学院党委副书记、院长、中国戏剧家协会第九届副主席,中国文学艺术界联合会全国委员会委员。为京剧《三寸金莲》《郑和下西洋》《白洁圣妃》《关圣》《无旨钦差》《知音》《钦差林则徐》《陈廷敬》《青衣》《北平无战事》,话剧《关汉卿》,电视艺术片《杨门女将》等三十多部戏剧担任作曲。京剧《三寸金莲》荣获“文华奖音乐创作奖”;多部作品入选中国艺术节、“五个一工程”、国家舞台艺术精品工程等。著有《毛泽东诗词唱段精选》。

不知从什么时候起,北京中轴线上的鼓楼总是人山人海。

拿一串糖葫芦,站在鼓楼大街的路牌下,与古老的鼓楼合影,完成这一套打卡的标准程序,甚至需要排队。

鼓楼很热闹,全国政协委员、中国戏曲学院院长尹晓东研究的问题却“有些冷”:如何让戏曲这样的非物质文化遗产,与北京中轴线保护相向同行。

在他看来,厚重的传统文化热度不能只在一时,而要真正得到挖掘和传承。他正筹划拍摄一系列短片——用昆曲、京剧的音乐讲述北京中轴线的故事。

不久前,我国正式提交北京中轴线申遗文本。在今年1月举行的北京两会上,同为北京市政协委员的尹晓东就在提案中表示,中轴线上孕育和发展了中

国传统文化中最具代表性的昆曲、京剧,却没有得到充分的挖掘和彰显。

“城市的样子貌是文化灵魂的外化。”尹晓东建议,通过“中轴线申遗”阐发更多非物质文化遗产元素,讲好中国故事,传播好中国声音。这一提案很快得到北京市相关部门的响应,双方正式合作,将古今辉映、文明互鉴的声音传递给世界。

尹晓东在戏剧戏曲领域有着深厚的积淀,作为全国政协委员,他给自己定了两个目标:推动中国戏曲理论的体系研究;助力中国戏曲国际传播能力建设。

中国戏曲学院建校73周年,尹晓东介绍,过去主要培养的是表演、音乐人才;1978年后,中国戏曲学院开始系统招收全方位人才,开设了文学、作曲、舞台美术设计、导演等专业;近年来,学校还招收国际文化交流和文化产业管理专业的学生,解决了戏曲既要重视传承,也要重视传播的问题。

可尹晓东觉得这还不够,还需要有理论研究人才。“如果没有很好地把握戏曲艺术发展的规律,往往会走偏路。”他说。

他坦言,中国的戏曲还未真正建立起一套自己的学术体系、学科体系和话语体系——这也是他在今年全国两会上关注的问题。

“新中国成立后,以中国艺术研究院为学术团体,特别是以张庚、郭汉城为代表的老一辈戏剧理论家,已产生出一系列理论成果。”如何将这些成果融合,形成中国戏曲的理论体系,仍

需加强研究。尹晓东建议,有组织地开展相关科研,同时加强戏曲国际传播能力建设。“都说‘酒香不怕巷子深’,但目前不论是艺术作品的推广,还是中国戏曲话语体系的建构,都和我国在整个国际社会中的发展格局和地位是不相称的。”他说。

在尹晓东看来,中国戏曲之所以能成为中国传统文化的代表,在于其中蕴含着中国人的哲学思想、道德情操、审美情趣。戏曲的综合性最强,其独有的艺术形式在世界上是独一无二的。“外国人看京剧,只觉得是很特别的中国文化,但无法领会其中的奥妙,这需要我们做更系统的研究、传播和表达。”他说。

“世界三大古老戏剧艺术:古希腊悲喜剧、印度梵剧、中国戏曲,唯有以昆曲为代表的中国戏曲还活着。中华文明为什么没有断绝,戏曲是最好的写照。”尹晓东说。

有国外文化行业从业者曾向他表示,羡慕中国戏曲走上了一个好的发展道路。但尹晓东知道,这条路上不乏曲折。

2001年,昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”,重新唤起了人们对传统文化艺术的重视。在那之前,到剧场看昆曲的观众越来越少。为抢救昆曲,那年尹晓东带队调研,走访了全国仅有的几个昆曲剧团。他认为,戏曲的盛衰与城市生活、时代审美相关,戏曲应该更多地观照现实,才能一直葆有生命力。

