

关注

随着第十四届广东省艺术节圆满落幕,广东省戏曲事业收获的不仅仅是三年间优秀舞台创作的相关奖项和荣誉,更是多年来戏曲良性发展的艺术格局和创作规律。作为资源丰富的戏曲大省,广东戏曲艺术在长效的生态积累中,夯实艺术定力,不断地显示着行走在艺术高峰的实力。

众所周知,岭南文化依附多元的族群环境,同时面对开放的国际视野,突出地体现着在传统保护与现代发展中的创造性和可持续性。在广府、潮汕、客家、雷州四大文化区域中,粤剧、潮剧、广东汉剧、雷剧等地方大戏,与山歌戏、正字戏、白字戏、西秦戏、花鼓戏、采茶戏、花朝戏、木偶戏、纸影戏,以及散布在这些地域中诸多的传统曲艺、民间歌舞形态,相得益彰,世代相传,共同显示出传统戏曲在时代发展中旺盛不衰的艺术活力。这种建立在多元化的社会群体、多层次的文化生态、多样化的创作机制基础上的表演艺术格局,是戏曲艺术创作的源头活水,也是戏曲长足发展的动力所在。基于人与戏曲、群体与文化、情感与乡土所共同缔造的人文生态,是广东戏曲至今葆有生机的基础。创新不离本,传统再创造,这是贯穿于所有参赛剧目的共有特征。在艺术节的剧场里,伴随着不同剧种演绎的新作品,剧场中总能看到与剧种相应的地方族群、乡音、乡情以及原乡的审美,共同勾起人们对于家乡戏曲以及生养之土的乡恋、乡愁。雷剧《挖宝记》、白字戏《彭湃之母》,以及最终入围评演出的其他13部作品,不论是传统题材改编,还是历史剧新编,或是现代戏创作,都以浓郁的剧种个性和乡土个性,表达着独特的地域文化自信。

“梅州现象”是在此届艺术节上备受关注的文化热点,梅州包括山歌剧、汉剧、木偶戏在内的多部作品,总计获得15个奖项,在全省遥遥领先,优秀的创作成果彰显出梅州戏曲创作发展中的独特经验。梅州是广东汉剧、客家提线木偶戏的核心流播区,在上世纪50年代后又新生了山歌剧,三个剧种形态,两古一新,附着着客家对于历史与当下所秉持的浓郁的族群意识。艺术节上来自梅州戏曲院所创作的四部大型舞台艺术作品,以饱满的创作热情,展现着梅州戏曲人不拘一格的创作思路。梅州市客家山歌传承保护中心创作的《白鹭村》,聚焦美丽乡村建设的时代背景,将时代转型变化的诸多因素,倾注在一对姐妹数十年的恩怨间,用人性深处的理解和宽容,表达在贫困与发展中无法磨灭的尊严和亲情。梅县区客家山歌传承保护中心创作的《春晖》,用浓郁的喜剧创作方式,通过铺设两条戏剧叙事线,围绕两代扶贫干部矢志不渝的扶贫工作,展示着贫困与尊严激发人们改变生活的力量。而梅州市客家山歌传承保护中心、大埔县广东汉剧传承保护中心创作的音乐剧《血色三河》,展示三河坝战役中共产党人无畏的革命精神,以浓郁的客家文化风情,结合现代舞台艺术,共同形成对革命题材的现代表达。广东汉剧传承研究院创作的《王昭君》,张扬汉剧剧种个性,荟萃汉剧丰富的板式,以突出的传奇性表达民族团结

