

让世界感受中华戏曲魅力

刘侗

2023年3月，部分戏曲界人士在北京隆重举行豫剧《程婴救孤》创演二十周年研讨会。这部由河南省豫剧二团创作演出于2003年的作品，已经演遍了31个省、自治区、直辖市，演出两千多场，并先后被国内几十个剧种的剧院团移植演出，演出场次多达两万多场。更为可贵的是，这部作品先后走进意大利、法国、美国、泰国、巴基斯坦等20多个国家和地区演出，尤其是2010年开始以全剧演出的形式三进美国，先后走进美国百老汇、好莱坞杜比大剧院，成为中华文化走向世界的一张名片。

豫剧《程婴救孤》的成功首先归功于表演艺术家们守正创新，精湛表演塑造了栩栩如生的一组人物形象，给人以充分的美感；也归功于剧本文学的成功，通过春秋时期晋国赵氏门客程婴救孤的故事，充分体现了中华优秀传统文化中“见义勇为、舍我其谁、不畏强暴、不惧牺牲、家国天下”的宝贵精神，这种闪耀光芒的民族精神，我们在文天祥、杨家将、班超、岳飞等历代英雄人物身上经常有强烈的感受。

豫剧《程婴救孤》并非历史上“程婴救孤故事”的首次戏剧呈现，也不是这个题材作品的第一次出国交流。700年前的公元14世纪，元代作家纪君祥创作了《赵氏孤儿大报仇》（又名《冤报冤赵氏孤儿》《赵氏孤儿冤报冤》，简称《赵氏孤儿》），成为元杂剧四大悲剧之一，也是第一个传入欧洲的中国戏剧。法国耶稣会传教士马若瑟于1732年退居广州时，将它译成了法文，取名为《中国悲剧赵氏孤儿》。1734年，马若瑟的法文译本《中国悲剧赵氏孤儿》被带到法国，同年发表在

《法西时报》上，一年后又全文发表在杜赫德主编的《中华帝国志》上。法国文学家和欧洲启蒙运动领袖伏尔泰在1775年翻译改编了《赵氏孤儿大报仇》（又名《儒家道德的五幕剧》），使这部来自中国的戏剧作品在法国人民面前充分彰显了中华戏剧文化，一经公演，便轰动一时，并在欧洲多国以多种语言演出。该剧中体现的邪不压正的信念和义无反顾的追求、运筹帷幄的坚持，推动了启蒙运动的理性精神，鼓舞了当时广大民众反对封建专制制度的决心。

世界各地的文化交流互鉴从来都是促进文化发展和社会进步的发酵剂。源自中华优秀传统文化的戏曲艺术，自20世纪初，就深刻地影响了世界范围内的其他民族戏剧艺术活动，成为中国形象海外传播的一道风景线。

1917年12月1日，在北京东华门外的吉祥戏院，上演了一出梅兰芳创排的新编古装京剧《天女散花》。在剧中，24岁的梅兰芳秉持了他一贯的创新精神，创造了一段美妙的彩绸舞，再一次引得梅兰芳戏迷的欢呼，更引起了一个日本商人的注意，此人便是日后将梅兰芳引进日本东京帝国剧院演出的大仓喜八郎。大仓喜八郎是个不折不扣的中国京剧迷，也是个中国化通。他是那个年代活跃在北京或上海的众多外国京剧迷之一，特别赞赏梅兰芳一连串的京剧剧目表演。梅兰芳出身京剧世家，6岁学戏，8岁拜师学青衣，10岁在北京“广和楼”戏馆第一次登台演出《长生殿·鹊桥密誓》扮演织女，13岁正式搭班“喜连成”演出，被喜连成班主叶春善收为徒弟，18岁与谭鑫培同台演出

《桑园寄子》……少年梅兰芳在北京获得了巨大成功。19岁时，他首次赴上海演出，即获得“南北第一著名青衣兼花旦”的美誉。也是这次上海之行，风行于沪上的“文明戏”触动了勤奋好学的梅兰芳，他吸收了上海文明戏，新式舞台、灯光、化妆、服装设计等改良成分，返京后创演时装新戏《孽海波澜》，开始研究新腔并学习昆曲。21岁时，梅兰芳第二次赴沪演出，经久不衰，还吸引了不少日、美、英等国观众，且通过这些观众的传播，尚未走出国门的梅兰芳已经在海外有了影响。

