

搭上驶往未来的“文化快车”

王勇

身处语言文字之中

王安忆

21世纪样样事情加繁节奏，而文学却是按部就班，无法僭越每个阶段，虽然，电子技术生产出“倍速”，但不还是要识字，阅读，以及阅读的背景，就是历史地理人文，更重要的是，思想的推进方法；科学是针对客观时空，而文科则是主观的；科学将存在抽象化，我们的兴趣则在具象；科学追寻必然规律，我们相信偶然性——似乎，我们将涉入的世界完全不是为我们语言文字的专业作准备的，我们的学习、研究、思考，迎头就是颠覆。

我暂时将这个新世界称作AI，因为人人都在谈论AI，AI代表了革命进步，它曾经是“未来世界”，有趣的是，“未来世界”原来是文学艺术的果实，如今成为现实，又反过头来向人文学科“叫板”，言称将要替代我们，这很像中国寓言里猫和老虎的师徒关系。那么多不可想象的事情变成现实，我们有什么理由不相信这一桩呢？问题在于，AI能使人幸福还是不够幸福？学习的乐趣，想象的乐趣，思辨的克服困难的乐趣，未知向已知进取的乐趣，是不是作为代价向AI换取了劳动时间？

关于幸福的观念是个古典的命题，我们的民间传说的结尾，往往是一——从此他们过着幸福的生活。习以为常，我们渐渐忘记幸福这终极问题，还因为后现代的解构主义，它们将一切价值都拆分，拆分，最后，把自己也拆分了，就好像AI一旦上手，具备自我学习的能力，终将把自己也解构了，在此，艺术又一次引领了现实。当幸福的目的模糊了，我们是否还能够创造另一个目的，说到这里，又一个问题来了，不知不觉中，我们开始建设第二手的生活。不是被自然本能推动，而是后天的人工的需求，暂且不论可能不可能，从理论上说是好是不好？那么就涉及到标准，以什么来决定呢？是人类的本性吗？在AI一统天下的情形下，“人”这东西变得可疑，又谈何“本性”！古典的价值变得危险，现代的呢，则是茫然的。

然而，就当我一味气馁，说出这许多不气的话，忽然发现，其实我就在从事人文的工作，文学和艺术的工作，那就是在假设的前提下推论，使用语言文字的工具。新近放映的电影《奥本海默》，我注意到一句话，奥本海默描绘量子力学的时候，这样说道：“我们的身体……基本上是虚空的——由微小的能量波绑和而成。”什么是能量波？奥本海默接着说：“巨大的吸引力，大到足以使我们相信，物质是固体的……”发现没有，奥本海默在使用语言，还有修辞，我的意思不是说语言文学只剩下解释科学的功能，我甚至不能确定这世界是先有语言再有事实，还是先有事实再有语言，我只是企图让诸位想象一下，没有语言的世界有多么的沉寂和无味，在这沉闷中能产生出怎样的幸福感？那么，我们就要讨论什么是幸福，事情兜兜转转又回到起源，在这瞬息万变的新世纪，又仿佛有一种不变，这不变，应该是我们人文科学的核心，所以，我们的选择没有错，走下去也不会有错，一定！

（作者系第十、十一、十二届全国政协委员，著名作家）

我见我闻

当梅兰芳大剧院或人民剧场散戏之时，我总是裹在离场的人群中，因为没人认得我是谁，所以我便可以“偷听”观众对国家京剧院演出的真实反馈，无论是顺耳的赞誉，还是刺耳的批评，这种发自内心的、毫无顾虑的、自然而然的话语，弥足珍贵。

京剧，如果从1790年“徽班进京”算起，迄今已经234年。

新时代这十年，从习近平总书记文艺工作座谈会上的讲话，到文化传承发展座谈会上的讲话，再到习近平文化思想的应运而生，包括京剧在内的中华优秀传统文化走进了新时代，搭上“文化快车”正驶往未来。

