

国戏新声

“德艺双馨 继往开来”“百花齐放 推陈出新”——北京市丰台区万泉寺400号,中国戏曲学院大门上16个浮雕篆字遒劲有力,透出熔古铸今的艺术底蕴。

走进校园,喊嗓声、京胡声、锣鼓声不绝于耳,梨园新秀们在这所“国字号”戏曲教育最高学府里练功成长。

“戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人。”2020年10月23日,中国戏曲学院建校70周年之际,习近平总书记回信勉励学院师生,肯定学校办学取得的可喜成果,对他们传承发展好戏曲艺术提出殷切期望。

5年来,总书记的谆谆嘱托落地生根,戏曲艺术正在薪火相传中绽放出璀璨的时代风华。

■新华社电

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

在教学相长中探寻艺术真谛

“想要和观众产生心灵的共振,首先要让自己被角色‘附体’。”83岁的刘长瑜满头华发,抬手比出兰花指动作如行云流水。眼波流转间,一个才思敏捷、性情活泼的花旦形象跃然人前。

作为师承荀慧生、曾经出演过《红灯记》《卖水》《桃花村》等经典剧目的花旦名角,刘长瑜的艺术生命精彩而绵长。5年前,她是给习近平总书记写信的中国戏曲学院师生之一。今年,她又满怀激情地回到母校,走进国家艺术基金2025年度艺术人才培养资助项目——“刘长瑜花旦表演艺术人才培养”的课堂,手把手教起学生来。

“是母校的培育、京剧艺术的滋养,使得我平凡的生命绽放出了不平凡的艺术光彩。母校既然召唤,我虽年已耄耋,亦责无旁贷。”谈起自己传戏育人的初心,刘长瑜语带深情。

戏曲界人才辈出、灿若星辰,梨园里百花齐放、繁花似锦,靠的正是一代代戏曲人辛勤耕耘。中国戏曲学院院长尹晓东介绍,学校近年来着力建设高素质专业化教师队伍,实施“万泉人才”工程,聘请荣誉教授29名、客座教授72名。如今,国戏已拥有5个国家级、6个省级一流本科专业建设点。

“习近平总书记在回信中说‘戏曲艺术薪火相传,我感到很欣慰’。不负总书记期望,让更多名家大师言传身教进行‘传帮带’,中华优秀传统文化才能生机勃勃、生生不息。”尹晓东说。

我国戏曲艺术界向来重视涵养良好职业道德,倡导“学艺先做人”“艺高不如德高”。落实立德树人根本任务,中国戏曲学院着力构建“三全育人”体系,打造“戏曲+思政”品牌,加强校风学风和师德师风建设,引导广大师生把为人、做事、从艺统一起来。

“为人师表当春风化雨,老师不仅是知识的传递者,也应当是品格的培养者、心灵的塑造者。”京昆系副教授张艳红感慨地说,“我们希望将老一辈艺术家的精神风范不断传承下去,培养更多德艺双馨的戏曲人才。”

在中国戏曲学院,戏曲表演人才已涵盖京剧、昆曲、粤剧、藏戏等91个剧种,形成以表演人才为核心,包括导演、音乐、编剧、舞美、管理、传播等方向的多维人才培养格局,建立起中专、本科、研究生、继续教育、留学生全链条戏曲人才培养体系。

既有初生牛犊,亦有名家大师。依托“中国京剧优秀青年演员研究生班”平台,学校持续探索戏曲领军人才培养模式。青研班学员中已有97人荣获“梅花奖”,33人次获得“文华奖”。

“牢记习近平总书记‘在教学相长中探寻艺术真谛’的嘱托,国戏始终把培养人作为最重要的工作。”尹晓东表示,将持续优化人才培养体系,全面提升教育教学质量,不断推进“戏曲人才培养中心”建设,着力培养既有家国情怀、又有扎实艺术素养的新时代戏曲人才,为戏曲事业繁荣发展提供更有力量支撑。

在服务人民中砥砺从艺初心

“红灯”再次点亮北京梅兰芳大剧院。

今年10月27日,由中国戏曲学院师生与国家京剧院创作团队联合排演的现代京剧《红灯记》上演。台上,耳熟能详的旋律激荡人心;台下,高昂激越的唱腔引来阵阵叫好。

那盏小小的红灯,照亮舞台,也照亮心灵。中国戏曲学院京昆系主任、现代京剧《红灯记》艺术总监于魁智注意到,观众中不仅有白发苍苍的老人,也有中青年人。当《没有共产党就没有新中国》的谢幕曲唱响,现场群情沸腾,掌声经久不息。