受到市场和观众的积极回应，梅兰芳在京剧创新创作的道路上健行不辍，仅1915—1916这两年中，20岁出头的梅兰芳连排11出新戏，包括时装新戏《宦海潮》《邓霞姑》《一缕麻》和古装新戏《牢狱鸳鸯》《嫦娥奔月》《黛玉葬花》《千金一笑》等。大仓喜八郎出资，与梅兰芳约定于1919年4月出访日本演出，所演剧目为梅兰芳创编的五个折子戏——《天女散花》《御碑亭》《黛玉葬花》《虹霓关》《贵妃醉酒》。梅兰芳首次出国访问交流演出选择日本而不是其他同样积极邀请的欧美国家，有他自己的考虑，毕竟京剧在日本的影响力更大一些，观众基础更好一些，而梅兰芳也很想去日本学习观摩同为东方艺术的日本民族戏剧——歌舞伎和能剧，以更加精进自己的京剧艺术。出访日本演出交流获得巨大成功，并创造了中国戏曲史上又一个又一个佳话——梅兰芳成为中国戏曲对外文化交流第一人，京剧艺术家梅兰芳与众多日本戏剧家建立的深厚友谊绵延至今。取得了出访交流演出经验的梅兰芳又于1924年再度访日演出，随后于1930年和1935年出访了美国苏联，将独一无二的以演员的表演为核心的、具有典型艺术特征的中国京剧艺术推广到了欧洲和美洲。具有鲜明艺术风格和美学特征的中国京剧艺术在一个世纪经过几代人的努力传播和推广，享誉世界。

中华文化是中华民族历史发展中各民族人民智慧的宝贵结晶，也是中华民族砥砺前行繁荣发展的不竭动力和精神源泉，是世界文化的重要组成部分，是全世界共有的精神财富。让中华文化繁荣发展，造福于人类社会，促进文明互鉴和共同发展，是我们这一代文化工作者的重要任务。做好此项工作，

▲梅兰芳《天女散花》剧照

需要站在人类命运共同体的高度，科学统筹谋划布局，真正做到使民族的艺术成为世界的艺术，让全世界人民在美美与共的沟通交流中，携手同行向未来。北京京剧院在前门建国饭店“梨园”剧场坚持了30年之久的京剧对外服务演出专场就雄辩地证明了中国京剧艺术的强大魅力，也树起了北京城市的一张靓丽名片。还需要全体文化工作者坚定文化自信，不卑不亢，河南新编豫剧《程婴救孤》赴美坚持全剧演出并受到美国观众的热情欢迎就给了我们一个很好的启示，文化艺术的传播不能碎片化，不能断章取义。也需要我们保持清醒的头脑，以民族文化自强为己任，坚持守正创新，让中华优秀传统文化绵延不断焕发勃勃生机。230年的京剧艺术、600年的昆曲艺术、800年历史的福建梨园戏，都足以证明中国戏曲的历史价值和艺术价值。当然，更需要文化工作者与时俱进，占领当今传播高地，充分利用网络等新媒体为中华文明的传播插上有力的翅膀。

中国戏曲作为中华优秀传统文化的代表性舞台艺术，以其对世界戏剧艺术的巨大影响力，必将能够承载“讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象”的历史使命，在践行中华民族伟大复兴的伟业中、在推动人类命运共同体的建设发展中，焕发出强大的文化凝聚力、感召力和向心力。

（作者系全国政协委员，北京市人民政府参事室特约研究员，北京京剧院院长、国家一级编剧）

▲豫剧《程婴救孤》剧照

互动创作感受文物之美

本报记者 谢颖

走进博物馆，在欣赏精彩的展览之余，丰富多彩的文创产品也吸引着观众的目光。文化创意产品已成为让文物活起来、从历史中走来的文物更好地融入人们生活的一种很好、很重要的方式。在今年的国际博物馆日，中国国家博物馆文创品牌“国博衍艺”在国博文创体验区推出特别活动“创绘体验之文创大变身”，邀观众通过动手创作深入了解国博馆藏文物，体悟五千多年中华文明魅力。

在犀牛尊模型上，先用平头画笔选择自己喜欢的颜色涂沫，等颜料干燥之后，再用尖头笔将模型的纹饰勾勒出来。这样有趣的创作生动展现了国家博物馆收藏重器“错金银云纹青铜犀尊”造型和错金银纹饰的工艺。除此之外，观众还可在水

洗布料上进行纹样涂鸦、动手制作嵌丝嵌纹黑檀木书签，与文物展开特别的互动，更细致地感受文物造型、纹样之美，进一步了解传统技艺。

随着文化创意产业的不断升级，博物馆也从单方面为观众提供文创产品，走向邀请观众共创的新阶段，“国博衍艺”以此理念为基础，所推出的文创产品不仅成为观众可以带回家的礼物，在为广大公众打造中式传统生活方式的同时，也通过互动体验激发观众与文物之间的更多可能性。中国国家博物馆经营开发部副主任朱晓云介绍，通过参与体验活动，观众不仅能够仔细观察文物形象的过程中深入了解文物背后的故事与文化内涵，而且能够增进参与活动的观众的文化获得感，激发想象力，增强文化自信。

