

关注

曲艺是中华民族文化的重要组成部分,但随着经济全球化和生活现代化的不断加速,一个时期以来,某些曲种后继乏人,曲艺的生存和发展面临着严峻的挑战。在这种背景下,如何保护、传承、弘扬和发展曲艺这一具有中国特色的文化艺术,曲艺名家刘兰芳、姜昆道出了深深的忧虑。同时,在他们对曲艺传承发出的呼吁中,也看到了一些青年曲艺家的作为。

传统曲艺面临危机 艺术传承依靠优秀人才

中国的传统艺术——曲艺,由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式,至今活跃在中国民间的各族曲艺曲种约有400个左右。生动的语言肆意铺陈在中国传统文化的大背景下,艺术内涵与表演者的独到感受彼此碰撞,诠释了这门从民间流传下来的艺术的魅力。然而面对曲艺从业人员日渐稀少、受众越来越小众化,中国传统曲艺面临着传承的危机,曲艺艺术家刘兰芳、姜昆就此提出了一些举措与建议。

曲艺人才十分匮乏 艺术传承面临危机

姜昆认为,传统曲艺的创作表演对中国戏曲、戏剧、音乐乃至文学等艺术门类影响深刻,其说唱元素充斥在一切表演艺术之中。目前,曲艺的传承日渐式微,面临着高素质人才的匮乏、“艺以人传,人去艺亡”、学术研究和理论建设滞后等诸多困境,从深层次上严重制约着曲艺艺术的持续健康发展。

评书表演艺术家刘兰芳发现,生长在民间的曲艺遇到的危机实际上是一种民族危机,曲艺是我国土生土长的民族艺术,其演变的过程实际上是宫廷艺术演变成民间艺术,都是大众娱乐的一种方式。用方言来演绎的曲艺比较多,这使得曲艺艺术更具有地方性质特色,但是受众人数近年来锐减。曲艺艺术要想与时俱进在世界艺术上争得一席之地,必须提高表演者的演技。就评书表演而言,听评书的人越来越少,评书除了在广播里、电视上经常演出之外几乎没有其他场地,评书演员也越来越不好求职,人才培养的过程更是艰难,几乎20年才能培养出一个优秀的评书名家,评书艺术的传承日渐显露了危机。

用人才教育完善曲艺传承

近年来负责中国曲艺家协会的工作经历让姜昆深刻地感受到,仅仅依靠传统的师傅带徒弟、口传心授的传承模式,而不是搭乘高等教育快车,曲艺艺术就不能更好地适应我国经济社会的快速发展,作为我国文艺事业重要组成的曲艺艺术也难以真正实现大繁荣大发展,“人去艺亡”成为艺术传承的一个障碍,这种方式已经适应不了新时代。

近几年,姜昆为传统文化的传承作出了很多呼吁,在2011年两会上,姜昆曾与数十位委员呼吁政府能将曲艺纳入“五个一工程奖”。2012年两会,姜昆建议,在我国基础教育阶段设立“中国传统文化教育”国家实验课程。今年两会,他又建议通过建立曲艺专业学科,培养更多曲艺人才,在学校中推广民族文化传统教育。

为优秀曲艺人才提供更高的平台

面对一些高校培养出来的优秀的曲艺人才,刘兰芳认为,单纯地通过高等教育来培养人才只是曲艺传承的第一步,优秀的曲艺人才也要借助一个平台来展现自己的才艺。这样的平台要比单纯在广播电视上的演出更加吸引受众,首先要得到相关部门的支持。

刘兰芳建议,曲艺表演可以组织说唱团,通过舞台表演来扩大曲艺艺术的影响力和受众。曲艺艺术家在舞台上表演,观众可以坐在舞台下品茶,听书看戏品茗,感受中国传统文化的交融。曲艺说唱团除了固定在剧院表演,还要行走在全国,在各个地方播撒传统文化的艺术之气,扩大院团的影响力,收集并吸引曲艺艺术爱好者。此后,将在各种综合晚会上争取到曲艺艺术的一席之地,努力让中国优秀的传统曲艺艺术屹立于世界艺术之林。(任晶晶 夏宁竹)