昆曲与京剧就是不同方向的佐证。清末民初,昆曲衰微,其表现内容和题材与时代渐远,艺术形式也越来越凝固。彼时,由徽剧、秦腔、汉剧等多个剧种“化”成的京剧诞生了。这个新剧种为老百姓所喜闻乐见,从而走向繁盛。

1956年,浙江省昆剧团演出新编历史剧《十五贯》,一举轰动,被称作“一出戏救活一个剧种”。《十五贯》由《双雄梦》改编而来,为昆曲输入了新血液。

新中国成立至今,大量的新编历史剧留在舞台,为历史人物和事件提供了新的解读空间。一个标志性的剧目是1988年创作的《曹操与杨修》,常演不衰。过去的历史剧里,白脸奸臣是曹操的符号,但这部戏却以新的视角展现了曹操的复杂性。

尹晓东说,戏曲

最重要的特征之一是其程式性,身段装扮、表演、声腔等是表现古代生活和人物的。而现代戏的创作则要求突破以往的角色范畴,演绎出工农兵等不同的人物形象,像《红灯记》《智取威虎山》等一批经典的现代戏作品,很好地继承和创新了戏曲程式化语言和中国传统艺术的美学观念,因此受到老百姓的欢迎。

随着社会生活不断变化,戏曲表现的题材不断拓展,新的人物形象随之出现。比如舞台上的程序员、快递小哥等新兴群体如何用戏曲表现?如今这成了一个艺术难题。

在尹晓东看来,如今戏曲要发展,既要有新题材,也要有艺术形式上的新拓展。传统的艺术形式要与当下的审美契合,与时俱进、守正创新。

当代年轻人的文化消费丰富,要让戏曲脱颖而出,尹晓东还在做很多努力,坚持通过“戏曲进校园”等活动,向更多年轻人普及戏曲。他希望,走进剧场欣赏艺术,能成为大家的生活日常。

■来源:《中国青年报》特约记者 张艺 刘世昕

大咖在丰台

新闻链接

代表委员拿出“金点子”

让传统文化在新时代绽放新光彩

中国优秀传统文化犹如璀璨明珠,在历史长河中熠熠生辉。如何让古老文明对接现实找到更好“打开方式”?推动更多专业演员进校园普及传统艺术,加强标准化戏曲教材建设,帮助非遗传承人通过网络直播创收,丰富群众活动让年味更足……今年全国两会上,代表委员拿出“金点子”,助力优秀传统文化活起来、传下去,在新时代绽放新光彩。

顾卫英代表

让专业演员进校园普及传统艺术

如何更好弘扬传统文化,为时代发展汇聚强大精神力量,是全国人大代表、北方昆曲剧院国家一级演员、梅花奖获得者顾卫英一直在思索的课题。

北方昆曲剧院的排练厅里,写着“莫问收获,但问耕耘”八个大字。这在顾卫英看来,不仅是对演员不断练好扎实基本功的要求,也是在新时代弘扬传统文化需要遵循的准则。

“像昆曲这样的传统文化艺术要想真正传播开来,既要靠从业人员代代传承,也要增强国民保护和弘扬的意识。”顾卫英认为,应更广泛地提高国民美育素养和对高雅文化艺术的审美意识,在观众与传

统文化艺术之间建立起共鸣。

她举例说,可以从学龄前儿童和家长开始,分阶段、有步骤、讲科学地进行传统审美引导与传统艺术熏陶,在顺其自然、潜移默化状态下,种植一颗民族基因的美丽种子,静待其开花结果。同时,推动传统艺术走进大中小学,通过“观、讲、教、演”的综合教学方式,在以美育人、寓教于乐的氛圍中,让学生真切地感知到传统文化的脉搏。顾卫英说,还应鼓励和培养更多专业演员“能教、能讲、能演”的职业素养,让他们在走进学校普及传统文化知识的同时,培训相关在校老师,以传递接力棒的模式,让传统文化更广泛有效地融入教育中。

