

探索戏曲发展的创新之路

陈涌泉

坚持“两创”
铸就辉煌

核心阅读

新时代,戏曲依然肩负着服务人民、服务社会的重任,需要持续释放艺术的生命力和亲和力,不断繁荣发展,更好担负文化传承发展的使命。

在坚守戏曲本体的基础上,吸收借鉴现代元素,追求古老戏曲与当代艺术的有机结合、东方神韵与现代精神的高度统一、乡土文化与都市审美的和谐兼容,在传统与现代的碰撞交融中,探索戏曲发展的创新之路。

戏曲充分展现了中华文明的突出特性

戏曲是家国历史和民族记忆的载体,体现了中华文明突出的连续性。中国戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老戏剧文化,至今仍充满活力,成为世界文化艺术宝库中具有东方特色和中国韵味的艺术样式。传统戏曲题材广泛、内容丰富,既有家国天下的历史叙事,忠孝节义的情理伦理,又有神话传说、儿女情长的故事,或经口口相传,或由文字记载。中华民族的各个历史时期,都有许多故事被搬上戏曲舞台,“唐三千、宋八百,数不尽的三列国”。我国古代四大名著《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》,都有与之相应的系列戏曲呈现,作为珍贵文献资料,为众多剧团和剧作家提供了创作改编、移植排演的剧本资源。

戏曲是民族艺术的精华,体现了中华文明突出的创新性。中国传统戏曲广泛汲取与吸纳其他艺术门类的精华,是集文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技等为一体的高度综合性艺术。传统戏曲以其独特的角色类型和表演风格而闻名。一喜一悲一抖袖,一颦一笑一回眸,对人物形象的塑造始终是戏曲艺术流传至今、深入人心的审美要素。戏曲为多样性的中华艺术长廊塑造了生旦净末丑行当纷呈的多彩人物形象。如《定军山》的黄忠,雄劲威武;《梁山伯与祝英台》的梁山伯,潇洒斯文;《拾玉镯》的孙玉姝,纯洁天真;《穆桂英挂帅》的穆桂英,英姿飒爽;《连环套》的窦尔敦,粗豪侠义,等等。王实甫《西厢记》中的小红娘成为侠义智慧的化身,融入大众对美好生活的向往,体现对善良、热情、勇敢美德的追求。戏曲艺术家梅兰芳突破了“四功五法”的界限,创造并推广了“花衫”这一新的旦角行当。纵观中国戏剧史,戏曲一直在创新发展、在发展中创新。从田间地头

到城市剧场,由一桌两椅到舞台布景,再到现代声光电的运用,无不彰显戏曲海纳百川、与时俱进的创新品质。

戏曲是动人的乡音,是民族情感的纽带之一,体现了中华文明突出的统一性和包容性。我国地域辽阔、人口众多,方言语系多样,在此基础上形成了数以百计的戏曲剧种。这其中有些唱腔广泛、影响深远的剧种,也有被各地群众津津乐道的地方剧种。不同剧种成为区分戏曲声腔、具体艺术表现和审美特质的重要标识。悲壮苍凉、慷慨激越的秦腔,唱腔高妙、技巧绝妙的川剧,柔美婉约、典雅清丽的越剧……晚清形成的京剧,则是吸收、融汇了众多地方戏曲乃至其他各类艺术的精华。人们对来自家乡的剧种曲调有着天然的热悉感和亲切感。南腔北调的地方乡音,汇聚成共同的乡情乡愁,成为不同姓名、不同年龄、不同地域的身份认同标识和心灵精神归属。

戏曲是民族智慧的结晶,承载着中华民族深沉的精神追求,体现了中华文明突出的和平性。戏文唱词中体现的善恶分明、惩恶扬善、褒忠贬奸,戏中人身上具有的爱国情怀、优秀品格、传统美德,戏曲舞台虚实相生、以形写神的大写意,表演程式的规范律动、技巧讲究,还有对“大团圆”结局的书写,无不体现着中华民族对和合共美的追求,诠释了中华优秀传统文化蕴含的精神气神。

