

关注

评弹保护传承还应“更向深山深处行”

□ 潘 讯



中篇评弹《千里江山图》 上海评弹团供图

拥有400多年历史的苏州评弹,底蕴深厚,风格独具,是一座“蔚然而深秀”的文化山峦。自2006年列入国家级“非遗”名录后,近20年来评弹艺术传承发展卓有成效。文化主管部门在推进评弹人才培养、作品创新、书场建设等方面作了大量工作,当下市场传播格局的变化更为评弹带来了“另类”繁荣。当然,领略守护秀美山峦不能停步于浅尝辄止,我们还需走进重峦叠翠的山林深处,探入评弹艺术本体,把握艺术发展规律,用更加系统细致的思路、举措推动评弹保护传承。

传统书目是苏州评弹的根基和血脉,是评弹艺术悠久历史、连绵文脉、杰出成就的主要载体。丢失了传统书目,文化遗产意义上的苏州评弹将不复存在。据不完全统计,评弹史上有名可循的长篇书目有156部之多,其中评话70部、弹词86部,已经淘汰或不知名的书目应该更多。评弹理论家周良根据书目的传承传播情况,梳理出评弹史上优秀传统书目38部。近年来,陆续整理出版的“苏州评弹书目库”共5辑35册,收录传统书目演出本24种,保存于档案馆、图书馆、博物馆以及散落在民间的长篇演出本还有不少,这部分未刊资源也已得到学者关注。但是,相对于评弹书目的丰厚家底,实际传承情况则令人担忧。从评弹演出市场看,能够传承的传统书目在30部以内,这一数目只占周良统计的156部传统书目的18.6%,绝大多数传统书目已经失传或濒临失传。可见,评弹“入遗”20年来,传统书目的整理改编工作并不理想。

但是,我们还需看到,评弹书目是流动的文本,也是时代的文本。今天为我们所称道的传统书目大多是经过了1949年之后加工整理的本子,传统书目中的经典选回也大多诞生在20世纪五六十年代的书目“整旧”中。传统时代的评弹演出样貌是码头书场中的长篇连说,所谓“一部南词半生衣食,三条弦线羁客四方”。艺术的生存状态并不等同于艺术的本质特征。“书场”作为评弹传统演出空间,将面临迭代和拓展,评弹将走进剧场、园林、音乐厅、直播间等多元场域。“长篇”是传统评弹的主要存在形式,随着演艺市场和欣赏习惯的变迁,也将出现精编版、剧场版、连台版等多种演出形态。从艺术生长规律和文化变迁规律看,码头书场的空间载体、长篇连说的艺术形式,并非评弹保护传承的本体和关键。评弹保护传承的重点应是推动优秀传统书目的系统整理和稳步提升,在现代舞台上创造新的演出文本和表演形态。

传统书目的演出长度都在数月以上乃至半年,今天书场长篇演出的常规形态为半个月15回书。如果将长篇书目搬到剧场等空间,演出篇幅还要缩减。长短并非问题的核心,对文本品格和表演技艺的锤炼才是传承的本质。这与昆曲的演出形态也若相仿佛,昆曲传奇剧本都是数十出连缀的长篇格式,但是昆剧舞台流行的并非全本演出,而主要以串折本、改编本等形式呈现,在不同版本中寄托了编演者不同的创作观念和主旨意图。苏州评弹团的精简版《玉蜻

蜓》就践行了这样的整理思路。传统书《玉蜻蜓》的回目在50至60回之间,精简版从后段《玉蜻蜓》中遴选出9回书,剪辑成“子归”“认母”“归宗”3个篇章,利用3个周末连续演出,每场演出约100分钟。3个篇章似断还连,这样的演出方式既不同于长篇书回的连缀,也不同于中篇弹词的组合,而是创造出类似“连台本戏”的演出模式。更为重要的是,精简版将着力点放在徐元宰身上,3个篇章所体现的都是元宰的至醇至孝。“子归”篇中,元宰向金府借贷,又甘愿做金张氏的寄子,那是出于对徐家养父母的“孝道”;在“认母”篇中,他不顾舆论压力,毅然庵堂认母,是出于对生身母亲的“孝道”;到了“归宗”篇中,他在金家、徐家之间撕扯,还要捍卫生母的尊严,最后不得不选择“半姓金来半姓徐”,那也是出于“孝道”。以“孝道”贯穿全篇,使9回书形成了一个相对完整的主题性结构,这样的改编已经可视为对这一传统书目的二度创作。其实,二度创作也得之于传统。说书的形态本就是“各家各说”,对同一主题的不同处理,体现出历代说书人对书中人物命运的热切关注和深情期待,对书中涉及的伦理、道德、宗法、婚恋等诸多复杂关系的理解与协调。

