

取艺于民，还艺于民

——内蒙古“二人台”调研报告 □魏力群

2021年10月11日至15日，中国民间文学大系出版工程编纂出版工作委员会“民间歌谣”与“民间小戏”专家组成员，赴内蒙古中部地区的乌兰察布集宁区、察哈尔右翼后旗、土默特左旗、土默特右旗、准格尔旗等地，走进剧团、学校、乌兰牧骑、文化大院、博物馆开展调研活动。

此次调研活动时间短暂，走的地方挺多，行程安排显得比较紧张。在当地民协、相关团体和民间艺人的协调帮助下，我们的收获非常大。深切感受到二人台的艺术魅力和漫瀚调的历史久远，它们都是蒙古族和汉族深度交融的艺术，也感受到其深厚的民族文化气息和群众基础，它们展示着中华优秀传统文化博大精深，也显现出草原文化与黄河文化的多姿多彩。

一、内蒙古“二人台”概况

“二人台”艺术流行于内蒙古中部地区及与其相近的河北、山西等地，并且已被正式列入国家级非物质文化遗产名录，其中包括河北康保、山西河曲、陕西府谷的二人台，而内蒙古有乌兰察布二人台、呼和浩特二人台、土默特右旗二人台共3项二人台纳入国家级非遗项目代表作。其中土默特右旗被国家文化和旅游局命名为“中国二人台文化艺术之乡”和内蒙古二人台艺术节举办地。在土默特左旗，有中国二人台教育基地——旺旺艺术学校。内蒙古已成为全国二人台艺术的交流中心，二人台已成为内蒙古一张特色文化名片。

内蒙古二人台的表演艺术团队包括有专业剧团、民间班社、乌兰牧骑演出队、农村文化大院以及民营的非营利性二人台艺术学校，总体显示出其具有比较强的演出实力和受众基础，其中二人台专业剧团和乌兰牧骑演出传统剧目比较少，80%是新编现代小戏。而民间二人台班社则很少有新创作，主要演出传统剧目，只有少量由文化馆帮助编写的创新小剧目。

二人台表演技艺丰富多彩、风趣幽默，且不乏像《走西口》《回关南》等经典剧目，但在文化大院和农村班社基本没有年轻人和年轻观众，演员老龄化严重，演出技艺传承情况不容乐观。在二人台专业剧团和乌兰牧骑演出队的年轻演员比较多，又比较多地融入现代作曲、舞蹈等元素，表演适合城镇青年人欣赏，但已失去传统剧目的乡土味道。

二人台表演形式包括山曲、牌子曲、小戏等多种形式并存。二人台以呼和浩特为界，分为东西两路，我们与当地专家和演员探讨分析了二人台东路、西路的分界与表演差异。二者在方言和主要伴奏乐器方面有差别。东路多为戏曲形式，西路多为说唱、对唱、民歌形式，而且我们认为其说唱、民歌的表演形式应该是二人台小戏表演的前身。

二、“二人台”保护发展生态保护状况调研

在专业院团的调研，我们主要观看了乌兰察布二人台剧团演出融入创新的传统剧目《回关南》，走访了土默特左旗乌兰牧骑二人台艺术团、土默特右旗乌兰牧骑演出队。

土默特右旗乌兰牧骑二人台艺术团的前身是“土默特旗歌剧团”，该艺术团属于全额拨款一类公益性文化事业单位，内设办公室(财务室)、编创室、戏曲队、歌舞队、乐队、舞美队。现有演员40人，其中在编人员19名，同工同酬人员3名，政府购买服务人员16名，合同工2名。演职人员平均年龄29岁，其中大专以上学历28人，中级职称7人，初级职称14人，同时完善了内部机制与设施设备。作为一支正式编制、装备精良、人才汇聚、演艺精湛的地方文化艺术工作团队，曾经多次被内蒙古自治区文化厅命名为“一类乌兰牧骑”并荣获“二人台特别贡献奖”等多项荣誉称号。