老舍茶馆里：曲艺的鼓声响起来

老树著花无丑枝,雏凤清于老凤音。为传承戏曲而生的青春鼓曲社在中国传统节日清明时分迎来了第6场演出。老中青三代曲艺迷在老舍茶馆汇聚一堂,感受曲艺艺术的独特魅力。曲艺艺术是中国说唱艺术的统称,以说为主的曲艺艺术有相声快板评书,以唱为主的曲艺又化分为南锣、北鼓。青春鼓曲社传承的是北方的鼓曲这一曲艺种类。

曲艺名家刘秀梅的得意高徒宗淑玲以一曲《花唱绕口令》拉开了此次演出的帷幕。宗淑玲手中的鸳鸯板是这首鼓曲的灵魂所在。两片铁片合击发出清脆的声音,为鼓曲增添了轻快的气氛。场下的一些年轻观众是第一次在现场观看鼓曲的演出,他们向记者感叹,“现场感受到的艺术氛围是从电子媒介上体会不到的,扑面而来的浓厚京味儿让人深刻体会到了民族艺术的独特风味,而此刻台上的演员正在为我们的传统艺术而坚守着,他们的执着同样感染着我们”。

青春鼓曲社是一群对传统鼓曲艺术有着不懈追求的年轻人组创的,从今年年初在老舍茶馆的第一场演出开始,他们就在探索曲艺该如何去传承。创始人杨菲认为,曲艺不该“人去艺亡”,曲艺的传承理应落在年轻人的身上。因此青春鼓曲社的的大多数表演者都是青年演员。今后,青春鼓曲社的演出,将立足于传统与原创两条腿走路的发展模式,让观众既能欣赏到传统经典的独特魅力,又能感受到原创作品时代气息。鼓曲社也会借助原创作品基地提供的有力条件,着重培养新一代鼓曲力量,像刚刚毕业的天津艺术职业学院鼓曲班的李娜、宗淑玲等都将成鼓曲社的新主力。同时,为了满足更多青年观众的欣赏要求,他们还将邀请青年相声演员何云伟、王玥波、应宁等加盟演出,相声演员唱曲艺,一定会给观众带来别样的感受。

《花唱绕口令》表演完,台上场面一换,大鼓位置放上了一张桌子,桌上摆放着八角鼓,鼓的八角象征着清末京城的八旗子弟与曲艺的“说学逗唱打弹拉”八种技法,鼓上的平安扣代表了老百姓对天下太平、五谷丰登的美好愿望。八角鼓轻快明朗的节奏正是为了单弦《鞭打芦花》而铺垫。这是一首叙事鼓曲,讲述了闵子骞幼时不受继母喜爱,在其父亲责怪继母时,却反替继母求情的故事。演员周悦演唱得写意传神、小中见大,台下有的观众流下了感动的泪水。

李娜表演的梅花大鼓《宝玉探晴雯》是此次演出乐队最为丰盛的鼓曲之一,演员与乐队生动还原了100多年前的表演场景。

艺术的背后是家乡。一曲河南坠子《黛玉悲秋》渗透了中原地域浓厚的文化气息,这首鼓曲用河南方言演唱,字字句句更加接地气、贴人心。演唱该曲的陈杨原是北京服装学院模特专业的学生,毕业后她放弃了高薪而靓丽的模特工作,而是继承了奶奶的表演艺术,执意留在曲艺舞台之上。在陈杨旁边演奏的正是她的父亲,父女同台也为这次演出增添了亮点。

山东琴书《反正话》令在场的观众捧腹大笑。作为演唱者之一的姚志贤今年已是75岁高龄,然而在这个舞台上他笑得像一个年轻人,舞台下的观众也被风趣幽默的琴书所打动,掌声、笑声、喝彩声融合在一起,台上下其乐融融。

这次演出的压轴戏是青春鼓曲社的创始人、北京歌舞剧院国家一级演员杨菲表演的梅花大鼓《黛玉思亲》和合灯大鼓《昭君出塞》。《黛玉思亲》的哀叹与愁思的婉转曲调勾起了现场观众的伤感回忆。余音未落,杨菲拿起一根竹签说要给大家表演一个绝活儿,即是将竹签含在口中,并在竹签上点燃三盏蜡烛,唱曲时要口含竹签吐字清晰,吐息不可过大以免吹灭蜡烛。台下的观众提心吊胆,最终杨菲圆满地完成了演出,台下掌声雷动。杨菲对大家说,不灭的三根蜡烛象征着青春鼓曲社继续红红火火。这个节目将演出推向了高潮,现场的观众也逐渐跟着台上一起哼唱起来。一位老观众跟记者说:“曲艺流传至今已有一百多年的历史,在以前的辉煌时期经常是台上和台下一同唱和,但现在的很多演出已很难出现像今天的这样情形了,可见,表演者精湛实力的演出让新老观众都受到了鼓曲艺术的感染”。