图为《牡丹亭》剧照。
上海昆剧团供图

在传统与现代的碰撞交融中,探索戏曲发展的创新之路

在绵延赓续的历史发展中,戏曲形成了独特的创作实践理念,积累了丰富的艺术创作经验,创造了独具特色的审美习惯。新时代,戏曲依然肩负着服务人民、服务社会的重任,需要持续释放艺术的生命力和亲和力,不断繁荣发展,更好担负文化传承发展的使命。

繁荣发展戏曲事业,关键在人。培养造就大批德艺双馨的戏曲人才,尤其要注重编剧和表演人才培养,要建立一支编、导、音、美、演门类齐全的创作表演人才队伍和现代管理人才队伍。纵观古今中外戏剧史,戏剧的鼎盛时期剧作家都发挥了重要作用。比如,豫剧领域的樊粹庭、杨兰春。樊粹庭给豫剧留下了一批经典剧目,在提升当时豫剧的文学性、豫剧演出的规范性、培养豫剧人才等方面,作出了较大贡献。豫剧《朝阳沟》是杨兰春的代表作,他对河南豫剧三团风格的确立起到了重要作用。剧本乃一剧之“本”,演员乃舞台“中心”。曹禺戏剧文学奖、中国戏剧梅花奖的设立正符合了戏剧发展的这一规律。一批又一批优秀剧作家、中青年戏剧演员在获得曹禺戏剧文学奖、中国戏剧梅花奖后走向更广阔的舞台,逐渐成为当代中国戏剧艺术各剧种的领军人物和骨干力量,为中国戏剧事业的传承发展作出了重要贡献。

衡量一个时代的文艺成就最终要看作品。传统戏曲谱写当代华章,首先就是要创作出一批与新时代相匹配的高峰之作,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。这

就要求创作者坚持“三并举”原则,现代戏、新编历史剧、整理改编传统戏齐头并进;坚持守正创新,在遵循戏曲美学精神和创作规律基础上,融入时代精神、现代理念和当代科技成果,推动与时代发展相适应、与现代社会相协调、与人类情感相通融、与观众审美相契合的创造性转化、创新性发展。在坚守戏曲本体的基础上,吸收借鉴现代元素,追求古老戏曲与当代艺术的有机结合、东方神韵与现代精神的高度统一、乡土文化与都市审美的和谐兼容,在传统与现代的碰撞交融中,探索戏曲发展的创新之路。

戏曲要赢得更多年轻观众,从“出圈”到“出海”。优秀传统文化是中华民族的精神血脉和创新源头,用年轻化的态度和互联网思维,培养戏曲观众年轻化和探索戏曲传播全媒体化,为戏曲艺术“出圈”“出海”蹚出一条新路。戏曲事业健康发展的关键就是要争取越来越多的年轻观众。传统戏曲艺术要尊重、关切并积极呼应当代年轻人的生活、工作和学习,要给予他们与现代思潮同频共振的新思想、新观念。

近年来,“互联网+”的力量为戏曲“出圈”“出海”增添了新可能。2022年,中国戏剧家协会作为特别支持单位,在年轻人聚集的哔哩哔哩平台播出了以戏曲为特色的元宵晚会《上元灯会》。越来越多年轻人在线上看到戏曲,在线下走进剧场,自觉成为优秀传统文化传承的接力者。

传统戏曲要持续焕发活力,需要不断在服务人民、人才培养、精品打造等方面下功夫。持续释放戏曲艺术的生命力和亲和力,提升中华优秀传统文化的传播力和影响力,谱写新时代戏曲华彩新篇。

(作者为中国戏剧家协会党组书记、国家一级编导)

体育和音乐,可以说是在人民群众中较为普及、广受欢迎的两项活动。当两者相遇,往往会迸发出格外耀眼的火花,如歌曲《亚洲雄风》《我和你》《一起向未来》等,都是一场体育盛会而作,其影响和传播却远远超越了一次赛事的时空范畴。它们被反复传唱,即使完全没有看过比赛的人也耳熟能详,最终成为社会集体记忆中非常宝贵的一部分。在近期的杭州亚运会上,这样的盛况得以重现。