土默特左旗位于内蒙古自治区中部，旗内现有二人台民间小剧团30多个，常年参与演出人员1200多人，覆盖面达5万余人。可以说，二人台在土默特左旗有着深厚的群众基础。

土默特左旗的二人台早期也是属于“丝弦坐腔”形式，后来逐渐发展为分角色化妆演唱。在表演动作上，吸纳了秧歌的动作；在表演服饰上，吸纳了晋剧的服饰道具；在唱腔风格上，借鉴了晋陕冀地区的民歌的唱腔，在乐器演奏上，丰富发展为三弦、四胡、扬琴、笛子等。所以也称为“二人台小班”。在最兴盛时，该地二人台剧目发展到800多个，如《归化》《珍珠倒卷帘》《报花名》《画扇面》《走西口》《挂红灯》等。二人台牌子曲有140多个，如《九连环》《上南坡》《吊棒槌》《黄莺亮翅》等。

土默特左旗盛行二人台，业余剧团最多达到125个，艺人达2500多人。他们也对二人台表演进行了大胆改革。首先，他们在保持二人台原“味”不变的基

础上，充分发挥“行腔”的效果，更增添了二人台的演唱特色，在唱腔中，改变了二人台间奏少、死板的状况，吸收了西口调的间奏特色。同时，按照剧情和剧中人物性格灵活运用起板曲，收到了良好的艺术效果。

采访专业乐团之后，我们又实地调研了敕勒川镇白银厂汗村文化大院，并观看文化大院和二人台传承人表演。农闲时节，村民们聚集于此，台上好戏连台，台下掌声不断。村里的二人台文艺队共有20多名队员，都是村里喜爱二人台的乡亲们，他们中大多数是年龄在60岁以上的老年人。文艺队的队员们自备乐器和服装，大家各司其职、各负其责、分工合作，有的负责演奏乐器，有的负责表演，有的队员既能表演，又能演奏。他们平时所表演的节目有《走西口》《打樱桃》《探病》《打金钱》《五哥放羊》《挂红灯》《对花》《拜大年》《卖碗》等曲目。节目以其生动性和通俗性，深受群众喜爱。

三、“二人台”传承形式、途径情况调研

如今，随着现代文化生活的变化、外来文化的冲击、电影电视的普及，二人台这一古老艺术形式正濒临危机，对于二人台的保护已是艺人和社会广泛关注的问题。

通过调研发现：“二人台”专业剧团尽管在剧目与表演形式上有许多改革创新，甚至参加调演还获得现代奖项，但其演出市场依然不太景气，院团对传统剧目的传授并不多见。

许多民间二人台班社由个人承包，多流散在偏远地区，只在农闲时或遇红白喜事才能维持演出。绝大多数民间班社生存艰难、传承困难，演员老龄化严重、演出市场萎缩，这些问题直接危及二人台戏班的生存，其文化遗产的生态环境亟待改善。

而农村文化大院的二人台演出，则属于自娱自乐性质的老年人活动，基本没有年轻人参加演出或者学艺。还有许多老艺人由于年事已高无法演唱，大多收不到徒弟，农村年轻人很少有兴趣学习。

二人台的发展必须是在传统的基础上创作出与时代同步，与当代人文观念、思维方式、生活节奏相适应的新剧目和新形式，培养新一代观众群。

目前，内蒙古各地二人台传承人建立了培训基地，定期深入学校教学生学习表演，现已培育出许多能完整演出的二人台学员。近几年来，土默特右旗在旗博物馆专门设立了二人台艺术馆，在旗职教中心开设了二人台乐班、二人台表演班，旗乌兰牧骑二人台艺术团经常组织二人台进校园活动。

