

内蒙古二人台是在走西口文化背景下形成的地方小戏,结合了草原文化与农耕文化,传唱于阴山南北、黄河两岸、长城内外。在内蒙古中西部地区、山西、河北北部流传广泛。笔者有幸参与了由中国民间文学大系出版工程领导小组、中国民间文艺家协会和内蒙古自治区民间文艺家协会主办的“陕北民歌”和内蒙古西部“二人台”民间传习状况(内蒙古段)的调研活动。此次调研活动大致可以分为三个方面:二人台在学校的教育传承现状、社区居民间的流传情况和专业团队的发展现状。笔者根据调研活动梳理了二人台坐腔、民歌与对唱和表演唱的区别与联系,对今后的创新与发展做些思考。

二人台在校传承

呼和浩特市旺旺艺术学校是位于土默特左旗一所专门进行二人台教育的职业技术学校,2015年中国民协在此设立“中国二人台教育基地”,2016年被呼和浩特市非物质文化遗产保护中心授予非物质文化遗产二人台项目土默特左旗传习基地。该校于2003年建校,现有教师十余名,在校学生70余名,校长杨存旺。学校设置了三个年级,有唱腔和器乐两个班,并设置了唱腔、教调、民调、舞蹈、礼仪、主持、声乐、乐理、扇子手绢软硬鞭等基本科目。教学目标就是培养二人台专业演员,历届毕业生考入各地乌兰牧骑和歌舞剧团。由高年级唱腔班和器乐班进行的汇报表演中,有牌子曲《大年欢》,经典作品《走西口》《双山梁》《挂红灯》及本唱《亲亲的二人台》。伴奏乐队共6名扬琴演奏员,4名竹笛演奏员,3名四胡演奏员,笙演奏员、梆子演奏员、打击乐演奏员(包含鼓板、挠拔、锣、手锣)各1名。《走西口》创作于咸丰五年,描写了山西遭年旱,太春外出借粮失败,决定与伙伴相约走西口谋生,新婚夫妇被迫即将分离,当太春将决定告知玉莲时,整个故事进入高潮,深刻描写了二人的难舍难离。9名男生7名女生,饰演太春和玉莲(其中一名男生反串饰演玉莲),节目将35分钟版本的《走西口》压缩为15分

“二人台”:艺校培养 社区服务

——以呼和浩特市土默特左旗和包头市土默特右旗为例 □刘玉欣 杨存旺

土默特右旗职业技术学校学生表演《十对花》

钟。《双山梁》由一男一女进行漫瀚调对唱,在内蒙古西部地区流传广泛,尤其是准格尔旗一带,在那里,圪梁梁、圪洼洼成了年轻人谈情说爱的港湾,该曲描绘了男女之间从相识到相知相恋的甜蜜的爱情故事及年轻男女对美好未来的憧憬与期盼。《挂红灯》则采用提前录制好的伴奏,由5名男生饰演丑角,5名女生饰演旦角进行展演,展示了扎实的过硬的舞蹈、身段等基本功底,道具具有扇子、灯笼、彩绸等。

土默特右旗职业学校于2014年开设二人台班,隶属于艺术类专业,没有单独设立院系,课程有乐理、声乐、身段、台词、表演、二人台历史等课程,在读学生十余名。他们表演了二人台剧目《十

对花》,唢呐合奏《喜洋洋》和漫瀚调男女对唱《拉骆驼》。《十对花》由6名女生(旦角)进行演出,其中3人为老太角色,3名为年轻女性角色,老太前期的快板(刮嘴)为即兴,只要吻合后边主题即可带入《十对花》,想去参加比赛叫上几个姑娘陪伴儿在家中练习的片段,道具扇子、手绢、绸子一应俱全。二人台伴奏乐队中通常没有唢呐,该校根据本校教学特色适当加入了两名唢呐。《喜洋洋》则是器乐唢呐和笙的合奏作品。《拉骆驼》坐腔表演由一男一女进行漫瀚调对唱,内容也是歌唱爱情。

民间文艺学者刘新和认为,应培养出适应现代教育模式与市场需求新型二人台表演人才,并关注三个方面:将人才培养纳入“国家层面”、

萨拉齐综合文化站的居民演出队

体制机制创新与教学方法革新。

二人台为社区服务

土默特左旗白银厂汗文化大院于2020年被授予中国二人台教育基地实训基地。这里的演出人员多为退休人员或当地爱好者。政府提供场所,业余班定期排练演出,自主提供电子琴、扬琴、四胡、板、梆子、响铃、打击乐(包含鼓板、挠拔、锣、手锣)等乐器。他们表演的二人台传统小戏《顶灯》《十对花》及《挂红灯》《拜大年》选段、民歌表演《庆丰收》等节目为丰富大院文化生活奉献了优质产品和服务。