另一种改编模式是,一面保留整理传统书回,一面生发创作新的书回,在新旧交糅中衍生出新的书路、提炼出新的主题,这是一种更趋活态的保护传承方式。盛小云作品《娜事Xin说》便是传统书《啼笑因缘》上萌发出的“老干新枝”。《娜事Xin说》由4个系列12回书构成,除去少数书回为原演出本所有外,大半为新创书回。在评弹前辈的表演中,《啼笑因缘》的情节主线是沈凤喜和樊家树的爱情悲剧,说书人出于一度在文艺创作中流行的社会学分析方法,着意将沈凤喜塑造成一个被侮辱被损害的弱女子,而削减了她虚荣攀比、着迷金钱等负面性格。对于何丽娜,他们视为“资产阶级”出身的交际花,虽然在一些片段中不乏可爱性格,但是说书人对她还是暗寓贬义。盛小云则将重心放在了讲述何丽娜、樊家树的爱情故事上,将心灵戏剧性聚焦到这场爱情悲喜剧中最深情、最痴迷、最纠结的何丽娜身上,推演出很多合乎情理故事情节和细致微妙的心里刻画,揭示出何丽娜美丽痴情的外表下,更富魅力的性格潜流。在《雨夜逃婚》等新编书回中,盛小云将表演的新意寄托在心灵开掘中,创造了许多深入人物精神世界、富于饱满时代气息的精彩片段。在爱情追逐中,何丽娜迷恋而不沉溺、深情而又自醒;在纠葛冲突中,她面对危机敢于挺身而出,她身陷矛盾又能抽身而退;在心灵成长中,她敢于“认识自己,洗练自己,自觉自愿地改造自己”。“老干”与“新枝”的接力转化,构成了一部传统书的赓续和新生。

传统书目中那些最为精粹的片段,大多以中篇形式流行于书坛,如《白蛇传》中的《大生堂》、《珍珠塔》中的《婆媳相会》、《玉蜻蜓》中的《厅堂夺子》《庵堂认母》、《三笑》中的《三约牡丹亭》《点秋香》、《描金凤》中的《暖锅为媒》《玄都求雨》《老地保》,等等。这

些中篇评弹不仅具有较高的文学品位和欣赏价值,而且大幅推动了流派唱腔、表演手段的创新提升。中篇体裁的演出长度在2小时左右,便于组织巡回演出,更推动了传统书目的传播与传承。今天的整理工作应借鉴上述经验,因应艺术市场和审美需求的转变,持续发掘打磨一批中篇作品,为传统书目赢得更多当代观众、青年观众。当然,传统书目的精华还远不止此数。从20世纪90年代开始,评弹界组织了一项跨世纪工程,遴选出版评弹书目中的精彩选回,至2004年陆续出版《苏州评弹书目选》5集共13册,收录333回书,包括长篇70部、中篇32部的优秀选回和短篇16回。这样一部类似于昆曲《缀白裘》精华合集,基本囊括了评弹传统书目中的精彩华章。采铜于山,积金琢玉,对于这些优秀选回要有计划地传承复演、搬上舞台。《书目选》中所收书回还包括1949年之后创作的现代题材作品,如长篇《小二黑结婚》《李双双》、中篇《王孝和》《真情假意》等,这些保留书目续写了评弹艺术的新传统,同样值得挖掘整理、常演常新。