位于土默特左旗的“中国二人台教育基地——旺旺艺术学校”创办于2003年，是内蒙古西部地区唯一一所二人台艺术学校，承担着中国二人台教育基地的挖掘、传承、发展、创新等任务。学校采取课堂教学与演出实践相结合的教学模式，实行全封闭式管理。学校生源全部来自农村，学校不收任何费用，克服了艺术教育成本高的困难。学校创办以来，实施“重基础课程，创艺术特色，出一流质量，育特长生人才”的治校方略，培养了一批又一批二人台艺术人才。目前在已毕业学生2000多名中，有300多名学生被四川、天津、北京、深圳等地录用，其他部分充实到各地二人台剧团。

四、“二人台”艺术的传承窘境和发展前景

经考证，二人台产生于土默特右旗、发展于土默特右旗。土默特右旗二人台的发展经历了“打坐腔、打玩艺儿、风搅雪、小戏班、民间剧团和专业剧团”并存的五个阶段。经过中原黄河农耕文化与草原游牧文化相互交融、长期碰撞，在蒙汉民歌坐腔的基础上吸收民间社火的汉族舞蹈，创造了有唱、念、表演、服饰、剧情的二人台演唱艺术，后逐渐流传到晋陕冀等地区，形成了各自的地方风格特点。

受大环境的影响，二人台所面对的不再是与传统歌舞等艺术形式的竞争，而是面对诸如与电影、电视、网络演艺、快手视频等新的艺术形式的竞争，二人台要在竞争中求生存、求发展，就需要二人台表现现代生活，以当代审美意识创造新的审美风格，这是时代发展的要求，也是二人台自身发展的要求。

二人台艺术的发展创新首先需要保护好传承人，传承其技艺，着力培养青年后备军，培养好二人台创作团队。同时充分发挥媒体、文化大院、乌兰牧骑二人台艺术团的传承传播作用，提高广大民众对二人台艺术的认识度和保护参与度。要保持浓郁的乡土气息和贴近生活、贴近百姓的优良属性，取艺于民，还艺于人民，使二人台艺术展翅高飞。

(作者系河北师范大学美术与设计学院教授)

各美其美，美美与共

——中国民间文学大系出版工程田野调研报告 □那 顺

市土默特左旗和包头市土默特右旗两地二人台传承情况进行了考察。

二人台扎根于走西口文化土壤，流行于内蒙古中西部及山西、陕西、河北三省北部地区。在长期发展过程中，二人台以民歌和民间社火表演为基础，吸收民间小曲、社火舞蹈、打坐腔演唱方法，与地区方言融合，并融入当地民俗民风，逐渐形成了自己独特的演出风格。《走西口》便是其中最具有代表性的剧目。两天来，通过对专门培养二人台表演人才的旺旺艺术学校、土默特左旗敕勒川镇白银厂汗村文化大院、土右旗萨拉齐镇文化站和文化大院的考察，并观看了不同风格的二人台曲目表演，我感受到二人台具有深厚的群众基础和广阔的发展空间。据了解，在土默特右旗和土默特左旗的广大农村依然有大量二人台艺术传承人数量和以十万计的当地受众，特别是当地遍布文化大院，每个大院都有固定的演出场所、特定的表演者和稳定的受众。与乌兰察布东路二人台有所不同，虽然他们也有不少民间二人台艺术团走向市场、融入市场，但更多的二人台传承人以不同规模的文化大院为中心，利用农闲时间，自带乐器、自备道具、自掏费用，免费为群众演出，有时也会自行聚集起来，自娱自乐。虽然缺少经济收入，但凡参与者均乐此不疲，自我感觉生活滋润。可以说，这是国泰民安的体现，是老百姓幸福指数不断提高的体现，也是满足广大人民群众文化艺术需求的重要途径，更是实现乡村振兴不可或缺的内容。

土默特左旗民办旺旺二人台艺术学校，是个特殊现象，自2003年建校以来，虽然校舍、教室、排练厅等极其简陋，但已有2000多名学生从这里毕业，其中大部分学生被各地二人台剧团录