萨拉齐综合文化站于2019年被内蒙古自治

区文化和旅游厅评为一级文化站。深受当地居民喜爱的二人台传统戏《跳粉墙》《挂红灯》常演常新。土默特右旗乌兰牧骑二人台艺术团的保留节目牌子曲《西江月》、传统小戏《走西口》、坐腔《三国题》又有拓展和鼎盛。

二人台的传统剧目分文武戏,如展现唱腔、表现人物故事情节的“硬码戏”《走西口》《探病》等,如展现基本功身段,载歌载舞的“带鞭戏”《挂红灯》《打金钱》等。专业剧团区别于民间剧团的很大一部分因素就体现在基本功上,所以二人台在发展变迁过程中已潜移默化地融入同舞蹈、杂技相关的技巧。

二人台坐腔与演唱

打坐腔,就是不化妆没有角色扮相,乐队和演唱者在家里自娱自乐或去别人家中演出。土默特右旗乌兰牧骑演出《三国题》时,特意将乐队放前进行打坐腔的表演。而在旺旺艺术学校和土默特右旗职业学校展演中,《双山梁》和《拉骆驼》则属于民歌——漫瀚调对唱。因为打坐腔要体现乐队,而这两个地方在表演时,乐队始终属于从属地位,在后排演奏。白银厂汗文化大院《庆丰收》的表演唱,演出者舞台妆容浓重,且具有道白和表演效果,如骑着小青马割麦等等。因此,在区分三者时,要着重注意以下几点:乐队和演唱地位是同等,还是属于从属地位;演唱者是否化妆(并非是淡妆,而是角色妆容);演唱过程中是否有道白表演等因素。过往的二人台唱腔是原生态唱法,很多二人台老艺人演唱水平较年轻时大幅下降,而当下的二人台将现代声乐融入唱腔,可以适当弥补高龄唱匠的声音不足。

二人台艺术的普及、传承、传播,需坚持乡村文化空间布局,兼及城镇社区润色,将坐腔文化和大院文化结合起来,促进坐腔文化的“传帮带”、大院文化的“精新活”,摹画新的民间文化景观。

(刘玉欣系内蒙古师范大学硕士研究生,杨存旺系中国二人台教育基地负责人、呼和浩特市旺旺艺术学校校长)

内蒙古西部二人台民间传习状况调研的思考和认识

□高忠严

二人台是广泛流行于山西北部、陕西北部、内蒙古西部和河北北部的民间小戏,它集民歌、音乐、舞蹈、说唱为一体,二三人表演,是当地群众喜闻乐见的民间艺术。二人台剧目和演出蕴含着丰富的地方文化,集中体现了百姓的情感愿望,展示了这一区域民众的集体记忆和传统习俗。2021年10月11日至15日,通过对乌兰察布、包头、呼和浩特和鄂尔多斯等地的二人台剧目流传形制、民间传承机制、新时代创新成果、新文艺群体和组织、演出市场业态和现代传播等方面所做大致的了解,现结合调查情况,笔者将在本文中阐述对内蒙古西部二人台传习状况的认识和建议。

一、内蒙古西部二人台的历史与现状

(一)民间小戏的形成和发展

二人台形成于清末特定历史时期,是由山西、河北、陕西的人们从家乡来到内蒙古地区,带来自己家乡的山曲、爬山调、信天游,结合当地的民间音乐和民间舞蹈形成的民间小戏。并在文化交流中形成蒙歌汉唱或汉歌蒙唱“风搅雪”。这些都是汉蒙民众自娱自乐的民间艺术形式,是汉文化和蒙古族文化、农耕文化和草原文化交汇融合的产物。内蒙古二人台以呼和浩特为界有东路二人台和西路二人台之分。东路二人台又叫蹦蹦儿、玩意儿,分布在内蒙古乌兰察布、山西大同、河北张家口等地;西路二人台最初叫蒙古曲儿、漫瀚调,流行于内蒙古呼和浩特、包头、巴彦淖尔盟、陕西榆林和山西河曲一带。

二人台在一定程度上是伴随移民的历史而形成和发展,多反映当地民众的日常生活、爱情和习俗。在历史上,二人台因其演出便捷性和民众的高参与度,成为民众接受教育、价值观念培养和休闲娱乐的重要载体。

(二)内蒙古西部二人台传承现状

二人台在新中国成立以前一般在乡村和小城镇演出,服务于城乡民众,统治者,甚至在赌场等场所演出。新中国成立后,在政府的倡导和鼓励下,二人台走进剧院,有了更加广阔的舞台和更广泛的观众群体。加上演出人员、研究人员、创作人员的增加,促使二人台走向繁荣。

