

让戏曲为美好生活添彩

□ 王静波

戏曲是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体,京剧、昆曲等具有全国影响力的剧种承载着中国人的历史观、审美观与情感价值体系,各地方戏剧种也承载着地方民众的集体记忆与审美趣味

文物品鉴

贾湖骨笛——

一曲笛声八千年

□ 徐楠

珍藏在河南博物院的贾湖骨笛。(资料图片)

河南博物院珍藏的数十万件文物中,有“九大镇院之宝”。其中,贾湖骨笛是“镇院之宝”中唯一一件史前神器。一根不长的笛子凝结着八千年风雨。

贾湖在河南省舞阳县北舞渡镇,那是黄淮大平原西南部边缘。优良的生存环境为远古先民提供了丰富的物质基础,贾湖人在这里生息繁衍1200多年。

贾湖遗址是中国新石器时代早期保存最完整、文化积淀最为丰富的史前聚落遗址。这片古老而神秘的土地上,发掘出土了30多支用鹤类尺骨制成的古老乐器——骨笛,其有5孔、6孔、7孔、8孔之分。经测音得知,它们已具备五声、六声和七声音阶。骨笛的出土证明,早在八千年前,中国先民就已经能够制作出乐器了。

1987年5月,河南省文物考古研究院张居中、王胜利主持发掘贾湖遗址中规模最大、随葬品最多的第282号墓。墓中出土了两支制作精良的七孔骨笛,编号分别为M282:21号和M282:20号。出土时,一支骨笛置于墓主人左股骨外侧,另一支在墓主人左股骨内侧。

“M282:21号骨笛出土时,断为三截。”主持发掘工作的张居中说:“认真观察,M282:21号骨笛虽断为三截,但并非入土后所断。”它在墓主人生前已经折断。这支骨笛即使不是墓主人的祖先所传,也是墓主人生前的骨笛精品。两处折断处的笛壁上,主人钻了14个小孔,用细线精心缀合,继续使用。

这支断为三截的骨笛留给后人太多想象空间。新石器时代,制造一支骨笛绝非易事。也许它的音质、音准都为钟爱,也许它曾伴随主人经历过惊天动地的事,故主人虽折不弃。“它,必定是主人的心爱之物!”张居中生推断。

同时出土的M282:20号骨笛则是M282:21号骨笛的“克隆版”。经测音得知,两只骨笛的绝对音高只差二分,即现代乐器制造家必须依赖科学仪器才能确定的半音的1/50。这说明,古人在对声音的自然敏感度上远远超过今人。这两支骨笛被誉为骨笛中的“绝代双骄”。

这次发掘结束后不久,张居中先生与时任河南省文物考古研究所所长郝本性研究员拜见中国著名古乐器专家萧兴华先生,请他鉴定出土骨笛。萧兴华对出土最完整的M282:20号骨笛进行了音序测试,用它吹奏河北民歌《小白菜》,其准确的音高和坚实而嘹亮的音色,使得在场人都大为震惊。来自8800年前的古老乐器第一次重新发出动人乐声。“骨笛”正式定名为“贾湖骨笛”!贾湖骨笛被认定为世界上最早的可吹奏乐器。

岁月悠悠,遗韵犹存。如今,这对同胞兄弟中的一位落户于河南博物院。它矗立于玻璃展柜内,在聚光灯下展示着往昔辉煌。若凝神端详,耳边仿佛会传来八千年前的声音:在远古的中原荒野,人们虔诚吹响骨笛祈求部落繁衍、风调雨顺。笛声呜呜八千年,如泣如诉“好声音”!

悦读

商贸的力量

□ 王茹芹

人们在讨论先秦历史时,总是要谈到商人与商业在其中扮演的重要角色。以范蠡、白圭、吕不韦等为代表的一大批富商大贾已经成为先秦中国的重要标志。商路、商帮、商号的崛起,可以说是中国传统社会商业发达的三大标志,也是中国传统发展最为鲜活的力量。

丝绸之路的兴起,为汉唐盛世奠定了重要基础,成为富庶与强盛的标志。宋代以后,陆上贸易不断发展的同时,海上贸易更是大踏步前进。从汴梁到临安,从宁波到广州,在商业催生下一大批城市迅速发展。明清时期,中国商业经济呈现出高速发展态势,一片商业繁荣景象。以山西商帮、徽州商帮、陕西商帮等“十大商帮”为代表的商帮集团异军突起。