书目创新是评弹艺术保护传承链条上的重要一环。评弹具有生活化、世俗化的叙事特征,由微观生活洞察社会变迁,在家长里短的徐徐演说中将人情世故娓娓道来,由世俗中见出精粹,在庸常中剔掘人性。语言则轻松幽默、含蓄细腻。这与江南文学传统一脉相承。将丰厚的江南地域文学资源改编为评弹演出脚本,是评弹书目生成的重要传统。从明末清初的“三言二拍”到近代文学的“鸳鸯蝴蝶派”,都成为评弹改编的文学取材。近年来,上海评弹团改编《繁花》《千里江山图》等茅盾文学奖获奖作品,已经新次构成了评弹的“新上海故事”。这些诞生于江南的文学佳作,本身就具备孕育转化的评弹基因。金宇澄在创作《繁花》时,耳畔就回荡着一位说书人的慢慢讲述,小说的切换叙事与传统评弹日夜两场的演出方式如出一辙。独创“小巷文学”的陆文夫不仅向评弹学习叙事方法、布局结构,甚至吴语特有的语式语气也浸染了他的小说语言。《美食家》中朱自治玩世不恭而又笃达世故的形象,分明有着《描金凤》中钱笃笤的影子。他的《小巷人物志》里不少取材市井生活的小说,如果改编成精粹的短篇弹词想来也十分精彩。范小青小说的叙事方式和语言风格同样获益于苏州评弹,从《裤裆巷风流记》到《桂香街》,从《城市表情》到《赤脚医生万泉和》,都具有浓郁道地的“说书味”。应加强选题策划,遴选储备一批适应评弹的文学IP,组织评弹演员和专业编剧共同改编锤炼,为评弹书目库增添新的保留书目。

山峦之美在深沉厚重,也在气韵流动。评弹保护传承工作需要“更向深山深处行”,贯通评弹作为“文化遗产”和“艺术生产”的双重属性,既守护好评弹艺术的文化精髓,又推动古老评弹融入文化现代化建构,在传承中创新,藉创新以传承,协力创造出属于我们这个时代的新评弹。

(作者系文艺评论家,江苏省艺术评论学会曲艺专委会主任)

加强戏曲评论须把握戏曲艺术的特殊性

□ 朱忠元

戏曲评论兼具理论性与实践性,作为戏曲创作者与观众间沟通互动的桥梁,戏曲评论在戏曲创作、戏曲理论、戏曲史之间扮演着“中介”角色,对推动戏曲繁荣发展具有重要作用。戏曲评论对象的特殊性决定了其工作的难度和要求。

戏曲在舞台上展现百姓故事与历史传奇,而舞台之外则是创作者的才思与研究者的专注。台前幕后、场上案头构成了通往梨园生命镜像的艺术路径,戏曲的这种特殊性要求戏曲评论必须全面关注并深入戏曲的各个方面。剧本作为文学文本,其“行文忌直”,剧作家“不得不作萦回曲折之笔以为收煞”,剧本“文情难鉴”;戏曲必须包含音乐、表演、舞美等艺术形式,“曲之深者,能发深微”,表演、舞美的写意、象征把握更难,同时各种行当与艺术流派各具特色、众彩纷呈;更兼文化管理部门、作者、剧团、表演者、观众、评论者多主体的诉求多样,难以达到对不同主体诉求的共情理解。因此,戏曲评论的“知音之难”甚于其他艺术。戏曲舞台演出“非文本叙事”的呈现具有多样性、多变性,一出戏成长、成熟到定型的过程,有很多可变因素,是一个“多因一果”的动态过程,需要动态观察和把握。从事戏曲评论,无疑要关注当下戏曲的细微的异动和变化,不仅需要实地考察、亲身体验,还需要长期跟踪关注;戏曲作品本身的多义性,作品存在形态的多变性,准确把握、精准判断存在难度,此为“知之难”也。撰写戏曲评论需要超凡的艺术感受力、精准的艺术判断力、良好的艺术阐释力和宽广的文化参照系,对艺术素质和表达表现能力的要求极高,此为“能之难”也。凡上乘的戏曲批评,无不讲究立意、章法和文采,在推理精当、逻辑严密、识见不凡的前提下,还要文思巧运、想象丰富,宏观着眼、微观入手,不光有理论的光照和雄辩的气势,还要言之有物、有序甚至有趣。唯有如此,才能既引导群众鉴赏,又给批评对象以启迪,成为创作实践者和艺术观赏者的益友。要写出有理论高度、思想深度和美学厚度的戏曲评论,对评论者艺术把握能力和艺术素养要求特殊。