用，有的已经担纲主演，成为骨干和中坚力量，使二人台和东路二人台艺术表演团队不断有新鲜血液补充，得以葆有旺盛的艺术生命力。

当然我们也注意到，各地二人台传承人和表演团队，除了表演传统剧目和曲目外，还编排有一些现代戏演出。除了表演群众喜闻乐见的传统剧目和曲目外，他们还经常自编自演一些宣传党的政策的节目，并将身边的人和事编成小型多样的二人台段子，奉献观众。

三、史诗和祝赞词传习情况

10月16日，在呼和浩特市举办了“中华优秀传统文化传承发展工程‘十四五’规划重点项目中国民间文学大系出版工程社会宣传推广活动——2021·中国西部少数民族史诗与祝赞词大会”，来自西藏、青海、四川、甘肃、内蒙古等全国各地的史诗和祝赞词传承人共表演了29个节目。从此次大会呈现的史诗和祝赞词节目内容看：一是达到了大会宗旨“社会宣传推广”的目的，让更大范围的社会各界了解了史诗和祝赞词的分布和流传情况；二是展现了中华民族共同体之文化共同体的丰富内容和各美其美、美美与共的艺术风采；三是展示了史诗和祝赞词作为中华优秀传统文化组成部分的特有艺术魅力。

1.史诗部分。本次大会主要展示了藏族《格萨尔》和蒙古族《格斯尔》不同地区的说唱风格。藏族《格萨尔》更多保留了说唱时的虔诚和仪式感。蒙古族《格斯尔》则较多融入演绎性和娱乐性。以上也是史诗《格萨(斯)尔》说唱艺术传统使然，各有专长，各有特色。我们对中国英雄史诗的传承保护责任重大，一是要让它一代一代传承下

我随“中国民间文学大系出版工程社会宣传推广活动——‘陕北民歌’与内蒙古西部‘二人台’民间传习状况(内蒙古段)调研”调研组一行，自2021年10月11日至10月13日对东路二人台、二人台民间传习情况进行了调研，10月16日又参加了“中国西部少数民族史诗与祝赞词大会”。现将我在调研中的体会和感受报告如下。

一、东路二人台传习情况

10月11日下午，调研组赴乌兰察布市集宁区，在乌兰察布市艺术剧院排练厅观看了由乌兰察布市艺术剧院演出的东路二人台传统剧目《回关南》。东路二人台是国家公布的348个地方戏曲种之一，也是内蒙古四个地方戏——蒙古剧、二人台、东路二人台、漫瀚剧之一，与二人台一起被列为国家级非物质文化遗产名录，主要流传在内蒙古乌兰察布市、山西晋北地区和河北张家口地区。二人台与东路二人台同为晚清走西口文化形成过程中产生的地方戏剧剧种，两者在演唱风格、表现主题、音乐结构等方面有许多相同或相似之处，但又有着明显的差异。二人台大多采用一丑一旦二人演唱的形式，所以叫二人台。东路二人台，往往多人演唱，有起承转合的剧情，并注重塑造人物形象。《回关南》就是东路二人台传统剧代表性剧目之一，反映的是民国初年逃荒难民白老三、乔玉兰夫妻，在回关南途中遭遇种种磨难，最后夫妻双双客死他乡的悲剧故事。

笔者近年来从事舞台创作，也参与过多地方戏剧目的观赏、论证和评审工作，但《回关南》却是第一次看，作为一部传统地方戏剧目，让我有一种耳目一新的观感。这主要体现在它的传统性上，传统剧目、传统情节、传统程式、传统曲调、传统器乐和传统表演形式，这些是它的生命力所在。特别是在舞台上用情节讲故事和塑造人物这一点上，将它与二人台截然区别开来，成为一种单独剧种。但遗憾的是，演出队虽然基本按照传统程式将这台《回关南》演绎下来，可是在剧的末尾加了一段女主角乔玉兰在自杀前精神错乱的情节。这段精神错乱戏，破坏了人物性格发展的连贯性，尤其是其中用了一些现代舞台剧