从某种意义上说,商路不只是商贸之路,也是文化之路、创新之路。不同地域的文化通过商路而流动传播、交汇融合;商路上的商品和经商手段不断创新,推动着中国传统商业文明的不断进步和中外商业文化与经营理念的更新。商帮不仅是商人团体,也是文化群体和创新群体,他们推动传统商业的进步、经济的发展和商业文化的传播。商号也不只是商业店铺,它们还是传统文化的重要载体和创造者。金融也不只是钱庄和票号,其文化更是辉煌灿烂,仅就商品交换媒介的货币而言,其本身的制作工艺、文字书法、图案设计等均体现出当时的思想意识和精神追求,货币文化随商贸往来而传播各地。同时,“龙门账法”和“四脚账法”等会计方法也反映出当时核算经济活动的簿记水平所能达到的科学高度和先进水平。

尽管传统商路、商帮、商号、票号和钱庄不可避免地带有时代局限性,传统会计方法也已经作古,但传统的商路、商帮、商号、票号和钱庄以及传统会计方法,确实对中国传统社会的发展起到了非常重要的作用。

还处于瘫痪或半瘫痪状态。近年来的政策扶持和非物质文化遗产保护工作,又为一些剧种注入了生机与活力。2017年,河南省举办稀有剧种展演活动,大平调、四平调、太康道情、大弦戏等18个稀有剧种在郑州展演,其中9个剧种又参加了“河南稀有剧种北京公益展演周”。

仅有一个国办团体支撑的戏曲剧种所属院团,又称“天下第一团”。本次普查统计的“天下第一团”数量较之前有大幅增加,说明在近二三十年间不少戏曲剧种国办团体逐步减少。此外,仅有1个国办团体或仅有民营团体(民间班社)的剧种多达227个,占剧种总数约65%,说明我国的多数剧种,囿于一方地域,严重依赖于当地的文化生态。

从普查数据来看,民营团体(含民间班社)在戏曲演出团体中的占比远高于国办团体。这说明民间力量在传承发展戏曲方面,起着极其重要的作用。同时也需要看到,民营团体(含民间班社)所支撑的剧种,除少数生存状况相对稳定,多数剧种的传承发展仅为勉强维持,状况不容乐观。