亚运会赛场上不时回荡着的音乐和歌声,恰到好处地推动和渲染着全场的情绪,观众们常常情不自禁地开启一段大合唱。杭州亚组委先后推出数十首推广曲,通过变幻的音乐旋律,展现青春活力风采,传递对亚运盛会的祝福和期待。其中一些歌曲已被广泛传唱,甚至火爆“出圈”。比如《爱达未来》,就成为杭州亚运会最具人气的歌曲之一。这首歌从数千首报名的歌曲中脱颖而出,在杭州亚运会倒计时100天之际,作为7首官方推广曲之一登上舞台,一经推出就广受好评。

“出圈”一词,近年来经常被许多创作者挂在嘴边。从侧面反映出,广大文艺工作者在专业的认可之外,越来越重视受众对作品的评价,期待得到更多受众的关注、接受和喜爱。这需要找到艺术作品和广大受众之间的共振点。

《爱达未来》的“出圈”也不例外。这首歌的歌词其实很简单,其中心意象就是“浪花”,内涵丰富却并不复杂,为“破圈”共振提供了可能性。“浪花”这一意象,与杭州有着密切联系。杭州的钱塘江潮世界闻名,本届亚运会恰在大潮最为壮观的中秋前后举行,开幕式主题就是“潮起亚细亚”。《爱达未来》的主创之一王咏昌表示:“开始构思歌词时,我就在想用某种鲜活的形象、诗化的意象去反映和传递亚运会精神,钱塘江潮的浪花带来了灵感。”

“朵朵朵朵浪花,相聚一个家,朵朵朵朵浪花,相爱一幅画。”歌词句短意长,满怀激情地把运动员和亚洲人民比喻为一朵朵精彩“浪花”。浪花,蕴含着水流相拥相爱、合作拼搏的精神力量,恰似运动员“携手星月共精彩”,也寓意着亚洲人民借此盛会,相互交流,融为一体。这样,伴随着生动活泼的旋律,这首歌与运动的主题发生了共振,与杭州亚运会这场盛大的体育赛事发生了共振。

亚运会是亚洲最高水平的体育盛会,广大运动员、教练员,多年磨一剑,观众也期待已久,为的就是能在这个大舞台上绽放激情与力量,升腾希望与梦想。歌词里的“朵朵浪花”恰似他们真心吐露的音符,跳跃着奔向远方。尤其是歌词第二段“踏浪高歌”,以更加强烈的情感抒发,表达了亚洲人民“心相融情牵挂”的友谊和共创美好未来的信念。

《爱达未来》所引起的共振还不止于此,它来自人们对于生活的共同感悟,以及对于时代的共识。朵朵浪花,凝聚成潮,就有了“掀起山海的澎湃”力量,这与中国新时代发展大潮和浙江勇立潮头的风采相呼应。浙江这片土地上的人们对于时代浪潮有着深刻的体悟,对于敢为人先的精神有着深刻的认同。由此,这首歌具备了深沉浑厚的人文情怀。

音乐部分也充满个性。曲作者何沐阳根据歌词创意,反复思考,选择了电子音乐和舞曲风格相糅合,谱写出情感交融的旋律,节奏欢快、激情四射,洋溢着满满的青春活力和澎湃气息。尤其是“朵朵朵朵浪花”叠音,以强烈的节奏凸显了主题。歌手周深的演唱更是达到了让音乐“声入人心”的效果,在场听众情不自禁地跟着节拍舞动。有歌迷留言说,前面长线条的歌词好像流动的碧蓝海水翻涌起浪花,后面有节奏感的短句则富有力量感,吟唱优美。清澈的嗓音唱出了未来的精彩,更唱响了自信开放的中国风。

尽管只是一首几分钟的歌曲,做到精益求精也并不容易。这首歌的歌词前后修改数十稿,北京、浙江诗词音乐界诸多人士参与讨论和修改。算上编曲、演唱、合成制作等,前后有近百人为此付出大量心血。