此是岭南春气候

——新时代广东戏曲的「地气」与「高峰」

□王 旭

《红头巾》剧照

的文化理想。

四部作品以各具特色的题材类型和各不相同的表达形式,显示出了主创团队对于戏剧艺术的理性定位。在这些创作中,梅州市戏剧研究室作为一个核心的创意创作团队,团结组织了林文祥、廖惠玲、李建生、陈的明、彭金灯等市县优秀的山歌剧创作力量,在把握“客家山歌”传统表演艺术的核心要素之时,对于山歌剧这个新生剧种的定位,保持着开放的、多元的创作路径。他们参与创作的这些优秀作品极大地拓展了山歌剧在当代的发展空间。悲情化的《白鹭村》、喜剧化的《春晖》,以及在艺术节期间首演舞台的山歌音乐剧《林风眠》,在收获观众热情回应的时候,也将山歌剧与时俱进的艺术创造回馈给观众。这些创作充分地针对到市、县山歌戏表演团体的职能定位,对不同层级的表演团体所面对的观众群体、艺术趣味、市场预设等等,给予充分的评估,对剧目进行长期打磨提升,做到了一团一策、一剧一格。尤其如《白鹭村》和《春晖》,面对基层剧团创作条件薄弱的困境,以有限的经费和条件,来争取艺术效益、社会效益和经济效益的最大化,两部作品各自呈现的精英意识和乡土个性,意趣迥别,显示出山歌剧在贴近民众、引领民众时的多极化发展趋向,为广东众多基层剧团以自身条件创造精品力作做出了示范,也为广东戏曲通过艺术精品来聚拢民心地气做出了榜样。

地方大剧种、代表性大院团的创作优势,在此届艺术节得到了充分展示。在终评入围的15部作品中,《绣虎》《秘密空间站》《韩江纸影人》《赠梅记》《如是传》等5部作品,显示了潮剧在省、市、县三级表演院团中的创作实力。尤其是广东潮剧院同时创作《绣虎》《秘密空间站》,前者由剧作家郭启宏根据自创话剧改编,在史料的缝隙间发现的被权力掩藏着的人伦深情;后者以小说文本为基础,展现汕头现代革命史上极富时代感的革命传奇,张扬关于信仰、选择的精神意志。而广东

粤剧院《八和会馆》《红头巾》、广州粤剧院《清水河畔》、深圳市粤剧团《东江传奇》,以强大的艺术阵容,邀请国内优势的主创力量,强化精品创作方向,在广东省数十个粤剧表演艺术团队中,标识出了不同于基层院团定位的创作理念。尤其是粤剧在成为人类非物质文化遗产代表的10年时间里,无论从传承保护,还是在创作发展,都形成了独具粤剧个性的保护道路。粤剧艺术的良性发展,既体现在大量的基层剧团对于粤剧文化生态的涵养,也体现在代表性院团对于粤剧在国家精品创作中的推进。应该说,代表性大剧种、代表性大院团通过精品力作所达到的艺术高度,最终接通了广东戏曲通向国家舞台艺术创作高峰的实践高度。

在艺术节上获得剧目大奖的粤剧《红头巾》,是代表当前广东戏曲乃至中国戏曲创作高度的一部优秀作品。该剧所展示的“红头巾”虽然是沉潜于近代广东三水民间的一批女性群体,但是在下南洋的历史背景下,这批群体作为海外华人华侨的代表,扎根异域,以自身的人性之美获得域外社会的认同,成为中华民族在世界视野中展现中国形象、中国声音、中国精神的社会群体。因此,“红头巾”不单单是三水女性海外奋斗的地域群体,也不单单是中国人海外发展的文化群体代表,更是中华民族被国际尊重的民族形象典型。主创者找到了岭南独特的侨乡文化,发现了足以彰显民族思想的人文载体,在该剧舞台创作中,大量使用岭南民间音乐元素,形成浓郁的地方风格,渲染出“红头巾”流淌在身上的诗性美,让华人世代怀乡恋土的生命风范得到彻底的释放。剧作立足群体形象塑造,创造了带好、惠姐、阿月、阿丽等鲜明的形象类型,用多元化的形象个性传达出民族共通的自强不息的生命意志和精神诉求。剧作通过过海、冥婚、碧山亭等场面完成了这个群体的生命转化,尤其是“冥婚”一段舞台表演,充分聚焦时空交错的心灵感通,将异域同心、同情共怜的特定精神状态,做了淋漓尽致挥洒。该剧在获得剧目大奖时,同时还获得编剧、导演、表演、音乐、舞美、灯光等6个单项奖,正显示出该剧综合性的舞台创作成绩。

习近平总书记在戏曲学院建校70周年,为戏曲界回信指出“戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人”,此届广东艺术节在为省内外卓有声誉的艺术家授予“特别贡献者”荣誉称号时,将主创单项奖授予优秀中青年艺术家们,他们将承担起繁荣发展广东戏曲的重要力量。这是本届艺术节组委会和广东省文化主管立足广东戏曲长远发展的智慧定位。有了优秀的戏曲后劲,广东戏曲才能更加接得来自观众群体的地气,才能更加有底气地攀上当代中国戏曲创作的高峰。