修复文化生态促进长远发展

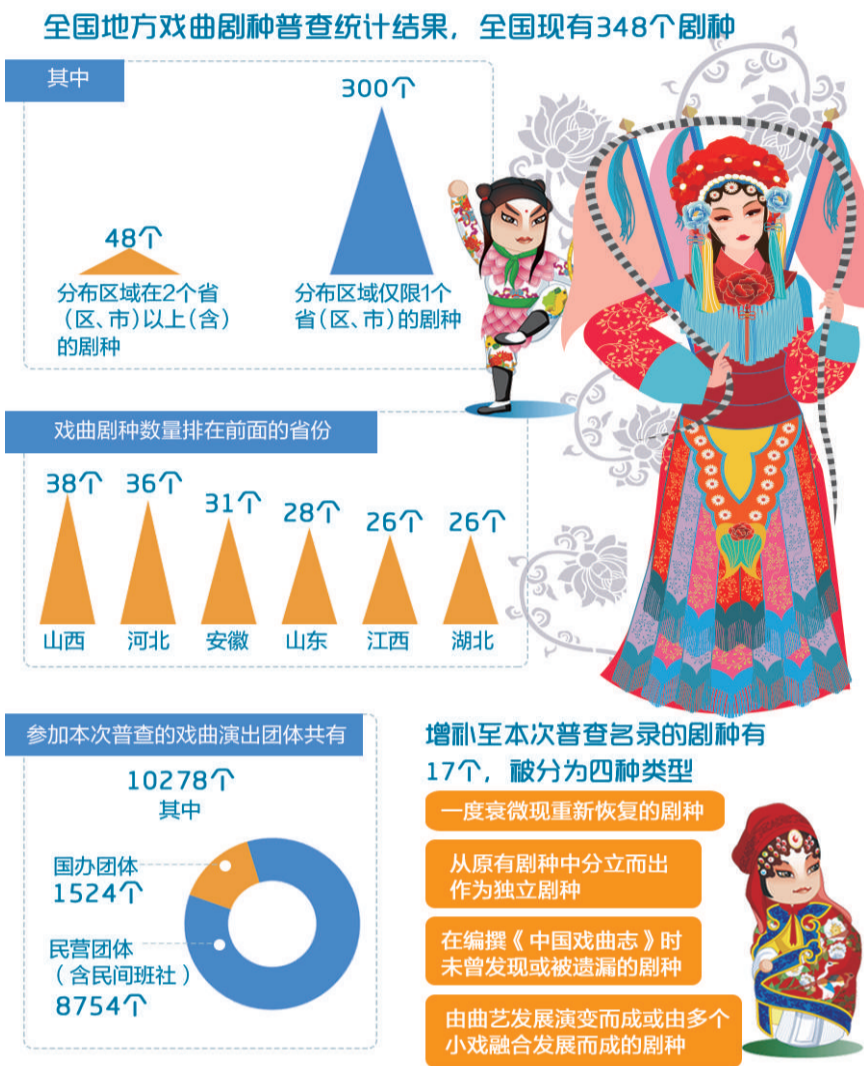
每个地方戏曲剧种都有自己的剧种特色,300多个剧种一起,构成富有多样性的中国地方戏曲现状。我国的戏曲剧种,处在不同的发展阶段,也有着不同的发展策略。如京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏等大剧种早已成功登陆驻扎“戏曲大码头”;而一些剧种如江西的采茶戏、湖南的花鼓戏、云贵的花灯戏等,基本上在采取“两条腿”走路的方式,一方面努力保持着乡土风格,另一方面也在探索适合城市大舞台的发展道路。

还有一些剧种,如前所说的仅有1个国办团体或仅有民营团体(民间班社)的,它们依赖于当地的文化生态,尚且达不到“走出去”的状态。这就要求根据每个剧种的实际情况,采取合适的措施,促进保护、传承与发展。不过绝大多数地方戏曲剧种,不能脱离农村这块阵地。地方戏曲由一方水土孕育出来,扎根本地文化传统,面向本地群众,与他们互动,实际上是稳固自身、培养观众、涵养水源。人民也需要文艺。

中国仍是一个农业大国,至2015年乡村人口还有6亿多,农民有满足精神文化生活的需求,同时,固有的民俗节庆礼仪和宗教活动,也为地方戏曲的搬演留有空间。

目前,国家重视戏曲在农村基层文化建设中的作用,既对专业院团到农村为群众演出提出要求,提供政策支持与资金补贴,鼓励“政府购买”;也注重对民营团体的扶持;还力图改善戏曲创作生产场地条件,增加戏曲演出场所等。这些举措,既有助于丰富群众的精神文化生活,也会起到逐步修复戏曲文化生态、促进戏曲长远发展的作用。

当前对于包含戏曲在内的中华优秀传统文化传承发展工作的重视和推动,实际就是中华民族找回文化自信的过程。全国地方戏曲剧种普查工作,为进一步促进地方戏曲的传承和发展,有针对性地制订扶持政策提供了数据参考和科学依据。在正确的政策引导下,在社会各界的共同努力下,戏曲也必然会成为为人民美好生活的有机组成部分。

歌舞演故事、舞台语言、声腔音乐伴奏、表演、服饰装扮、剧目、演出团体、群众基础与文化认同等角度确定了八条标准来认定剧种。各地在普查实际工作中,也发现了疑似新剧种出现的状况,专家委员会召开了两次增补剧种论证会。公布的普查结果中,《中国戏曲志》未收入但增补至本次普查名录的剧种有17个,可分为四种类型。除第一种一度衰微,现重新恢复的剧种(仅蛤蟆喻一个剧种)之外,其余三种——从原有剧种中分立而出作为独立剧种(怀安秧歌、弦子腔、沙东落子、拽腔4个)、在编撰《中国戏曲志》时未曾发现或被遗漏的剧种(武安雉戏、鹧鸪戏、哑戏、伥佬剧、果洛马背藏戏、玉树格萨尔藏戏、巴贡戏、夏尔巴玛尼戏8个)、由曲艺发展演变而成或由多个小戏融合发展而成的剧种(榔剧、漫瀚剧、紫阳民歌剧、高跷竹马戏4个),它们的识别和确定,特别是新剧种的确立,以剧种的认定标准作为重要依据。