聚光灯下百花齐放

近年来，国家京剧院坚持策划一批、创作一批、上演一批、储备一批的原则，秉承现代戏、新编历史剧、整理改编移植优秀传统戏“三并举”剧目方针的同时，开拓改编经典名剧、经典名著的“两改”思路，潜心创作新作品，精心打磨传统剧目，把艺术质量摆在首位，陆续推出了革命历史题材《风华正茂》、现实京剧《主角》《雄安人家》《老阿姨》、新编历史剧《纳土归来》、移植改编《五女拜寿》《西厢记》，整理复排《白毛女》《三打祝家庄》，融合传统美学精神和当代审美追求，以时代精神激活国粹生命力。

京剧《主角》由优秀青年演员付佳担当主演，台上一曲戏曲艺术跌宕起伏的浩然诗篇，台下是一幕国京青年“人人是主角”的生机景象。本月中旬刚刚首演的以第四届全国道德模范、“最美奋斗者”龚全珍为创作原型的现代京剧《老阿姨》，以现实主义精神关照现实生活，以浪漫主义情怀召唤诗性与理想。很多朋友观看后告诉我，《老阿姨》贴近美好心灵，以优美抒情的戏曲形式展示个体情感与时代奋进。目前，我们正

在积极创排京剧版《牡丹亭》《红楼梦》《女史赋》，复排经典剧目《对花枪》《木兰传奇》，推动更多青年演员在舞台上担当“主角”。“收百世之网文，采千载之遗韵”，以经典名著、经典名剧所蕴含的丰富的思想内涵、成熟的戏剧要素、突出的审美优势，滋养青年演员成长，以剧目带人才、以人才传剧目。

排练厅里流光溢彩

正值酷暑，已经耄耋之年的著名京剧表演艺术家刘长瑜老师最近几乎每天坐镇排练厅，为年轻人复排剧目《苏小妹》，这部作品也将于7月5日接受观众检阅。谈及剧院的人才举措，刘老师说：“回想当年，由大艺术家、老师们带着演，这是剧院的传统，是京剧教学口传心授的艺术规律，我们就是这么被培养出来的。你们赶上了最好的时代，党和政府重视优秀传统文化的传承发展，剧院上下一条心，前前后后整套的一条龙贴心服务，手把手地助推你们成长成才，这是多么幸运、多么幸福的事！”

京剧艺术是“角儿”的艺术，正是一代又一代艺术家站在舞台上，砥砺奋进、接续奋斗，才赢得“国粹艺术”之誉。青年最具艺术创造力，每一个艺术门类的创造性转化、创新性发展都离不开青年人才的不懈努力。青年“有戏”，京剧才“有戏”。2022年3月起，国家京剧院集全院之力开展了“百日集训”活动，在艺术实践中提升演职员的专业技术和综合素质，破解青年人才培养难题，贯通“演练”到“实战”，打通“内部培养”到“外部检阅”全流程。为此，剧院选拔6名“领军人才培养对象”、“一人一策”制定培养方案。“落其实者思其树，饮其流者怀其源”，一批享誉海内外的知名艺术家在排练厅亲授指导、亲身示范，“百日集训”期间，共有艺术家89人次亲临现场。剧院还专门有11位艺术家老师和18位优秀青年演员、演奏员、舞台技术人员隆重举办了拜师仪式，这也是剧院时隔61年再次举办集体拜师活动。

鲜衣怒马青春，桃花红雨舞台。实实在在的举措让一批优秀的青年人才站到舞台中间，梯队建设日趋完善。“百日集训”实施以来，青年演员、演奏员的精神风貌焕然一新，舞台上流光溢彩，练功房“一室难求”，大家竞相来到排练厅，坚持“大练功”，比拼技艺、敢于创新。

青年演员见到我常说：“我们现在练功、排戏都有了目标，有了希望，因为清楚地看到，就在眼目前儿，是我唱主角的那一天！”

“第二舞台”乘势而上

以京剧为代表的中国戏曲是优秀中华文化的集大成者，虽然是一门古老艺术，但京剧从不乏“老夫聊发少年狂”的劲头。

早在上世纪的1905年，我国的第一部电影就是伶界大王谭鑫培主演的京剧《定军山》，也是京剧与科技的第一次亲密接触。当新的科学技术来临，我们敞开心扉拥抱新技术，融入新业态，积极注入时代内涵，连续三年推出京剧《龙