“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们有义务将《红灯记》这样的经典剧目排演出来,既为弘扬伟大抗战精神,也为激励广大观众、凝聚奋进力量。”于魁智说。

《红灯记》是“国戏风华”中国戏曲学院2025年展演季重要演出之一。这一展演活动已连续开展多年,举办演出、展览100余场,汇集了京剧、昆曲、评剧、豫剧等多个剧种,还举办了音乐会、舞台美术展览等。

“习近平总书记强调‘在服务人民中砥砺从艺初心’。作为中国戏曲学院落实总书记回信精神的实践品牌,‘国戏风华’充分体现了‘戏曲为民’‘文艺惠民’理念。”中国戏曲学院副院长陈娟说,“我们深知,戏曲的生命力在舞台,更在人民。我们会坚持以戏为桥,把舞台搭在人民中间。”

看着台下一双双期待的眼睛,参加展演的学生们深刻体会到了什么叫“戏比天大”。

“到乡村、社区、中小学演出时,我打心底里感动于大家对戏曲的热爱,感受到老百姓对一台好戏的渴求。作为年轻一代,我们必须清楚自己的根在哪里,以最好的表演回馈人民。”京昆系大四学生陈卓感慨道。

“无技不惊人,无情不动人,无戏不服人。”这是记者在采访中常常听到的一句戏谚。追求惊人、动人、服人的背后,是艺术家们对专业的精益求精,更是对观众的无限尊重。

“在习近平总书记回信精神指引下,我们坚持以服务国家发展大局和新时代首都发展为使命。”陈娟如数家珍地介绍起学校近5年来的收获——

完成400余次各类艺术创作展演,服务保障庆祝中国共产党成立100周年、北京2022年冬奥会和冬残奥会等重大活动……今年,学校师生还积极参与了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。

“我们将始终心怀人民,高质量构建融艺术创作、实践演出、重要赛事、重大活动于一体的艺术实践体系,积极发挥戏曲艺术在凝聚人心、滋养精神、传播文化方面的独特作用。”陈娟说。

在守正创新中绽放时代风华

伴着数字乐队的音乐,舞台旋转、光影变幻、云雾缭绕,观众仿佛置身于斜风细雨的西子湖畔……

中国戏曲学院与国家大剧院联合创排的京剧《白蛇传》,开场即将观众带入瑰丽梦幻的传说世界。通过沉浸式舞美设计,“舞台方丈地,一转万重山”的戏曲写意性在这里有了全新表达。

《白蛇传》是中国戏曲学院首任校长田汉担任编剧的传世佳作,是学校的校戏。京剧高度成熟规范的声腔系统和表演程式,田汉在昆曲折子戏、京剧老本基础上历经十余年的改编创作,众多文艺理论工作者和京剧表演艺术家的实践打磨,共同成就了这部剧的典范地位,也令其重排颇具难度。

如何让传统戏曲焕发时代光彩?《白蛇传》的艺术与技术结合,可谓是一种创新回答。

在中国戏曲学院,高新技术已经广泛融入戏曲教育。副院长冉建康介绍,学校已实现人工智能通识课程全覆盖;建设了包含戏曲知识库、AI文库、知识图谱的智能平台,开创戏曲鉴赏、学习、研究、创作的全新应用场景;开发了“数字教材+智慧练功房”教学辅助系统,有效提升了戏曲剧目课教学的质量和效率。今年4月,中国戏曲人工智能创研中心在学校挂牌成立,将进一步深化人工智能在戏曲传承发展中的理论研究与应用创新。

更多创新动能来自原创剧目孵化。国戏鼓励跨系部联合创作,大家一起“打造一台好戏”,在创作实践中熔炼“一棵菜”精神。近年来,已累计立项72部、孵化推出62部艺术作品,京剧《袁隆平》《丰子恺》、秦腔《我心归处》、黄梅戏《马毛姐》等作品取材现实、朝气蓬勃、新风扑面。

“我们特别注重激发青年师生的创新活力,鼓励他们在剧目创作、表演形式、舞台呈现等方面大胆探索。”中国戏曲学院党委书记朱光好认为,通过“旧曲今声唱古今”,包括改编传统戏、历史戏,根据当代中国伟大实践创作更多现代戏,才能让戏曲艺术焕发新的生机、融入现代生活。

“面向未来,国戏人将始终按照总书记指引的‘坚定文化自信,弘扬优良传统,坚持守正创新’方向前行,努力打造更多彰显时代气息、贴近当代审美的戏曲精品,更好担负新时代的文化使命,为扎实推进文化强国建设贡献戏曲力量。”朱光好说。