根据本次普查统计的结果,全国现有348个剧种。考虑到城镇化的快速进程、乡村戏曲文化生态的改变给剧种生存带来的挑战和困难,348这个现存剧种总数还是令人欣慰的,说明近些年来对于戏曲保护传承的重视和相关工作,起到了一定作用。

地方剧种发展不均

当前地方戏曲剧种的生存发展状况很不均衡,需要分门别类地看待“大剧种”“小剧种”(或称“少数剧种”“稀有剧种”)和“天下第一团”等。比如,豫剧分布于河南、河北、山西、山东、陕西等十几个省市(区),在全国仍有138个国办团体,是当之无愧的大剧种。2017年8月至9月,“中国豫剧优秀剧目北京展演月”举行,来自8个省市(区)的21个院团携25个优秀剧目亮相北京,《焦裕禄》《程婴救孤》《朝阳沟》等剧目引起轰动、一票难求,可见豫剧旺盛的生命力、魅力及影响力。

地方大剧种如陕西省的秦腔,分布几乎遍布全省城乡的专业院团或民营团体,演出活动频繁,在西安及关中地区,创演尤为活跃。大剧种不仅流布范围大,表演团体多,而且相对地优秀人才多,上演剧目多,原创剧目多,受众相对稳定。但同是大剧种,生存状况也有所差异。如川剧原本在四川和重庆的每个市区县基本都有国办团体,当前萎缩之势明显。

小剧种(或称少数剧种)生存状况则艰难得多。仍以河南省为例,2012年时,188个国办团体中少数剧种国办团体仅占22个,比1983年统计时减少了10个,其中一些少数剧种国办团体实际上

第一个戏曲普查“国家工程”

2015年7月到2017年6月,历时两年时间,全国地方戏曲剧种普查工作开展并圆满完成,这是中华人民共和国成立以来第一次由国务院发文、文化部组织实施的全国性戏曲剧种普查。之前,也曾有全国范围内的大规模的戏曲调查,如自20世纪80年代开始编纂、历时近20年全部出版面世的《中国戏曲卷》《中国戏曲音乐集成》即在调查的基础上完成,有近万名戏曲工作者参与。

这次普查既是新时期的一次摸底,与之前的历次调查相比,它在广度、深度、规范性、科学性等方面又有了很大突破。普查对象从戏曲剧种延伸到了皮影戏和木偶戏;演出团体除了国办团体外,也掌握了大量民营团体、民间班社的丰富信息,这次普查还关注到了民间艺人。

这次普查的目标,是全面掌握我国各地区、各民族戏曲剧种的数量,形成发展历史、艺术特点、分布和流传地区、演出团体、人才状况、演出剧目、生存现状等,实现各级文化行政部门对各地戏曲文化资源的动态化、科学化管理,更好促进戏曲艺术繁荣发展。普查从规划部署到制定标准及落实普查,都围绕这一目标展开。

为了保证普查数据准确、有效,由文化部发布统一的普查标准规范。为便于搜集记录普查数据,制定了普查数据表。普查数据分省编制,按剧种综合立卷。全套表格由《戏曲剧种数据表》《演出团体数据表》《人才情况数据表》等13个分表组成。为使数据严谨无误,在采集结束以后,还有反复核查的步骤。数据的采集,往往需要进行一线调查。有的地方调查需要克服诸多困难,如西藏自治区有3个大的藏戏剧种,有130多支藏戏队,其中各县、乡的藏戏队地处偏远,路途艰难,工作人员不畏艰险,克服了各种恶劣自然地理条件,完成了调查任务。他们搭建了全国地方戏曲剧种普查信息平台,用于普查基础数据的录入、报送、审核、管理、查询检索等,也为后期的数据分析提供了便利。

厘清标准 摸清“家底”