《彭湃之母》剧照

《白鹭村》剧照

书林漫步

20世纪30年代,日本音乐学家田边尚雄在所撰写的中国音乐史专著中说道,中国隋唐之乐在中国失传而在日本得到传存。十余年后,在北京市霞公府15号北京市文学艺术工作者联合会举行的一场重量级演奏晚会,用事实驳斥了他的这一论断。这场演出在今天看来依然不可思议。演出由老舍先生主持,台下的百余名观众是当时北京文化艺术界的知名人士,有丁西林、吴晗、叶恭绰、赵树理、周叔迦、巨赞法师等。与台下观众形成巨大反差的是,台上的演出者来自长期处于社会基层、北京各大寺庙的十几位艺僧。然而,他们演奏的却是此前不为学界所知,但默默传承了500多年,之后被当今学术界誉为中国古代音乐的“活化石”、现已被列入第一批国家级非物质文化遗产代表作名录的智化寺京音乐。

在北京的数百座寺庙中,不乏年代遥远的古刹和影响深远的名寺,如潭柘寺、卧佛寺、法源寺、戒台寺等等。“资历略浅”的智化寺却有着与众不同的艺术气质。在这座寺庙中,艺僧的地位不断得到提升,甚至可以担当住持。几百年间,27位艺僧按照传统的传承方式、严格的传承制度、严酷的训练方式、严格的艺术标准,将历史悠久的智化寺京音乐保存下来,成为中国古代音乐的遗孑。

音乐学家田青先生曾经将音乐家对智化寺京音乐发现的意义与“哥伦布发现新大陆”相提并论。中国音乐界的“哥伦布”是中国艺术研究院音乐研究所的两位学贯中西的音乐学泰斗杨荫浏和查阜西。

1953年2月10日,在对佛学颇有研究的音乐理论家潘怀素、中国佛教协会巨赞法师的引导下,查阜西和杨荫浏先后走进智化寺。他们与艺僧深入交流,对智化寺京音乐进行细致全面的学术考察。20世纪50年代初,国家百废待兴,没有能力生产先进的录音设备,必须全

时代需要传统音乐“哥伦布”

——写于《智化寺京音乐》出版时 □邵晓洁

部依靠进口,因此,昂贵的价格和复杂的购买手续使得国内罕有机构能够拥有如此高级和专业的设备,幸运的是,音乐研究所拥有一台当时最高端的美国产钢丝录音机。杨荫浏和他的同事用这台录音机先后数次对艺僧们的演奏进行现场录音。考察以后,查阜西写给智化寺艺僧一封长长的书信,信中极大肯定了智化寺京音乐的重大意义与重要价值,高度赞扬了艺僧们在长期饱受苦难、备受歧视的窘境下,对代代相传的智化寺京音乐的坚守。杨荫浏从历史、传承以及律、调、谱、器等方面对智化寺京音乐进行了全方位的分析研究,并油印成册。这是智化寺京音乐第一次作为研究对象出现在学术界面前,这次出现也使得智化寺京音乐的历史价值、学术价值得到了前所未有的挖掘和揭示。几乎是同一时期,法广和尚在智化寺如来殿藏经阁中发现了清康熙三十三年祖师永乾抄录的《音乐腔谱》,这又是何其重大的发现!查阜西和叶恭绰亲自为此谱重装、作序、封面题写和撰文。这一发现后来被音乐界认为是“20世纪中国音乐文献收集的一个重要事件”,其意义在于,它向学术界和学术界发出了重要提示,那就是蕴藏于民间的传统音乐文化遗存是何等重要和丰富,应当予以重视、尊重、搜集、整理、研究和保护。

20世纪50年代初的这次智化寺京音乐采访留下了珍贵的文字分析与记录、传世乐谱和历史录音。这是智化寺京音乐一直淹没于漫漫历史长河中的不幸之万幸。更为幸运的是,这批资料一直被妥善保存于中国艺术研究院。相对于纸本文献的保护,历史录音保存与保护的难度更大。在录音设备和记录载体迭代更新更替的情况下,为妥善保存这些珍贵的原始录音,中国艺术研究院的专家们不嫌其繁、不吝重金,采用各国最先进的转录和存储设备对其进行转存。这批现存最早的智化寺京