二人台是蒙汉民族长期交流和文化融合的民间艺术结晶,具有广泛的群众基础。现在二人台的传承与发展有多重模式,既有最传统的民间戏班的师徒传承、家族传承模式,也有各地二人台剧团的社团传承模式,还有高校、职业学校二人台表演专业为主的学校传承模式。无论哪种模式,都满足了民众的文化需求,也为抢救、保护、传承、发展、创新二人台艺术做出贡献。

二人台表演场所建设方面也取得很大成绩,如近年来土默特右旗就成立了五十多处文化大院,组织起基层社会的民众,激发了他们学习、表演和观看二人台艺术的热情,取得良好的社会效益。敕勒川的博物馆展示了二人台服装道具、戏剧书籍、二人台表演乐器以及二人台的名人名作。

二、存在的问题和对传承发展的思考

改革开放以来,随着文化样式的丰富和城镇化的发展、商品化浪潮的冲击,二人台面临被边缘化的危险。如学术研究和实际表演脱节;二人台艺术传承后继人才不足;多年来二人台沿用传统剧目,缺乏标志性的创新作品。

二人台的传承发展在当今社会有多方面的价值和意义。首先,二人台作为国家非物质文化遗产的重要内容,发掘、创作、传播二人台可以传承中华文脉,增加区域认同,提升文化自信,全面提升人民群众文化素养,还可以促进民族融合和

文化交流,促进社会的和谐发展。与此同时,在丰富民众生活、繁荣社会主义文艺、促进文化发展和乡村振兴等方面具有重要意义。因此,地方政府和基层工作者要创造有

利条件,充分激发民众的创作热情、表演热情和观看热情,为他们提供便利条件,不断增强民众的文化参与感、获得感和认同感,解决大多数老年人的精神养老问题,助推社会发展。具体说来,有以下几个方面应该注意:

第一,作品创作方面。二人台艺术经过两百多年的发展,在2006年入选国家首批非物质文化遗产,其历史并不久远,与其他民间艺术形式的交流互鉴是二人台形成、发展的主要原因,当下的二人台艺术也应坚持这样的传统,充分吸收其他文化艺术形式的宝贵经验。

第二,表演场所建设方面。现阶段内蒙古自治区建立了为数不少的文化大院,这样的大院,接地气、聚人气,是老百姓喜欢的文化场所,是村民们创作演出二人台、展示自我、交流文化的绝佳舞台。在此基础上要继续增加文化大院的交流建设,采用地方出资和村落融资相结合的方式给予一定的物质补助,文化部门提供针对性专业辅导,充分发挥示范引领作用。推动乡村文化建设的繁荣和乡村振兴的实现。

第三,传承人培养和二人台组织建设方面。制定非遗新人培养计划,下力气扶持和培养二人台中青年接班人,发挥各级传承人的传帮带作用,建立传承基地、二人台艺术学校和培训机构等。在普及教育的基础上,打造二人台名家名角。

第四,传承体系方面。全面构建二人台小戏文化传承发展体系,首先需要社会各界强化完善传承发展体系的认识。充分发动民间艺人、优秀传承人的力量,建设校本课程、特色课程,成立兴趣团体,将民歌、二人台带入课堂,以丰富多彩的二台艺术熏陶青少年儿童。利用高校和其他科研机构进行二人台艺术的研究阐发,利用国家文化部门、高校、职业学校、中小学等机构进行教育普及、保护传承,同时在创新发展、传播交流等方面协同推进。

第五,表演场所建设方面。现阶段内蒙古自治区建立了为数不少的文化大院,这样的大院,接地气、聚人气,是老百姓喜欢的文化场所,是村民们创作演出二人台、展示自我、交流文化的绝佳舞台。在此基础上要继续增加文化大院的交流建设,采用地方出资和村落融资相结合的方式给予一定的物质补助,文化部门提供针对性专业辅导,充分发挥示范引领作用。推动乡村文化建设的繁荣和乡村振兴的实现。

三、关于中国民间文学大系出版工程的建议

根据本次调研的内容,在民间文学大系出版工程方面,要加强新时代民间文学田野调查经验总结和成果运用,特提出以下建议:

第一,完整准确记录二人台代表性文本。二人台剧目、二人台艺人的口述本、口述整理本和手抄本,要兼顾广泛性和代表性的要求。既要考虑到二台在不同省份和民众中的流传,也要选出能体现二人台地域特色、剧种特色、民族特色的剧目。记录时要注意保存好原汁原味的地方方言和乐谱、曲谱,而不仅仅是文字。同时注意辨别和标注文本性质,如历史文本、当代文本、书面文本、网络文本。此外还要关注多样化传承载体。