的表现手法，不伦不类，画蛇添足，让人感到看到的不是一个传统戏而是一个现代戏，要知道精神错乱的人已经没有意识所以也绝不会自杀，现在的这种“提升”，于情于理都说不过去。应该说，这个“改进”或“提升”是失败的，违背了传统剧目或非物质文化遗产的传承和保护原则，尽管传承本身包含发展和提升，但这种发展和提升不能够伤筋动骨。我们知道，中国一些经典传统剧目如《桃花扇》《牡丹亭》《琵琶记》《窦娥冤》《西厢记》《白兔记》等等，尽管有很多剧作家进行改编乃至剧种移植，但从来不及及基本内核。东路二人台底子还很薄，流传也很有限，流传下来的剧目也不多，如果任谁都改来改去，很快就会变得面目全非，不久的将来，谁都不知道曾经的剧目是什么样了。另外，这次演出不是完全用方言表演，也是一个不足。地方戏的首要特征就是方言，用方言表演，才叫地方戏，如果都用普通话表演，那么戏种之间除了音乐，就不会有其他区别了。

令人欣慰的是，乌兰察布市察右后旗民间东路二人台流传地区很广，除了乌兰察布市大部分地区外，在河北、山西部分地区也有大量受众，二人台传承人也有了展现才艺的广阔空间，一个乡就有5个自愿结合、自行组织、自负盈亏的东路二人台民间艺术团，且经常有人花钱请他们去表演，可以说他们已经完全融入了市场，均有着可观的经济效益，不存在生存危机。尤其难能可贵的是，他们的表演不修饰、不走样，表演的几乎都是耳熟能详的传统剧目和曲目，为我们保留了传承发展东路二人台的一片热土。

二、二人台传习情况

10月12日至13日两天，调研组对呼和浩特

去，只有传承下去，才有可能维护根系。二是传承和保护同等重要，不可偏废哪一方面，既要强调内容的原原本本，使其基本内核不走样，又要提倡说唱形式的与时俱进，利于新的一代乐于接受。三是既要传承史诗的文本内容，更要传承史诗的精神养分，让中华民族的英雄主义精神代代相传。

2.祝赞词部分。本次大会展示了多种内容和形式的祝赞词。祝赞词内容广泛，形式多样，深怀对大自然的敬畏之情。大自然是我们生命的缔造者和一切生活来源的恩赐者，有了长生天，才有风调雨顺，万物生长；有了长生地，才有田禾庄稼，家畜野生。我们在享用这一切的时候，首先要感谢天，再感谢地，还要感谢生养我们的父母祖先。祝赞词，就是在履行这个神圣的程序。有了新住所，先祝愿和感谢赐给我们新住所的苍天大地以及原材料提供者和制作的匠人们，然后才可以进去住；有了丰盛的羊背子，先祝愿和感谢能够使这只羊膘肥体壮的苍天大地以及草旺水清，再割下一点羊头羊尾的肉献祭苍天大地，才可以供自己和宾客享用；有了醇香的美酒，先要祝愿和感谢能够让我们酿出美酒的天涯大地的恩赐，并将第一滴献祭给苍天，第二滴献祭给大地，第三滴献祭给祖先，先让他们品尝过了，才可以供我们自己和宾客享用。所以，祝赞词是古老又很前沿的文化现象，尤其是在当代整个人类都面临生态和气候危机，需要我们敬畏自然、顺应自然、感恩自然、保护生态平衡的时候，祝赞词更具有理论意义和实践价值。由此可以得出结论，祝赞词文化是中华优秀传统文化天人合一思想精髓的所在，因此，当下我们应当全力推介、宣传和倡导才是。

(作者系内蒙古文联研究员)

文艺报
中国民协
合办