立足学术推动合唱艺术发展

本报记者 张丽

由人民音乐出版社主办的“《桑叶松合唱指挥法》新书发布会暨学术交流会”日前在京举办。该书作者，原总政歌剧团、总政交响乐团常任指挥桑叶松与大家分享了撰写本书的初衷和感想。他说，这本书是他对学习生活中遇到的各种问题深入思考的结果，书中第一部分“原理篇”是对指挥法中涉及指挥动作的若干理论问题的表述，第二部分“技法篇”是学习如何将音乐当中的各个元素融汇于指挥动作，第三部分“应用篇”则选取了具有代表性的中外合唱作品，将前两篇的理论技法结合在实际作品中进行运用。

人民音乐出版社总编辑杜永寿表示，《桑叶松合唱指挥法》是具有实践性且内

容丰富的合唱指挥专业学术著作，不仅可以满足专业合唱指挥与作曲人士的实际需求，更能扎实服务于我国众多一线合唱指挥。中国合唱协会理事长李培智表示，桑叶松把他自己这些年积累的对合唱指挥的认识与分析，全都融入这部著作中，希望这部著作能在蓬勃向上的中国合唱事业的发展中起到引领作用。

“合唱艺术是集体的艺术，是一种非常好的音乐普及手段，参与合唱表演的每一个人都能在共同协作中掌握音乐技能，提升音乐素养。”北京大学歌剧研究院教授戴玉强坦言，看到中国的合唱艺术蓬勃发展，还有这么多老一輩艺术家们奋战在一线，他也责无旁贷，希望大家的共同努力下，推动中国从“合唱大国”成长为“合唱强国”。

用“硬核”作品展现“硬核力量”

本报记者 杨雪

舞台上，50余位舞者化身大港建设者，用舞蹈语言讲述了宁波舟山港的奋斗往事，历史在宏大场景中徐徐展开。近日，宁波原创大型舞剧《东方大港》在国家大剧院歌剧院正式首演。

宁波舟山港技术研发部工程师“港”接到任务，研发拥有自主知识产权的集装箱码头头生产操作系统。在一次测试，一次次失败后，关键时刻，父亲“海”为建设港口的奋斗往事让“港”再次扬起信念的风帆，成功突围。这是舞剧《东方大港》讲述的故事，通过舞台精品艺术展现了宁波人的自强精神，用“硬核”作品展现了宁波舟山港的“硬核力量”。2个小时的演出结束后，该剧获得了首都观众的热情掌声与喝彩。

舞剧《东方大港》集结了强大的主

创阵容，由著名剧作家罗怀臻担当文学指导，中国新锐青年导演王思思、钱鑫执导，宁波市演艺集团青年编剧马凌姗撰写剧本，在舞美、服装、造型等方面汇聚了众多国内一流主创。宁波市演艺集团党委书记、董事长林红表示，《东方大港》承载了中国式现代化的重大命题，着眼改革开放以来港口现代化进程，体现家国情怀、人情温暖，展示大国气象、东方气派。

“工业题材舞剧很难排，宁波市演艺集团找准切口，将小人物的奋斗史融入大时代的发展史，把两个时代的故事有机勾连，而其奋进勃发的精神内核一脉相承，整套舞剧体现出大国气象和大气派。”中国剧协管理协会副主席、演艺工作委员会委员宋官林如此说道。

为此，孟庆枢表示，我们要把生命意识、创新意识、矛盾统一意识和回归意识贯穿到总体思考中，坚定文化自信，同时海纳百川式地吸收人类一切优秀文化成果。无论是大科幻还是未来文学，首先要把人放在第一位，一切为了人民，为人民创造更好的未来。

打造新时代未来文学

本报记者 郭海瑾

5月23日，一场以科幻、未来文学为主题的文学理论话语构建学术研讨会在网上举行。本次研讨会主要关注未来文学理论话语体系建构的再探讨，大科幻视域下如何突破原有类型化科幻的刻板印象，建构新的科幻理论热点问题。

东北师范大学教授孟庆枢认为，“大科幻”的“大”不是体量上的“大”，它与未来文学构建所凸显的问题值得关注。比如，科学理性与人文精神的深度交融，是当今人文社会科学和自然科学领域都非常显著的现象，哲学越来越深刻地进入到文学艺术程式之中，可以说，这是一个充满