音乐录音后来也成为入选联合国教科文组织首批《世界记忆名录》的“中国传统音乐录音档案”中的重要内容之一。时隔70年,当时参加演奏录音的智化寺艺僧均已故去,这批录音资料因而成为绝响。

近期,由中国艺术研究院艺术与文献馆编、文化艺术出版社出版的多媒体复合出版物《智化寺京音乐》,作为“中国艺术研究院艺术与文献馆藏珍品图录丛刊”之首卷正式出版。这部特殊的出版物中收录了20世纪50年代杨荫浏、查阜西对智化寺京音乐采访研究的第一手学术资料,即油印本采访记录(一、二、三)、智化寺《音乐腔谱》和智化寺京音乐历史录音。其中,智化寺京音乐历史录音为首次全部面世,音乐音响作为音乐类非物质文化遗产的主要遗存,是其抢救、保护的重点与难点。作为国家级非物质文化遗产代表作,智化寺京音乐传承人至今已到27代。在第27代传承人完整继承第26代艺僧音乐技艺的前提下,这部《智化寺京音乐》复合出版物的出版,在向学术界、社会大众呈现目前所知最早的智化寺京音乐全貌之时,还为智化寺京音乐传承人恢复传统曲目提供最可靠的依据,成为这项非物质文化遗产保护的重要成果。

在大力提倡弘扬中华优秀传统文化、深入保护非物质文化遗产的今天,反观智化寺京音乐的发现历程,杨荫浏、查阜西可以说是中国音乐类非物质文化遗产的最早记录者。他们率先垂范,走进民间,向民间学习。中国拥有悠久的历史、丰饶的地域文化、多样的民族文化,传统音乐文化作为中华文化的重要组成部分,亦是如此丰厚多姿。在这样一个经济飞速发展、科技迅猛发达、文化日新月异的时代,我们需要更多的传统音乐“哥伦布”去探索发现深藏于民间村落乡野中的传统音乐文化之根,记录和守住传统音乐文化之魂。

中国民协七十华诞展览举办

12月8日,中国民协“大美民间——中国民协七十华诞展览”活动在京举办。中国文联党组书记李屹,党组成员李前光、胡孝汉、董耀鹏、张雁彬等出席。开幕式由中国民协分党组书记邱运华主持。中国民协主席潘鲁生在讲话中回顾了民协各个历史时期开展的重要工作。张雁彬、老艺术家代表张辑、中国民协名誉主席冯骥才分别发言。

70年来,中国民协一直致力于组织、规划、指导全国性民间文学、民间艺术及民俗工作,开展了一系列民间文化学术交流、展览展示、民间文艺表演活动,举办“山花奖”评奖,推动中国民间文艺事业的发展繁荣。座谈会上,与会者畅谈民协发展,充分肯定民协70年来取得的成绩,并对未来发展提出建议和期许。

本次展览分“跋涉”“温暖”“传承”“足迹”“心痕”“聚焦”“灿烂”“薪火”8个板块,以时间为主线,用200余幅图片、1万余文字勾连起自1950年民协成立(中国民协前身)以来所取得的发展成就,以及党的十八大以来,中国民协新承担的两大国家重点工程中国民间文学大系和中国民间文艺集成。展览还首次展出了上世纪五六十年代部分珍贵的文献、信函等资料。在展览馆的核心区域,中国民协特别以“薪火”为题,向获得中国民间文艺山花奖终身成就奖的9位获奖者致敬。(欣 闻)

中国剧协第九次全国代表大会闭幕 濮存昕当选新一届中国剧协主席

12月15日,中国戏剧家协会第九次全国代表大会在京闭幕。大会选举濮存昕为中国戏剧家协会第九届主席。大会还选举于魁智、王勇、尹晓东、冯玉萍、任鸣、李树建、杨凤一、沈铁梅、陈彦、茅威涛、孟广禄、柳桦、韩再芬、谢涛为中国戏剧家协会第九届副主席。推荐尚长荣为名誉主席,聘请王晓鹰、毛俊辉、方掬芬、白淑贤、刘长瑜、刘锦云、李维康、何孝充、何冀平、罗怀臻、季国平、徐晓钟、郭汉城、董伟、裴艳玲、廖奔、薛若琳、魏明伦、瞿弦和为中国戏剧家协会第九届顾问。任命崔伟为中国剧协第九届秘书长。