杭州亚运会开幕式后,杭州奥体中心体育场内响起了《爱达未来》。在现场灯光、音效等的加持下,数万名观众共同挥舞着双手唱出了这首歌,展现了“朵朵浪花”相依相聚、相亲相爱、共创美好未来的理念。在夜晚的西湖边,《爱达未来》的旋律与音乐喷泉的节奏相得益彰,市民游客纷纷驻足,拿出手机记录下这美好一刻,许多人不由自主跟着哼唱。互联网平台上出现了《爱达未来》的多种版本,有歌手的演绎,有广场舞阿姨的合唱,有幼儿园小朋友的稚嫩童声,也有大学生载歌载舞的表演……网友纷纷留言,认为这首歌“青春、热血,听出了运动健儿的拼搏精神”“充满朝气和希望”。

一幕幕火热场景,是音乐与人心产生共振的彰显,也再次佐证艺术作品要被更广大的群众所接受,必须敏锐地感知时代,真正触及大众的情感需要,呈现出更多的画面感、代入感。

艺坛

(作者为中国戏剧家协会一级编导)

图为舞剧《深AI你》剧照。佟睿睿供图

开拓科技题材舞剧的创作领域

佟睿睿

来自现场的声音

人工智能(AI)对当下生产生活产生的深远影响,成为热点话题。近日,中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局等共同出品,由我编导的舞剧《深AI你》在国家大剧院上演,回顾创作历程,感慨良多。

在创作《朱鹮》《大河之源》两部生态主题舞剧后,科技题材成为我一直想尝试的创作领域。我们希望作品具有独特的品质,观众可以通过欣赏舞剧获得对人工智能未来的思考。作为首部人工智能题材舞剧,舞剧《深AI你》没有样本可参照,需要依靠主创团队展开想象,创造全新的舞台形象、舞蹈语汇以及舞台风格。采风中,印象深刻的是深圳科技产业为人们生活注入的能量与温度。“温度”,恰恰成为舞剧链接科技与人文的创作抓手。开始创作时,我们用大量时间做强故事线,努力让观众产生共情。舞剧的故事设定是“AI陪伴”走进了自幼失去母亲的小海的生活,表达以平等的态度引导科技发展的美好愿景。对于人工智能这种新型科技,

主创团队从相对直接的理念出发。舞剧《深AI你》将AI引申为爱,在科技外壳下注入人文温度。这份温度也许是剧中自幼失去母亲的小海自然真实的移情,也许是“AI陪伴”凭借深度学习,慢慢接收、感受并生发出的一种情感能力,也许是人类情感和“AI陪伴”互动的结果……

舞剧艺术的魅力在于内涵的丰富性、延展性。这也是主创团队着力深耕的艺术特质。舞剧用身体语言“说话”。以往流畅、圆融的舞蹈表现在这个题材中并不适用,必须创造一种与众不同的表达方式。主创团队通过不断尝试机械舞、霹雳舞等舞种,打破舞种边界,拆解、重组、编制舞蹈语汇,最终产生一种混合古典舞、机械舞和街舞于一体的富有顿挫质感的独特舞蹈语言。在创新重塑过程中,必须把握好分寸,特别是剧中的“AI陪伴”角色。舞蹈动作随着情感从无到有、从淡到浓,展现出鲜明的层次和递进感。在《深AI你》中,我们立足舞蹈本体,以放大戏剧性为

目的,寻找最佳的舞台表达,而不是简单追求审美意义上的“好看”。

《深AI你》中的“AI陪伴”角色形象,未曾在中国舞台上出现过。因此,立得住是关键。这个角色不仅具有机器人属性,还要时时体现“人”的特质;不仅外表有着未来感的惊艳,还要让观众透过金属冷色体会到温度。主创团队在造型和妆面上作出层层精细设计,让角色眼睛在略带凝固的面容上生动传神地“说话”。在舞台呈现上,一道道吊景不仅是画面的视觉延展,而且在线条变化中勾勒出不同表演空间,让整个舞台充满科技感。

《深AI你》是一部充满挑战的作品,从创作思路到舞蹈动作、舞台风格,莫不如此。正是深圳创新、包容的城市气质,敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,让这部充满科技感和人工智能元素的作品成为可能。当舞剧的大幕拉开,也许多观众才刚刚开始。

(作者为中国戏剧家协会一级编导)

图为舞剧《深AI你》剧照。佟睿睿供图