青春鼓曲社是一群对传统鼓曲艺术有着不懈追求的年轻人组创的,从今年年初在老舍茶馆的第一场演出开始,他们就在探索曲艺该如何去传承。创始人杨菲认为,曲艺不该“人去艺亡”,曲艺的传承理应落在年轻人的身上。因此青春鼓曲社的的大多数表演者都是青年演员。今后,青春鼓曲社的演出,将立足于传统与原创两条腿走路的发展模式,让观众既能欣赏到传统经典的独特魅力,又能感受到原创作品时代气息。鼓曲社也会借助原创作品基地提供的有力条件,着重培养新一代鼓曲力量,像刚刚毕业的天津艺术职业学院鼓曲班的李娜、宗淑玲等都将成鼓曲社的新主力。同时,为了满足更多青年观众的欣赏要求,他们还将邀请青年相声演员何云伟、王玥波、应宁等加盟演出,相声演员唱曲艺,一定会给观众带来别样的感受。

图为杨菲演出剧照 (高小立 夏宁竹)

昆曲如何进校园

——从“北京大学昆曲传承计划”说起

□陈均

三月下旬,在北京大学、北京师范大学,苏州昆剧院的青年演员演出了3场新学的昆曲折子戏,观众踊跃,一票难求。与平常的昆曲演出略不相同的是,此次演出过程颇为新鲜:在台上,北京师范大学和北京大学的教师主持和导读折子戏,“北京大学昆曲传承计划”的主持人白先勇介绍演出情况及与观众交流,再进行正式演出;在台下,观众近千人,除北京大学、北京师范大学的学生外,还有北京的曲家曲友来欣赏演出。这一情形,在北京乃至全国都非常少见,也可说是校园昆曲中的一道奇特风景。

昆曲在校园的传承与传播,对于昆曲的发展,至为重要。近10年来,人们观察到昆曲观众的状况大为改观,由以前的“台下的观众比台上的演员还少”、“座中皆白发”等悲情叙述一变而为如今屡现的“一票难求”、“座中皆黑发”的“热闹”。这一观众群的变化,即是出身于校园的昆曲爱好者群体的大量加入,并渐渐取代传统观众,成为昆曲观演与接受活动的主体。其中,当然少不了青春版《牡丹亭》在中国大陆各高校的巡演之功,也有“昆曲热”、“非遗热”等时代氛围的浸染,并将深刻影响到昆曲未来的面貌。

然而,昆曲应当如何进校园呢?其实,昆曲在中国大陆尤其是京沪等地高校的传承,由来已久。民国初年,《北京大学月刊》上就记载了北京大学音乐研究会昆曲组的活动。北京大学音乐研究会昆曲组可能是见诸史料的中国大学里最早的校园昆曲社团,不仅有固定的拍曲日期,还由学校出资聘请专门的导师,如吴梅、赵子敬等曲家,在彼时举行的游艺会上也常有演出。更重要的是,由于北京大学师生对于昆曲的提倡,与昆七班进京、皮黄名伶学演昆曲合流,形成了近代以来昆曲“久衰”后的第一次复兴。这一次昆曲复兴,不仅奠定了昆曲在中国传统文化中的崇高位置,而且由其影响,昆曲虽处境艰难,但仍能得以继续存续,直至1956年的《十五贯》“一出戏救活了一个剧种”。几十年间,北京、上海各高校多有校园昆曲社团。民国曲界有“北俞南赵”之说,北京的俞平伯、上海的赵景深,都是在大学任教、热心于昆曲传承与传播的曲家、学者。这些校园昆曲社团,不仅传承昆曲的“清曲”传统,而且聘请昆曲艺人教授身段,支持和参与昆曲班社的演出与活动,实是彼时昆曲不可或缺的重要力量。