历代以来,评论家在戏曲艺术的创作创造、打磨完善、艺术阐释、传播推广、影响力的形成乃至知识的普及、观众的培养培育等方面发挥了不可替代的作用。当前亦然,如果缺少戏曲评论人才,缺少真正的戏曲评论,缺少评论者的互通互动,就不能形成互动互生的相应格局,戏曲的振兴、复兴就缺少了一个轮子和翅膀,戏曲繁荣发展的良性生态和有机互动的格局就不能形成。鉴于此,培养一支真懂戏、敢评戏、会评戏的戏曲评论队伍和独具慧眼且富有真知灼见的戏曲评论人才,对戏曲生态良性发展尤其重要。

就作品本身而言,一部好的作品,应该是经得起人民评价、专家评价、市场检验的作品。戏曲艺术评价的要素除了专家,更重要的是人民(观众),而后者做出的判断和选择对戏曲的影响更为关键。毫无疑问,演出市场需要用剧作去拓展、去培育。戏曲评论要服务于戏曲作品的创作打造,更要服务于演出市场的培育与开拓,甚至要介入整个戏曲生产、演出、消费的全链条,要涉及和关注戏曲创作、演出、传播的众多主体,诸如剧作家、导演、演员、服道化、舞美、观众、经纪人、评论家等的诉求。戏曲行话“一棵菜”,十分通俗形象地强调演员、音乐、舞美全体人员,不分主次、严密配合地演好一台戏的追求。与此相应,戏曲评论要以全面整体的观照来评价和解析“这棵菜”,要把戏曲作品本身及其台前幕后、台上台下、戏里戏外都关注到,全面立体地做出判断,工作对象的特殊性可想而知。至于作出艺术评价,更需要全面而特殊的艺术判断和阐释功力,尤其需要“一棵菜”的综合评析能力,做到有温度、有高度、有深度、有力度、有效度。

如今,戏曲评论依然是戏曲领域的短板,健康的戏曲评论和文艺生态的建构有赖于戏曲评论人才的建设。新兴的学院派新锐识见不凡,但有些评论者以西方理论来剪裁中国人的审美,与中国传统和本土的戏曲艺术地气不接、方枘圆凿,一时间尚难以形成气候。其次,当前戏曲评论多是以作品为核心的思想阐发和艺术美学的感悟感慨式的评论,少数兼及演员,涉及导演、舞台美术方面的评论则更少,难以形成立体突破、多元、多主体、多方法的局面,戏曲的综合性只在评论的引言或者总论部分象征性地提一下,未能真正形成立体、全面观照的思维和视野,脱离舞台、远离观众、游离时代的倾向比较明显,至于长期跟踪一个剧本、演员、演出的评论和研究还凤毛麟角,改变这种局面还需“做人”的工作。”

和其他艺术类型不同,戏曲有其特殊性,戏曲评论更有特殊性。认清和直面戏曲评论的殊相,特殊对象特殊对待,对加强戏曲评论工作、复兴戏曲艺术具有特殊意义。

(作者系兰州城市学院教授)

云冈石窟艺术研究新成果《云冈纹饰全集》出版

本报讯 5月11日,云冈纹饰艺术研究成果展在中国政协文史馆开幕,展览同期举办了《云冈纹饰全集》出版学术研讨会。

云冈纹饰艺术研究成果展展出了云冈纹饰彩绘图像52幅,以及利用云冈纹饰转化的衍生文创产品。与会专家学者围绕《云冈纹饰全集》编纂编绘与出版的学术价值以及云冈纹饰艺术的文化内涵、艺术特征和文脉转化展开了深入探讨。作为国家社科基金艺术学重大

