
以时代精神激发传统戏曲新生机

郑泽云

中华优秀传统文化是中华民族的根和魂，是最深厚的文化软实力，也是中国的独特优势。进入新时代，中华优秀传统文化受到更高重视。党的二十大报告进一步指出：“只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能正确回答时代和实践提出的重大问题，才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。”

作为中华优秀传统文化的组成部分，传统戏曲如何在中国式现代化进程中焕发新生机，铸就文化新辉煌，如何从传统戏曲宝藏中汲取艺术与思想养分，江苏又如何以时代精神激活传统戏曲，作为唯一省属演艺类文化企业的江苏省演艺集团在传承弘扬上作出了积极的努力和探索。在以时代精神激发传统戏曲生命力的实践中，呈现出一些新的亮点和趋势：一是融合化，做到古今中外融合。二是数字化，探索戏曲元宇宙。三是衍生化，构造传统戏曲大生态。四是年轻化，推动传统戏曲复兴。

如何以时代精神激活传统戏曲生命力、如何做好创造性转化和创新性发展，仍是未来的重大课题。作为省属演艺企业，要继续推进治理现代化、创排精品化、人才专业化、交流国际化、文旅融合化、行业生态化、全程数字化“七化战略”，以时代精神传承弘扬传统戏曲、激发传统戏曲新生机。

以时代精神复排经典传承经典。经典恒久远，一曲永流传。在每年的文艺生产计划中，优秀传统戏曲的复排占据了省演艺集团的重要日程。集团直属的十个文艺院团中，京剧院、昆剧院、锡剧团、扬剧团直接承担着经典复排任务。集团突出总部统筹规划和总体管控职能，积极调度民族乐团、木偶剧团等其他院团和舞美、演出、传媒、数字等子公司的优势资源，支持京剧、昆剧、锡剧、扬剧的老戏新演，四个剧种平均每年复排的经典老戏约为10台，包括京剧《红菱艳》《谢瑶环》《杨门女将》、昆剧《南柯梦》《桃花扇》《牡丹亭》、锡剧《紫砂梦》《珍珠塔》《玉蜻蜓》、扬剧《白蛇传》《百岁挂帅》《断太后》等。在现代舞美、现代技术、最新理念的加持下，优秀传统老戏呈现出新的生命力，让戏迷甘之如饴、沉醉忘返。省级院团还用现代思维方式加深外联，京剧院与国家京剧院战略合作、与北京京剧院著名京剧演员杜镇杰合作成立工作室，昆剧院输出管理模式支持昆山当代昆剧院的院团建设、剧目创作和人才培养，锡剧团结对帮助苏南基层锡剧表演团体，加强了传统经典戏剧的生命力和渗透力，进一步发挥了省级院团的全省舞台艺术创作生产引领者、重大主题性创作演出任务承担者、基层文艺院团业务发展示范者的作用。

以时代精神就地取材赋予新韵。“就地取材”是指多方位发掘江苏本地文化资源，既包括挖掘用好江苏本地的红色文化资源，传承丰富江苏各个历史时期形成的革命精神内涵，又包括挖掘用好江南文化、大运河文化和长江文化、大河文明与海洋文明等区域资源禀赋。“就地取材”之后是“深度加工”，用传统戏曲形式进行二度演绎。扬剧团以党的二十大代表、“时代楷模”、“最美奋斗者”、“全国脱贫攻坚楷模”赵亚夫为原型创作了扬剧《亚夫新传》，以党的二十大代表、全国优秀共产党员、民政部“孺子牛奖”获得者李银江为原型创作了扬剧《李银江》，以“最美教师”模范事迹为题材创作了扬剧《湖湾金秋》，连续三部现代扬剧被誉为“英模戏三部曲”，弘扬了社会正气，传递了正能量。利用区域资源禀赋创作而成的《运之河》《郑和》《鉴真东渡》《拉贝日记》《周恩来》5部江苏原创歌剧，虽然是西方艺术形式，但融入了大量传统地域文化元素。在这些歌剧海外巡演的过程中，传统戏曲、地域文化也实现了“借船出海”。

以时代精神创造性转化创新性发展。以时代精神推动优秀传统文化的创新性发展，创作反映现实生活的新戏曲就是现代京剧、现代昆剧、现代锡剧和现代扬剧。兼顾艺术性与时代感是昆曲现代戏、现实题材作品创排中的最大难题，业内同行一直密切关注江苏省昆剧院探索现代戏之路能不能走得通。在成功推出“昆曲现代戏三部曲”《梅兰芳·当年梅郎》《眷江城》《瞿

秋白》后，江苏省昆剧院成为先行探索者。其中，《梅兰芳·当年梅郎》入选文旅部 2020 年度全国舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目、“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”之“百年百部”创作计划，并代表江苏参演第十七届中国戏剧节；《眷江城》是首部原创现实题材抗疫主题昆剧，也是 2021 年文旅部庆祝中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演 140 部剧目中的唯一一部昆剧剧目；《瞿秋白》则在昆曲艺术传统审美与时代主旋律中找到了新平衡，思想深邃、技艺精湛、制作精良，达到了新高度，并作为第八届中国昆剧节开幕式演出、荣获 2022 年中宣部“五个一工程”奖。新编历史京剧《张謇》是江苏京剧院和国家京剧院共同打造的一部大型剧目，保留着唱腔京剧本体，二度创作相当成功。而歌剧《桃花扇》则是对传统昆曲的再创作，并入选文旅部 2022—2023 年度中国民族歌剧传承发展工程重点扶持剧目。

以时代精神深化改革培养传承人才。近年来，江苏通过举办紫金文化艺术节和紫金京昆艺术群英会，形成了省市县三级联动的传统戏曲队伍建设新格局，激发激活了全省文艺院团的创作活力，保护和传承了文化遗产，扩大了江苏戏曲的影响力、传播力和美誉度，形成了江苏戏曲在全国的重要地位。其中，省级院团承担起国家和省重大主题创作演出任务，做强区域优势艺术门类，加强对基层文艺院团的业务指导和专业带动。演艺集团之所以能在弘扬传统戏曲文化上发挥积极作用，最重要的原因是国有文艺院团体机制改革的进一步深化。2017 年《江苏省演艺集团深化改革方案》经省委批示后在“十三五”期间逐步落实，建立了社会效益优先的财政保障体制，凝聚了人心、稳定了队伍，文艺生产活力明显提升。尤其在传统文化传承人梯队建设方面，通过以文旅部“名家传戏”工程、省委宣传部“名师带徒”工程为引领，培养顶尖艺术人才；以“黄孝慈戏剧奖”和“演艺之星”音舞杯比赛为抓手，发现遴选青年人才；以小昆班、小京班、小锡班、小扬班学员招生为抓手，从小培养传统戏曲传承人，有效避免了一些地方出现的传统文化“青黄不接”情况。2022 年以来，在中央和省委关于深化院团改革意见的指导下，省演艺集团明确“建强集团、搞活院团”目标，承担起挖掘地方特色资源、做强区域优势艺术门类的责任，成为区域舞台艺术创作生产的引领者和推动者。这为传统戏曲的传承弘扬事业提供了政策保障、注入了时代动力。



《梅兰芳·当年梅郎》剧照 （作者供图）

（作者系江苏省演艺集团党委书记、董事长）