凤呈祥》4K+5G+VR海内外直播、上线“梅兰芳大剧院直播剧场”，可以说，演播是古典艺术与现代科技的拥抱，使包括京剧在内的剧场艺术获得了更大的发展空间。

有《环球日报》记者采访我时问到，是否害怕高新科技对京剧艺术的冲击，我非常自信地回答，不管科技如何发展、科学如何发达，内容才是“王者之道”，是根本，是核心竞争力。对于艺术工作者来说，“咬住青山不放松”才是正道，这青山便是内容。当“内容为王”插上科技的翅膀，“文化与科技”才可能相得益彰。戏是艺术家演的，他们才是舞台的中心，他们精彩、精湛的演出才是内容的载体。

在国家京剧院八楼畅和园，台口对面墙上“戏比天大”四个大字，那是京剧人的信念；台口左侧是“守正创新”，那是京剧人的担当；台口右侧是“培根铸魂”，那是京剧人的坚守。

（作者系全国政协委员，国家京剧院院长）

中国心 香江情

姚珏（香港）

艺文丛谈

最近，我带领我创办十年的香港弦乐团与新加坡指挥家叶聪携手，举行了“弦系27载音乐会”。这次音乐会的“弦系27载”主题，是为了庆祝香港特别行政区回归祖国27周年，最后我们加演了《东方之珠》，台上台下一共有150多位年轻音乐家，和孩子们一起演奏。希望通过这首名曲的青春演绎，更多地鼓舞香港作为“东方之珠”，再次出发，再创辉煌。香港弦乐团今年已经踏进香港青年的第二个十年，十年多来，乐团的青年音乐家进步很快，他们坚持中华文化之根，把音乐的正能量传递给香港市民，传承给年轻朋友，传播到海内外。当天，香港观众反应非常热烈，我们最后谢幕了五六次，观众不愿离开。当然，十年的乐团还是一个非常年轻的乐团，青春对于一个乐团也是一种精神，需要继续保持广阔的国际视野，大胆尝试的勇气，真正做到青春不散场，去更大的舞台创新和表现。

当年我创办乐团的初心也正在于希望传承这种力争上游的青春精神，更希望香港特区的年轻一代传承中国心、香江情。一方面是我一直致力于将代表中华优秀传统文化的民歌改编，用西洋乐器演奏，并带到香港学校，让孩子们从中了解、喜爱和传承中华优秀传统文化。另一方面也希望把香港特区的孩子们和青年音乐家，带到国家舞台，走向世界舞台，展示中国风貌，讲好中国故事。

1997年回归前我来到香港成家定居，我的人生是与回归后的香港一起发展成熟的。

我不仅在1997年回归演出时有幸见证历史时刻，之后每次大年的庆祝，我也都有幸参与。近年来，每年香港回归庆祝，我都会率领香港弦乐团举行庆祝音乐会，用音乐表达喜悦的心情。2021年香港弦乐团回归的专场演出，压轴曲目我选取了定居香港的作曲家王福龄作曲的《我的中国心》。这首歌曲是上世纪80年代先由“香江才子”

黄霑作词，再由王福龄谱曲，1984年香港歌手张明敏在央视春晚演唱此歌，表达了海外游子盼望回到祖国怀抱的心情，立刻火遍大江南北。歌中唱道：“流在心里的血，澎湃着中华的声音，就算身在他乡也改变不了，我的中国心。”只有在异乡生活过的游子，才知道家乡的温暖，以及祖国强大的重要。在“七一”庆祝回归25年的重要时刻，传承中国心显得更为重要，中国心一直也是我音乐之路的底气和源泉。

音乐往往能让情感直抵人心，通过音乐能够让年轻一代更加了解中国优秀传统文化，了解传统价值的真善美。我作为两届全国政协委员，特别要感谢全国政协长期重视香港青年的发展，也协助香港孩子登上国家舞台。去年年底，我带领我创办的香港亚洲青年弦乐团的三个香港孩子，代表香港特区参加全国政协2024年新年茶话会的文艺汇演，这也是首次有香港孩子走上全国政协的演出舞台，意义非凡。三个孩子中还包括生活在艰苦劏房中的孩子李靖甫，劏房是香港贫困基层生活的一个缩影，由于房租昂贵，不少家庭只能居住在一个单位分割的狭小空间内，最小的只有几平方米。能从劏房最终走上国家舞台，特别要感谢国家对于香港特区的支持，感谢国家对于年轻人的支持。香港年轻人始终是香港的未来，同时也肩负与全国同胞共同投入强国建设、民族复兴的责任。香港一些生活在劏房的基层孩子同样需要了解自己的文化之根和社会责任，早在9年前，我率领香港弦乐团与香港赛马会开展音乐能量计划，我们免费教授基层孩子音乐，点亮他们的人生，这在香港是开创性的。这些香港孩子通过音乐学习和演出，受到鼓舞越来越自信。心有多大舞台就有多大，我相信香港特区的孩子走上国家舞台，必定能鼓励他们更好地继承中国心香江情，更好地讲好“一国两制”。