张颐武委员

鼓励非遗传承人参与网络直播

非遗保护是传承中华文化基因的重要手段。全国政协委员、北京大学中文系教授张颐武认为,地方政府、有关部门应支持、鼓励各地非遗传承人参与网络直播培训,用直播打赏、电商等工具创造经济效益。

“直播为非遗传承提供了新的可能。近来颇受年轻人推崇的‘围炉烤茶’,源于云南非遗‘火塘烤茶’,若无前者在直播和短视频中的走红,后者或将继续寂寂无闻下去。”张颐武以某短视频平台的数据为例,过去一年,非遗项目直播场次同比增长642%,获打赏支持的非遗主播人数同比增长427%,展示濒危非遗的视频播放量同比增长60%。

“文化传承与增收致富相互促进,有助于非遗技艺的可持续传承保护。”张颐武建议,政府、高校、互联网平台加强合作,为传承人利用直播推广非遗进行联合培训。鼓励传承人开通直播打赏、电商销售等功能,增加收入。对于完成培训、在直播间获得显著传播效果的传承人,可在国家层面设立“年度非遗传播者”等奖项。

他同时建议,各地定期开展“非遗知识直播周”等活动,鼓励非遗从业者利用直播间全方位展示当地非遗技艺、工艺品,配合举办具有沉浸感的线下文化活动,让小众非遗通过新媒介走入年轻人视野。

刘侗委员

加强标准化戏曲教材建设

戏曲传承,人才培养是关键。全国政协委员、北京京剧院院长刘侗建议,以培养高质量人才为目标,加快全国通用的标准化戏曲教材建设,推动戏曲艺术的当代传承和创新发展。

作为一名戏曲工作者,刘侗长期关注戏曲艺术传承发展。他调查发现,目前,全国100多所开展戏曲中高等教育的院校,在教学中使用的教材教案基本为学校自己开发的教材,比如北京戏曲艺术职业学院编写了京剧教材,山西艺术职业学院编写了晋剧教材。“这些教材编写取得了一定成绩,但没有站在各类剧种全面发展的高度,没有做到地域性与普遍性、全面性深入结合,全国尚无通用的标准化戏曲教材。”刘侗说。

“没有标准化教材,导致教学开展随意,教学标准、教学内容、教师质量、教育程度与戏曲人才培养质量参差不齐。”刘侗认为,低规格的人才培养不能满足高水平的戏曲人才需求,直接影响戏曲艺术当代传承和创新发展。

对此,刘侗建议,标准化戏曲教材建设与与时俱进,联合政府、院校、行业、出版等多方面力量共同推进,采用纸质教材与数字化、视频教材相结合方式,从教学内容和教材形式、教学对象和教学手段、演职人员和后台技术人才培养、课堂基础和舞台实践教学、传统戏曲的基本功法和现代戏曲的创新发展理念等多方面、多维度开展工作,科学精准服务戏曲人才培养,服务戏曲艺术传承发展。

刘家成委员

弘扬春节文化让年味更足

在几千年的积累与传承中,春节早已成为盛大的历史文化传统。但近年来,许多人觉得年味越来越淡。全国政协委员、北京电视艺术家协会副主席、制片人、导演刘家成建议,积极创新庙会形式,不断丰富春节文化活动,调动群众参与热情,多措并举弘扬春节文化,让年味更足。

刘家成说,现有的春节文化活动既不够丰富,也缺乏足够的创新,对年轻人的吸引力不足,无法满足市民群众日益增长的精神文化需求。

刘家成建议,在活动安排上下功夫,既可以组织

游园庙会,也可以利用河湖水系开展赛舟赛艇等活动,还可以贴近当下年轻人的喜好组织活动。“要多组织能调动群众参与的活动,把节日气氛充分烘托出来。”刘家成说。

“赶庙会”已经成为了许多人过年的首选。刘家成认为,庙会除了坚持既有的美食体验外,还应举办更多群众活动,“比如广场舞大赛、歌舞舞蹈大赛、书画比赛等,还可以利用科技手段,增强市民群众参与感和体验感。”

■来源:《北京日报》特约记者 武红利 杨旗 高枝