第二,立体记录二人台剧本和相关活动、相关要素。不同于作家文学的书面性,中国民间文学大系出版工程要充分尊重二人台艺术的表现性特征,记录时注意在文本之外还要记录所用乐器、道具,对方言土语做细致准确的注释,与之相关的仪式、风俗习惯、表演者、整理者等信息都要记录完整。

第三,注意记录在近年来二人台跨区域比赛中的精彩剧目。二人台是民族融合和区域文化交流的产物。近些年来,各地组织了一些跨区域的二人台演出比赛和展演,二人台艺人们精心准备、悉心参赛,都留下了一些优秀的表演和美好记忆。在中国民间文学大系出版工程中要对这类比赛予以充分重视。把优秀作品悉数收录进来。

(作者系山西师范大学文学院副教授)

在内蒙古地区,二人台主要流传于内蒙古中西部几个盟市,在这些盟市中除一些专业的演出团体外,还有许多民营二人台剧团,这些剧团在推动二人台发展、传承二人台艺术方面也发挥着不容小觑的作用。但近些年,这些民营二人台剧团的运营与发展面临很多问题,本文以乌兰察布市察右后旗百姓艺术团为主要分析对象,以达到窥一斑而见全豹的效果。

2021年10月11日至15日,笔者有幸参加了“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。在乌兰察布市察右后旗后旗进行的调研行程中,听取了当地民营剧团负责人汇报各自团体情况并做简单表演展示。

我听了感触颇深,觉得在这里能活跃着这样一群热爱艺术的人,实为难能可贵。会后又通过和剧团负责人沟通了解到一些事情,深感此类民营剧团必须进行改革创新,否则再过几年或十几年,会有濒临绝境的危险。

察哈尔右翼后旗民营二人台剧团概述

察哈尔右翼后旗,简称察右后旗,位于乌兰察布市北部,总面积3910平方公里,下辖8个乡镇、苏木,白音察干镇为政府所在地。二人台在察右后旗的历史由来已久,二人台也在当地有着极为深厚的群众基础。在过去农闲时节,大家总喜欢聚在一起用最熟悉的调调进行娱乐、消遣,直到现在,察右后旗各个乡镇、苏木也都设有文化大院,社区中也有文化活动中心,农闲之时,茶余饭后,人们仍喜欢聚在一起拉起四胡响起,唱上几声二人台。

渐渐地,一些演奏或演唱水平较高的人开始组织起来,受聘于当时较为富裕的家庭并进行专门表演,这便是民营二人台剧团的雏形。随着社会的发展,人们生活水平逐步提高,家里逢婚嫁娶或重要节日,越来越多的人会选择请他们到家进行现场表演,这也使得民营剧团有了发展的基础。经调研,在察右后旗较有名且稳定营业的民营剧团共有四个,分别是察哈尔百姓艺术团、华谊艺术团、北方艺术团和新世纪艺术团。这四个艺术团常年活跃于各乡镇、苏木。一方面,这四个剧团为当地一些有才艺的人提供了就业的机会,改善了他们的生活状况;另一方面,他们把大家喜闻乐见的艺术形式送到人们家门口,对二人台艺术的发展与传播起到了很大的推动作用。笔者以百姓艺术团为例,举一反三,来讨论约这类艺术团发展的一些现存问题,并提出创新性建议,希望能让这一类艺术团在为人民服务的道路上走得更远、更久。

百姓艺术团,全称为察右后旗察哈尔百姓艺术团,是上述提到的四个民营剧团中规模最大的一个剧团。建于1986年,第一任团长为武培,现任团长为武国峰,团内共有演职人员16人,演出节目以传统东路二人台为主,包括二人台小戏、二人台对唱、二人台牌子曲等,也辅以其他表演形式,如大型古装歌剧、现代小戏、歌舞等。百姓艺术团常年活跃在农村牧区,演出场次每年达300余场,广受农牧民观众的好评。百姓艺术团也多次在市旗举办的农牧民会演中获奖。百姓艺术团是当地民营剧团中规模最大、人员最多的一个剧团,但是通过与百姓艺术团负责人交流得知,百姓艺术团近些年在其运营过程中是存在很多问题的,其原因较为复杂,包括剧团自身的客观原因也包括社会原因。