项目子课题成果,《云冈纹饰全集》列入“十四五”国家重点出版物出版规划,为国家出版基金资助项目,由潘鲁生主编、刘燕执行主编,青岛出版社出版发行。

与会专家认为,《云冈纹饰全集》是国内首部系统研究云冈石窟纹饰谱系的奠基性大型著作,也是云冈学领域的里程碑式研究成果。该书通过对云冈石窟所有洞窟纹饰的全面调研,融合传统手绘与现代数位屏板绘技术,将雕刻纹饰精准还原为粉本形态,便于读者直观领

略其精美繁复的设计,开辟了云冈石窟造型研究的新路径。针对日益风化的纹饰细节,项目以抢救性研究采集与保护性出版为目标,通过研究与出版传播提升社会关注度。

《云冈纹饰全集》以建筑空间与纹饰艺术形制为分类依据,共18卷,涵盖10类纹饰谱系,绘制纹饰近2万幅,每卷包含研究云冈纹饰的专论、实物文献、线描图、雕刻图稿和色彩图稿。

(任晶晶)

话剧《远方的拉萨河》展现援藏精神

本报讯 在西藏自治区成立60周年之际,由北京演艺集团、北京援藏指挥部、拉萨市城关区人民政府联合打造,北京市曲剧团、拉萨市城关区文化和旅游局制作演出的话剧《远方的拉萨河》日前在京首演。该剧通过真实细腻的叙事和多元融合的艺术手法,生动展现了援藏干部的奉献精神与藏汉民族的深厚情谊。多批北京援藏干部代表观看演出并表示,作品勾起了那段难忘岁月的记忆。

该剧以北京援藏干部程燕杰、宋亦乐、曾超、周旭峰等人在拉萨城关区的工作和生活为主线,通过“净水工程受阻”“学校选址争议”“工地施工问题”等事件,展现援藏干部“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦”的责任担当与情感碰撞。北京演艺集团副总经理董宁表示,在北京对口支援拉萨的30年中,1280多名援藏干部在雪域高原经历了身体挑战和个人成长的精神洗礼,涌现出的无数感人事迹和他们创造的丰硕成果值得文艺创作者倾情书写,通过

我们身边这些普通人的鲜活群像,彰显出时代精神的光芒,用舞台呈现传递“藏汉一家亲”的深厚情谊。该剧编剧蒲逸着力刻画援藏干部的日常微小,通过细节描写使人物更真实生动。该剧音乐以“京藏交融”为核心理念,通过文化符号的跨界融合将北京曲剧《数唱》的俏皮韵律与藏族山歌《幸福的邦那花》的悠扬长调巧妙互嵌,三弦与扎念琴的对话、唢呐与加林的和鸣,勾勒出两地人民同频共振的美学图景。

(路斐斐)

『新时代青年美术人才培养计划——绘画100』项目开班

本报讯 由中国文联指导,中国美协主办,中国文联美术艺术中心、中国美术学院承办的“新时代青年美术人才培养计划——绘画100”项目日前在中国美术学院正式开班并开展了首轮集中培训。项目汇聚专家111人,参与学员120人,为期一年,旨在成为发现、培养、推介青年美术人才的“种子工程”,助力优秀青年美术家脱颖而出,为新时代文艺发展提供青年人才支撑。

该项目以现实主义的当代表达、写意精神的传承创新为核心宗旨,针对学员个体发展路径及其创作议题,展开中国画、油画创作教学,以人物画、山水画、花鸟画创作,写实性、表现性、多样性油画创作为专业方向,引领青年文艺工作者勇担时代使命,培养学术视野宽阔、人文学养丰厚、本体语言精深、道术相济、艺理贯通的新时代艺术创作人才。项目通过集中授课、考察研学、创作实践、成果展示等方式开展教学。具体包括聘请艺术名师开展多元化学术专题讲座;由专家学者根据各研究方向的人才培养目标,为每位学员定制个性化发展教案,开展为期4个月的线下集中培训;组织学员在采风写生、人文考察、社会调研的过程中不断丰富生活体验、积累创作素材、完善艺术构想;以线上导师制教学与线下集中教学相结合的方式,组织学员进行7个月的主题深化与正稿创作,不断优化学员绘画创作中的形式语言、绘画技艺、精神指向和时代价值,独立完成两到三幅大尺幅主题性创作;以组织结业成果汇报展、出版作品集等方式完成结题验收与成果汇报。

(路斐斐)