在本次普查工作中,要面对的一个基础问题是戏曲剧种的认定标准。中华人民共和国成立以来,戏曲剧种的认定始终没有一个明确且相对科学的认定标准。而本次普查中,中国艺术研究院发布了《中国戏曲剧种认定标准》,从以

说教

有艺术创新,才有戏曲振兴

□ 焦亚男 马立新

艺术创新是唯一选择。艺术创新包括内容创新和形式创新两个方面。力戒形式创新上的形式主义、庸俗主义和解构主义,确保一切形式创新都服从和服务于中国传统戏曲艺术独特的审美品格

一般认为,传统戏曲艺术囿于其特定的美学形式和程式,是一种曲高和寡的古典艺术,不具备现代影视艺术天然的大众性和直观性特征,导致其在当下艺术生态格局中竞争力薄弱。客观地说,不同艺术形式天然存在着受众多寡的区别,戏曲艺术同评书一样也是一门天然的大众艺术。所以,真正值得我们思考的是,在今天的文化产业体制下,传统戏曲艺术如何同影视艺术、网络艺术同台竞技、相映生辉。

笔者曾对不同社会群体做了些调查。结果发现,60岁以上的老年人依然对传统戏曲怀有浓厚兴趣,这种兴趣略高于对影视艺术的欣赏热情。50到60岁这个年龄段的人对样板戏印象深刻,怀有趣味,但对传统戏曲的兴趣明显不如对影视艺术

来得强烈。40岁以下的人则普遍对传统戏曲艺术不感兴趣,至于原因也很简单——看不懂、听不惯,这与那些老年人所表现出的对传统戏曲艺术的青睐原因——有共鸣、有看头形成鲜明对照。对于以大写意和追求意境为审美特征的中国传统戏曲,年轻人看不懂听不惯是自然而然的;老年人对其之所以有共鸣有看头,也不过是从小就受到家庭、社会、文化的濡染和熏陶,逐步积累了较多的审美经验而已。复兴传统戏曲艺术的一个根本之策应该是培育和夯实它的群众基础。在中华文明5000年历史上,戏曲艺术是值得浓墨重彩的一笔。它发端于中华民族最早的美术生活实践,继承和凝结了中华美学形神兼备的写意品格和载道传统,正是这一独特的美学特质长期涵养着大众的精神和

心灵。从某种意义上说,净化心灵、陶冶情操、滋养精神是中国传统戏曲艺术最突出的美学价值。传统戏曲艺术突出的净化性和陶冶性也正是今天处在波谲云诡的改革实践中的人们最需要的一种审美价值。它不是感官的刺激、神经的亢奋,而是精神的愉悦、心灵的净化。我们今天对待传统戏曲艺术也应做到“创造性转换和创新性发展”。

实现传统戏曲艺术的“双创”,需要探索一整套切实可行的“双创”策略。将中国传统戏曲艺术引入中小学和大学艺术通识教育是一条基础性、系统性的策略。国家顶层设计还应同步建构相应的社会保障机制,明确将中国优秀传统文化艺术纳入国家公益文化和公益艺术范畴,引入竞争机制,优先扶持优秀传统文化作品的创作生产和展演传播。国有剧院全部免费向公众开放。唯有多措并举,方可从体制机制上激发中国传统戏曲艺术的“双创”活力。

当然,中国传统戏曲艺术的真正复

兴归根结底还要看其整体创作质量是否能够满足社会大众日益增长的特殊审美需求。

艺术创新是唯一选择。艺术创新包括内容创新和形式创新两个方面。内容上的创新主要是要与时俱进地将当代中国正在进行的伟大改革实践作为艺术再现和表现的重要内容,将以爱国主义为主要标志的社会主义核心价值观,将当代中国精神、当代中国气度和当代中国智慧作为着力挖掘的主题。鉴于中国传统戏曲艺术的主体精神跟当代中国的主体精神具有密不可分的血脉传承关系,笔者认为艺术形式的创新更为重要。最根本的形式创新还应聚焦于对传统程式“唱念做打”的改革和发展上,使之更加适应现代生活,更利于展现当代中国人的精神面貌。一切改革和创新都不应损害传统戏曲艺术的独特美学精神。要力戒形式创新上的形式主义、庸俗主义和解构主义,确保一切形式创新都服从和服务于中国传统戏曲艺术独特的审美品格。