(一)资金短缺、自负盈亏

百姓艺术团的运作模式也是大多数民营剧团的运作模式,没有外来资金支持,所有的开销需要剧团承担,实则是团长承担,一个剧团的运作离不开资金,大到演员的工资、乐器的更新、灯光音响设备的升级,小到车辆加油、购置演出服等,都离不开资金。通过笔者了解,百姓艺术团演出一般是在较偏远的村镇,经济条件较差,一次演出一般包含两场,即下午一场,晚上一场,一场演出短则一到两个小时,长则四五个小时,一般包括司机1-2名,演员10-14名,两场演出收入共4000元左右,而每名司机和演员的酬劳为200-400元不等,这样一来,大部分的收入都用于演职人员的工资,剩下的部分寥寥无几。这对于剧团运作来说是极为不利的,灯光、音响设备、演出服装、乐器等得不到及时更新,剧团负责人收入较低,会大大减少其从业热情。

民营二人台剧团面临的问题及其制约因素

——以察右后旗百姓艺术团为例

□王丹

(二)演员以兼职为主

演员是一个剧团的灵魂,优秀的演员能带动一个剧团的发展,稳定的演员结构是一个剧团长期运营的基础。如演员结构松散、不稳定,经常替换演员,势必会导致演出质量低下,甚至不能保证正常演出。

百姓艺术团的演员基本都是兼职,随时听从团长调配,平时演员们有的务农,有的从事手工业生产,有的也在其他团里做兼职,还有的自己接活儿,这样的演员配置有时候不能很好地保证演出,降低了节目质量,如在农忙时节,团长常常为保证演出照常进行或保证节目质量,需多次调整演员结构。即便这样,仍然会出现演员不够的情况。

(三)演员老龄化严重

百姓剧团中年龄最大的演员55岁,最小的演员24岁,平均年龄40岁左右,剧团中器乐演奏员的年龄整体偏大,基本在50岁左右。要知道一个演员在舞台上最佳的年龄是20岁左右,剧团中常年没有年轻演员的加入,没有新鲜血液的注入,老演员们所演剧目也比较固化,创新较少,导致所演剧目固定、没有创新。

其根本原因是年轻人不喜欢二人台,不愿意进行学习或从事这一行业,甚至认为这是低俗的,上不了台面的。其次就是待遇方面,民营剧团内部运作、自负盈亏的经营模式在很大程度上是不太稳定的,尤其近年疫情背景下,在疫情严重的时候,全团停业近半年,没有收入,还需进行日常的车辆、设备、乐器等保养。这也严重导致团里的一些年轻演员改行另谋职业。没有新演员的加入,加剧了团里演员老龄化的现象。

民营剧团发展的探索与建议

上述问题,归根结底在于资金问题,内部运作、自负盈亏的传统经营模式,在现代市场经济体制下、在疫情常态化的影响下,维持剧团生计异常艰难。演出不稳定、演员收入不高,导致演员不得不身兼数职养家糊口,年轻演员外出打工或寻找新的工作,剧团长期没有新演员加入,没有新作品产生,剧团极易进入运营的瓶颈甚至出现停滞、衰退。要解决这些问题,剧团要大胆改革,需要改变经营模式。

首先,除了传统的现场演出外,剧团一定要充分利用好现代网络及自媒体运营进行宣传、推广,让更多观众在家中就能够看到专业的二人台表演。这样一来,不仅能够提高剧团及演员的知名度,还能通过自媒体运营增加演员的收入,这样对稳定演员结构,推动剧团发展有着积极性的推动作用。

其次,招收新的学徒或演员以补充后备军实力。新鲜血液的注入对于每一个团体都是重要的,没有年轻人的加入,团队就没有活力,没有创造力,没有生机,老龄化严重影响剧团的发展。所以,剧团要积极招收新的学徒及年轻演员,可以适当提高待遇引进新人。

最后也是最重要的一点,当地文化部门要适当给予民营剧团以扶持,虽说民营剧团多以自负盈亏为主,但民营剧团也担任着当地文化传播与宣传的重要职责,加之近年疫情常态化,演出行业处于低迷时期,各项民俗活动趋于简化甚至取消,民营剧团在这样的大背景下,无异于夹缝中求生。据了解,2020年疫情暴发初期,百姓剧团同其他演出团体一样全员待业,整个剧团在整整半年的时间里没有分文收入。演出设备也因长期不使用,在重新启用时,大部分出现了故障需要更换或维修。所以笔者认为,要想保持民营剧团的活力,文化部门应该进行干预,在演出旺季可以大力推广民营剧团的演出活动,在演出淡季或疫情常态化时期,适当给予补贴让民营剧团渡过难关,以便之后能继续为广大农牧民服务。

(作者系呼和浩特市赛罕区乌兰牧骑二人台鼓、竹笛演奏员)