在校园里,由爱好昆曲的师生开展昆曲传习活动,是一种常见的昆曲传承与传播模式。其优点在于传承不绝如缕,因“铁打的校园,流水的学生”,学生一代代毕业,此后有新生继续加入,从而构成了一种滚动式的昆曲传习模式。其缺点在于,其状态极不稳定,其发展往往受时代环境以及昆曲社团的主事者、参与者等偶然因素的影响,而且传播范围极其有限,往往只是小圈子内部的自娱自乐。这一模式,是近代以来的校园昆曲传承最常规的状态。

长期以来,昆曲处在文化体制的边缘,如其他的戏曲门类一样,多为冷门与被忽视的状态,遑论校园之昆曲。以北京大学昆昆社为例,作为有着20余年历史的校园昆曲社团,曾有网谚云:多限于北京,在北京昆昆社发展是很不稳定的,影响范围多限于爱好者。与经常代表学校演出、比赛且获奖是北京大学生艺术团相比,所得到的支持与

资源就少之又少了。

除校园昆曲社团的传习模式外,在政府对昆曲艺术的扶持中,有一项政策与校园昆曲相关,即教育部推行的“高雅艺术进校园”。这一政策,在很大程度上激励和推动了昆曲院团在校园里的演出。但问题亦在于此。目前,各种昆曲演出虽日见其繁,但在昆曲院团的考量中,校园只是一个受欢迎的演出场所,而并不被当作一个昆曲传承与传播的重要场所,因而少有作为,与校园的昆曲传习活动缺乏互动与交流,大多仅限于简单的观演关系。

在此情形之下,“北京大学昆曲传承计划”则提供了另一种校园昆曲传承与传播的模式。譬如,在北京大学开设本科生通选课《经典昆曲欣赏》。这门号称北大“最火公选课”的昆曲课程,包括十余次昆曲名家讲座、表演工作坊、折子戏文本细读、昆曲大师清唱会,以及三场苏州昆剧院青年演员的折子戏示范演出。凡是选修《经典昆曲欣赏》课程的学生都可以免费获得其中一场示范演出的门票,并可选择以写观剧随笔、戏评等形式来当作课程作业。由著名昆曲艺术家的亲自讲解,到昆曲学者对于昆曲历史、美学、文化与文本的介绍与解读,再到表演工作坊的体验与学习,以及观赏青年昆曲演员的演出与交流,这一全新的课程形式,不仅使场上与案头相结合,向学生近距离、全方位、立体化的展示“昆曲之美”,以使生有机会接触昆曲、感受昆曲进而爱好昆曲。而且,这一计划与昆曲院团自身的昆曲传承计划相对接,因而构成一个规模较大的系统的昆曲文化工程。

目前,这门课程在北京大学已连续开设6年。近年来,选课人数超过200余人,再加上旁听者,最多时听课人数达到600余人,辐射范围由北大至北京至全国再至海外。在“北京大学昆曲传承计划”的实践与示范下,香港中文大学、台湾大学也相继开设了昆曲课程,并采用这一昆曲传承与传播模式,现在已逐渐形成一个横跨中国内地与香港、中国大陆与台湾的校园昆曲传播网络。

“北京大学昆曲传承计划”的实践或许证明,昆曲进校园,在常规与非常规的模式之外,尚存在着很大的空间与可能。而将这两者结合,将会使昆曲的传播效应最大化,并进而影响昆曲的未来。而这一点,一方面值得昆曲院团重新考量其传播方案,并将校园昆曲纳入其发展远景;另一方面,可供传统艺术进校园之借鉴。

安徽新创精品剧目晋京展演

4月10日,新创黄梅戏《寂寞汉卿》在北京保利剧院的演出拉开了“安徽新创精品剧目晋京展演”活动序幕。此次活动由中共安徽省委宣传部主办,安徽省文化厅、安徽演艺集团承办。展演整合安徽省黄梅戏剧院、安徽省歌舞剧院、安徽省话剧院、安徽省徽京剧院、安庆再芬黄梅艺术剧院、安庆市黄梅戏艺术剧院等6家省属暨市直属文艺院团资源,精心组织了黄梅戏《小乔初嫁》、舞剧《徽班》、话剧《徽商传奇》、徽剧《徽班进京》《惊魂记》、黄梅戏《寂寞汉卿》、黄梅戏《半个月亮》7台新创精品剧目进行14场演出。演出将在4月至5月集中展演一个月。