香港具有“背靠祖国，联通世界”的独特优势，国家也在各方面提供更多的舞台给予香港特区的孩子们。今年春节，在央视春晚导演组的支持下，我也协助香港的两位小朋友，7岁的彭颖尧和8岁的钱思澄登上了春晚的舞台。他们在民歌串烧节目《我的家乡我的

歌》中演唱了粤语童谣《落雨大》，活泼可爱的表演萌翻全场，这也是香港特区的孩子第一次登上春晚唱粤语歌，堪称一个里程碑，体现了国家对于粤港澳大湾区的重视和关爱，相信对于香港特区的下一代也是极大的鼓励，让他们看到更广阔的舞台和更光明的未来。

这个节目以爱家乡为主题，就是弘扬对自己文化之根的认同，从小处来说，就是在小家庭中感受温暖，从大处来说就是爱国家，感恩家乡的哺育，感恩国家的关爱。“此心安处是吾乡”，让孩子们从小在文化艺术中汲取这种流传千年的情感和精神，正是传承中华文化之根的最好方式。

习近平总书记指出，“坚定文化自信，就是坚持走自己的路。坚定文化自信的首要任务，就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践，用中国道理总结好中国经验，把中国经验提升为中国理论”。文化艺术力量在促进交流合作，提升发展质量，激发创新动力方面具有巨大的力量。我在艺术和教育方面长期坚持的也正是文化自信，守文化之根，创时代之新。

我曾经率先代表香港特区到共建“一带一路”国家演出。去年11月，我又率领香港弦乐团前往中东欧国家巡演，其中11月9日在希腊的音乐会被中国大使馆馆员中西文旅行团闭幕演出内容。我们在中东欧的多场演出座无虚席，当我们用西洋弦乐演奏中国民谣《放马山歌》时，感受到海外观众的热情和喜爱，全场观众加入我们一起呼喊“哟吼”，我觉得他们真正理解融入了我们的优秀传统文化。加演《我爱你中国》时，很多华侨都跟着演唱，很多人都流泪了，还有一位外国观众上来与我激动地握手，他表示欣赏完乐团的表演，他更加热爱中国了，也想到中国香港去看看。我觉得我们演奏传承中华文化的中国民谣，就是

要展现我们的文化自信，用世界听得懂的方式讲好中国故事，让世界欣赏和认同中华优秀传统文化。如果全世界的艺术家都乐于演奏中国作品，我们的中华文化和传统价值观就真正融入了千家万户的民心。

最近纪念武侠小说泰斗金庸先生百年诞辰的系列活动在香港举行，我想每个人心中都有一个武侠梦，而在我看来，“侠之大者”就是“我心依旧”，而这种淡定、从容和超然，离不开的就是内心成长的家国情怀，重情重义，这也是每一位香港同胞心中的“中国心香江情”，只有这样才能抵御人生旅途上的颠簸与苦痛，不断向前，创造香港更好的明天。

香港特区如今已经进入“由治及兴”的新时期，按照国家部署香港也正在积极建设中外文化艺术交流中心，如何做好文旅融合，如何做好海外传播，文化艺术如何与科技发展相融合，相互赋能，探索新路，对我们来说都是新课题。文化是每个人的根，传承中国心香江情也是抓住了我们的根，我很希望继续坚持通过音乐，能够让我们年轻一代更多了解我们的根。只有守住我们的根，才能开出鲜艳的花朵，才能真正融合中西，洋为中用，在世界上更好地讲好我们中国的故事。

（作者系全国政协委员，香港弦乐团艺术总监）