了哲学的时代。而新媒体数字化、智能化+（以AI写作出现智能AI的跃升为代表），对传统创作形成了巨大的冲击和挑战，必然引起多方面的变革。面对不断增加的风险挑战，追求更美好的生活，我们应该如何更科学、更全面地应对？

为此，孟庆枢表示，我们要把生命意识、创新意识、矛盾统一意识和回归意识贯穿到总体思考中，坚定文化自信，同时海纳百川式地吸收人类一切优秀文化成果。无论是大科幻还是未来文学，首先要把人放在第一位，一切为了人民，为人民创造更好的未来。

推进实施国家文化数字化战略

金江军

党的二十大报告强调，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

习近平总书记多次强调“没有信息化就没有现代化”。在信息社会，要以信息化推进中国式现代化，助力社会主义现代化国家建设。实施国家文化数字化战略，是繁荣发展我国文化事业和文化产业、建设社会主义文化强国的重要举措。

一、推进文化产品数字化。党的二十大报告提出加大文物和文化遗产保护力度。中华民族拥有灿烂的文化，出土文物非常丰富，书籍、字画、艺术品等文化作品对保存环境要求很高，导致保存成本很高。使用新技术将其数字化，可以实现海量存储，还能让人们在线浏览、欣赏。同时，通过网络超链接，可以关联相关历史文献、专家解读等，更容易理解。再拿古籍来说，普通人阅读古籍有一定难度，如果把古籍翻译成白话文，将其内容以动漫、数字视听等形式表现出来，就能做到通俗易懂、喜闻乐见，改变古籍过于“小众化”的局面。此外，还可以通过信息化手段加强非物质文化遗产的记录和保护，避免人亡艺绝的困境，促进其有序传承。

二、推进文化场馆数字化。党的二十大报告提出健全现代公共文化服务体系，要支持公共文化场馆信息化建设，建设一批数字文化馆、智慧图书馆、智慧博物馆、数字美术馆等，扩大受众面，提升文化影响力。现在，许多城市都有众多文化场馆，对于实体展馆，人们去到实地才能参观。建设数字化文化场馆，实现多媒体的网上文化展馆，就可以打破时间、空间、参观人数等限制，让全国各地的人们足不出户欣赏丰富多彩文化作品。此外，通过博物馆、剧院等文化场馆数字化改造，采取多媒体、虚拟现实（VR）等先进技术，可以增强观众的体验感，更加吸引少年儿童。在农村地区，有些书籍难以买到，购书成本过高。依托农村党群服务中心、县级融媒体中心、农家书屋等，建设一批电子阅览室，可以更好地满足人们的阅读需求。

三、推进文化服务数字化。党的二十大报告提出创新实施文化惠民工程。在公共文化服务领域进行信息化建设，通过信息化创新实施文化惠民工程，能够提高公共文化服务覆盖面和实效性，构建覆盖全国的、网络化的公共文化服务体系，丰富人们的文化生活，并促进优质公共文化资源向农村地区、革命老区、民族地区、边疆地区倾斜，缩小城乡和地区之间的公共文化服务差距。建设公共文化资源库和公共文化服务信息平台，则可提升公共文化服务能力，如积极发展云展览、云阅读、云视听和云体验等。通过大数据分析人们对文化产品和服务的需求，偏好，还能提供个性化、精准化的文化服务。

四、推进文化产业数字化。党的二十大报告提出健全现代文化产业体系和市场体系。“互联网+文化”的蓬勃发展，催生了数字出版、数字影视、数字演播、数字动漫等文化新业态。要推进新闻、出版、广播、电视、电影、娱乐等文化行业的数字化转型，加强信息化建设，运用物联网、云计算、区块链、元宇宙等新一代信息技术创新文化创作方式、管理模式和商业模式。推动文化类电子商务发展，支持专业机构建立文化产品和服务的电子交易平台，加强数字文化作品的著作权保护。

五、推进文化传播数字化。党的二十大报告提出加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。在互联网时代，要通过国际流行的网络新媒体开展中华文化国际传播，提升中华文化传播力影响力。强化互联网思维，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，建设全媒体传播体系。通过互联网推广互动式、服务式、场景式传播方式，运用大数据评估文化传播效果。

六、推进文化研究数字化。2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《“十四五”文化发展规划》，提出加强中华优秀传统文化和革命文化研究阐释，文化领域的专家学者要善于运用大数据、人工智能等先进的分析方法和工具软件，提升文化研究水平。例如，运用大数据对中华文明溯源，分析中华文化基因谱系、民族民间文化和中医药文化传承和发展规律等。

综上所述，实施国家文化数字化战略，可以更好地发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求。

（作者系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心省委党校研究基地研究员）