近年来,安徽省坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材、革命题材和重大历史题材为

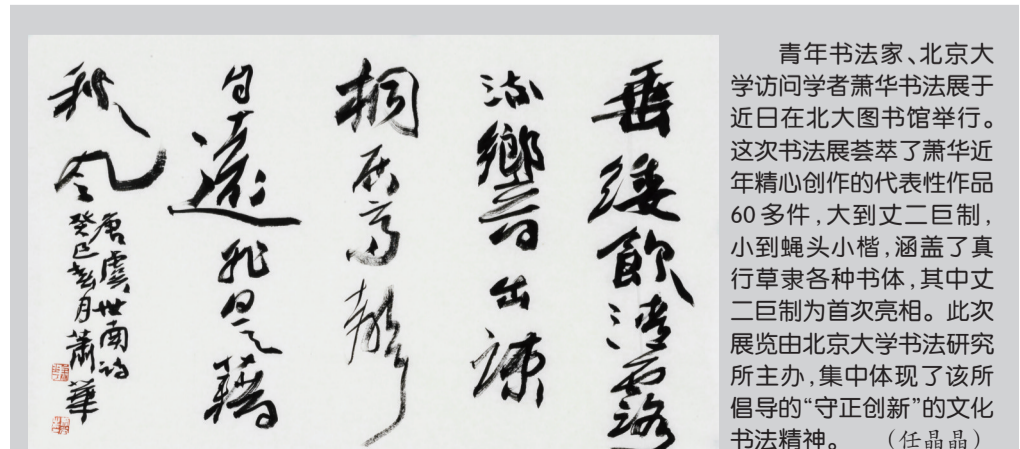
重点,按照“文化演艺强”的战略部署和“动态管理、滚动开发、递次推进、持续打造”的创作生产要求,大力实施演艺品牌打造工程,围绕打造全国一流文化品牌,每年确定10个演艺品牌项目,精心培植、重点扶持、协力攻关,涌现出一大批传承历史、体现时代、赋予创新、饱含优秀传统文化基因的精品力作。部分作品荣获中宣部五个一工程奖、国家舞台艺术精品工程奖、中国戏剧梅花奖、中国文华奖或入围国家艺术基金资助项目等,较好地满足了广大人民群众的精神文化需求。近年来青年人才培养成果的展现,是此次展演的亮点,7台新创精品剧目的主要演员大多都是近年来成长起来的中青年演员。(晓竹)

京剧《玉簪记》重现舞台

梅派青衣演员丁晓君领衔战友文工团京剧团日前在长安大戏院演出京剧《四郎探母》《玉簪记》《谢瑶环》。此次演出主要以战友文工团青年演员为主,特邀天津京剧院第五届CCTV京剧赛金奖获得者老生演员凌珂与第五届CCTV京剧赛金奖获得者小生演员金喜全,可谓京津沪青年演员之间的一次合作尝试。

其中,《玉簪记》作为明代文人昆曲的高峰之作,数百年来,被多个剧种争相排演,其中昆曲、川剧、京剧可谓各有所长,昆曲典雅柔婉,川剧诙谐幽默,而京剧《玉簪记》突出两位主角青春年少的炽烈爱情,陈妙常和潘必正一见钟情

又阻碍重重,最终相爱相知,情感更鲜明,节奏更明快,称得上是一部“青春爱情”京剧。《玉簪记》也是当年杜近芳与叶盛兰合作演出的代表剧目,虽然不是首创,但却是最先唱火,把此剧推向一个高峰。此次主演该剧的丁晓君、金喜全都扮相俊美,正值青春,对这场戏更有自己的体会,丁晓君表示,整个现代社会在快节奏下高速运转,但年轻人不是不渴望爱情,许多人也拒绝“快餐爱情”,渴望浪漫唯美的真爱。京剧《玉簪记》是我们自己本民族的浪漫爱情,走进剧场的观众一定会沉浸在这种美好的感受中,她也希望通过这个剧目为观众带来感动。(战文)

青年书法家、北京大学访问学者萧华书法作品于近日在北大图书馆举行。此次书法展荟萃了萧华近年精心创作的代表性作品60多件,大到丈二巨制,小到蝇头小楷,涵盖了真行草隶各种书体,其中丈二巨制为首次亮相。此次展览由北京大学书法研究所主办,集中体现了该所倡导的“守正创新”的文化书法精神。(任晶晶)