会议期间,代表们认真讨论,审议通过了《中国戏剧家协会第八屆理事会工作报告》,修改了《中国戏剧家协会章程》,分析了戏剧发展的形势和任务,总结了第八次剧代会以来的工作成绩和不足,提出了今后5年的工作设想。(徐 健)

中国杂协第八次全国代表大会闭幕 边发吉当选新一届中国杂协主席

12月15日,中国杂技家协会第八次全国代表大会在京闭幕。大会选举边发吉为中国杂技家协会第八届主席。大会还选举邓宝金、付继恩、安宁、李宁、吴正丹、阿迪力·吾休尔、赵双午、俞亦纲、唐延海、梅月洲、董荣华、薛金升为中国杂技家协会第八届副主席。推荐夏菊花为名誉主席,聘请王仁刚、尹钰宏、刘全利、齐春生、孙力力、何天宠、张红、林建、程海宝、蓝天、戴武琦为中国杂技家协会第八届顾问。任命肖世革为中国杂协第八届秘书长,刘挥为第八届副秘书长。

会议期间,与会代表审议并通过了第七届理事会和主席团所作的工作报告,修订了《中国杂技家协会章程》,并选举产生了中国杂技家协会第八届理事会和主席团。(任晶晶)

第二届中国非遗传承与创新高峰论坛召开

12月11日,由中国商报社、中国收藏杂志社、中国商业创新大会组委会主办的第二届中国非遗传承与创新高峰论坛暨2020年度非遗传承创新模范人物颁奖典礼在北京友谊宾馆召开。

中国目前共有昆曲、京剧、中国书法、古琴艺术、中国传统木结构营造技艺等40项非物质文化遗产项目被联合国教科文组织认定为人类非遗,这些项目入选对中国文化的传承传播和对外交流起到了巨大推动作用。中国书协主席苏士澍在论坛致辞中说,中华民族传统文化的传承传播意义重大,希望所有同仁能一起共同努力,让传统文化扎根中国、影响世界。论坛执行主席、华夏文化促进会非物质文化遗产分会常月红会长说,希望通过论坛起到“四两拨千斤”的效果,业界同行共建协力前行的平台,让文化强国战略落到实处。本届论坛由专题演讲和圆桌论坛两部分组成。王安奎、刘佳、陈念、赵希岗、孙海兰、刘东亮等分别作主题演讲。此外,论坛还为本届评选出的非遗传播大使与非遗传承创新模范人物等举办了聘任仪式与颁奖活动。(路斐斐)

粤剧《梦·红船》《蕉国夫人》晋京巡演

12月15至19日,广东粤剧院携粤剧《梦·红船》和《蕉国夫人》晋京巡演,向首都人民展示粤剧作为岭南文化象征的独特魅力。

《梦·红船》由编剧梁郁南、尹洪波共同创作,丁凡执导,彭庆华、曾小敏、文汝清领衔主演。该剧取材于上世纪30年代的粤剧红船戏班故事,讲述抗战时期粤剧艺人冼三华、梅柳、超超郎与红船子们不惧刀枪劫掠,借上演《火烧黄天荡》之机,手持火把以粤剧绝技“高台照镜”登上航顶引炸红船与日寇同归于尽的故事,再现了上世纪30年代粤剧艺人抵抗恶霸、军阀和日本侵略者的英雄壮举。剧中,彭庆华饰演粤剧艺人冼三华,唱做俱佳,而武打戏中的“南拳对打”“六点半棍”等南派武打招式则彰显出“硬桥硬马”“拳拳到肉”的南派武打表演风格。

《蕉国夫人》由广东粤剧院联合广州粤剧院打造和演出,王新生、梅晓编剧,陈锦荣、冯敏仪担任粤剧改编,张平执导,曾小敏、欧凯明、黎骏声、彭庆华、文汝清等联合主演,入选文化和旅游部“2020年度全国舞台艺术重点创作剧目”。该剧以崭新姿态展现了“巾帼英雄第一人”冼英这位伟大的女性,突出了中华统一的重要性、危机选择的历史性、深明大义的英雄性、为民福祉的永恒性。广东粤剧院院长曾小敏说:“《蕉国夫人》通过呈现冼英的精神高度和爱国、爱民的大义之举,彰显‘合和太平,天下一心’这一主题,体现了岭南人民自古以来热爱和平、民族团结的崇高爱国主义精神,具有深刻的现实意义和历史意义。”(粤 艺)

