2009年中国曲艺高峰(柯桥)论坛开幕式

追慕崇高 反哺社会

——2009年中国曲艺高峰(柯桥)论坛与会人员发言摘录

7月28日至30日，由中国曲艺家协会与浙江省绍兴县人民政府主办、绍兴县文化广电新闻出版局承办的2009年中国曲艺高峰(柯桥)论坛，在浙江省绍兴县隆重举办。中国文联副主席、中国曲艺家协会主席刘兰芳，中国曲艺家协会分党组书记、副主席吴民，中国文联理论研究室主任董耀鹏，浙江省文联党组成员、书记处书记高克明，中国曲协副主席崔凯、吴文科，中国曲协分党组副书记黄启钧，分党组成员、秘书长刁惠喜，绍兴市委常委、绍兴县委书记徐姚明，绍兴县委副书记、代县长孙云耀出席开幕式。中央电视台主持人马东主持开幕式。

美民在论坛上作了题为《确有全局 发展曲艺——中国曲艺发展状况综述》的主题发言，他概括了党的十七大以来中国曲艺发展的良好态势，分析了在经济全球化和文化多元化的背景下中国曲艺的发展现状，同时也提出了关系当前曲艺发展的几个战略性问题。

此次论坛汇集了近70名来自全国各地的专业曲艺研究者、管理者、教育者、曲艺演员以及来自高等院校、艺术研究机构、新闻界的专家、学者。与会人员围绕中国曲艺的当代特征、现代传媒下的曲艺、传统曲艺与创新思维、曲艺的非物质文化遗产保护与传承等展开探讨，为中国曲艺的发展积极献计献策。

7月29日，著名文化学者苏叔阳与论坛代表围绕当下文艺热点及曲艺发展现状，进行了广泛而深入的交流。此次论坛还评出了年度优秀曲艺理论(评论)文章，并推荐优秀曲艺评论文章参加中国文联第七届文艺评论奖评奖。

中国曲艺发展的战略思考

姜昆

中国曲艺在民族传统文化机遇与危机并存、保护与发展并重的大背景下，迎来了历史上最好的发展时期。回顾近两年来的中国曲艺发展状况，既要看到良好社会环境下的蓬勃景象，又需直面客观生态环境下的深层问题。

一、解放思想，突破旧思维的束缚仍是曲艺事业发展的关键

当前曲艺发展中存在的问题涉及到创作观念、体制机制、政策法规、文化生态等诸多层面，同时又互相交错、盘根错节，可以说是一个需要全方位综合治理的"复合型"问题。探讨与解决这些问题，就必须坚持解放思想，冲破束缚曲艺发展的条条框框与思维障碍，才能探索出促进曲艺生存与发展的良性道路，开创曲艺发展的崭新局面。

解放思想，冲破束缚，最重要的是要具有更多的包容性。眼光要放得更开点，目标定得更远点。改革开放30年来，我国社会发生了巨大转变，文艺形态由改革开放前的一元主导到今天的多元并存，由于观众的欣赏需求和审美心理的多样，文学艺术也出现了"分层""多元"并存的现象。和谐文化需要包容，尊重不同的文化需求，曲艺也要重新找准自己的位置，从表演形式到题材上，都应当有鲜明的改变来适应这种变化。特别是对于创新的探索实践，更需要我们采取宽容态度，允许实验，也要允许失败。对于某一种新的表演内容、新的表演形式、新的创作手法的尝试，不要拘泥于"像或不像""是或不是"，不因"不像"就当头一棒打死，而是要给予其探索的空间，让观众和实践来检验它。

二、遵循艺术发展规律和市场竞争规律，适应时代的需求，培养新的观众

曲艺发展正面临着非常棘手的艺术规律与市场需求之间的矛盾和落差，如何在遵循艺术发展规律的同时符合市场竞争规律？我们要不断适应时代的变化，研究新的欣赏环境，改造旧的艺风；研究新的"语境"，加强作品的表现力；创造曲艺欣赏氛围，引导欣赏取向，培养曲艺新的观众。根据不同观众改造自己，嗅着时代气息、摸着时代脉搏进行创作表演，曲艺才能真正受到观众特别是年轻观众的欢迎，才能不断拓展发展空间。

当然，在文化体制改革中，代表国家水平和民族文化的曲种要努力保持作重心，真正保护好和发展好我们的曲艺事业乃至中华民族的优秀文化。

三、保护与发展并重，让传统曲艺在文化生活中继续发挥作用

保护与发展是当前曲艺事业的主题，保护与发展不是彼此孤立的，而是辩证统一的。在曲艺作为非物质文化遗产保护的过程中，法律保护、专家保护、传承人保护、博物馆保护、教育保护是其主要形式。曲艺的传承保护是关系文化安全的重大问题，"原汁性"的存录是其基础和根本，保护一个曲种就要保持这一曲种原的规定性，曲艺需要不断回归自然，寻找艺术的真谛，但也要注意保护不只是"放进博物馆"，而是要在文化生活中继续发挥作用。

当前，曲艺保护中还存在"整理出版就是传承发展"的误区，以及许多地方的保护政策、措施、经费由于归口等原因并没有到位；北方曲种与南方曲种保护和发展面临的情况不一样，在经济发达与经济欠发达不同的地区也不一样；有些曲种甚至存在"申遗时有人管，申遗后无人问"的现象，曲艺的保护与发展任重道远。

四、各地方曲种立足本土，加强交流，和谐共生

当前，许多曲艺工作者提出了方言曲种如何生存发展的问题。一方水土一方曲艺，每个地方的曲种有每个地方的方言特色，地方曲艺应该立足本土，抓住各种展现机会，努力寻找、打造自身的曲艺名片。

少数民族曲艺作为中华民族曲苑中的一朵奇葩，历史悠久、曲种丰富、风格独特，但目前许多曲种还走不出山门，走不出峡谷，演出市场发育尚不完全，有待我们去开采这座取之不尽的富矿。少数民族曲艺的传承和发展，必须保存"原生态"和"活的形态"，但同时也要在其民族特点不变的前提下以创新的思维赋予其新的艺术生命。"两条腿走路"，使少数民族曲艺传播到更广阔的空间里去，让更多的人领略少数民族曲艺那令人心旷神怡的独特魅力。

曲艺的传承与创新

苏叔阳

曲艺的核心价值观

曲艺的历史悠久，早在春秋战国时，就有了曲艺人活动的文字记载。如齐之淳于髡、楚之优孟、秦之优旃，汉代的东方朔等人讲说故事，吟唱民谣，甚至手舞足蹈，以说响朝政、愉悦君心，上达民意、兴利除弊。他们很像今日之曲艺人。他们的活动既有"高台教化"又有"于人欢乐"的双重品格，其目的在于"和谐社会，稳固江山"。

司马迁把他们写入《史记》的《滑稽列传》，与重臣名将相等同。他们的地位很高，内心的追求也崇高，但他们的演出却雅俗共赏乃至追求通俗，因为君主并不都是欣赏艺术的行家或明智的英主。因此曲艺的价值观我以为应是：精神追慕崇高，艺术雅俗共赏；"高台教化"和"于人欢乐"并存，匡正时弊、以和社会和谐。

德国学者雅斯贝斯在《历史的起源与目标》中说，在公元前800至200年，人类进入了一个"文明轴心时代"，这时候，只有三四个国家产生了哲学，其他地方都没有。这就是中国、希腊和印度或者还有以色列。他们对宇宙和人生提出了理性的超越性(超越时空)的思考，由此确定了各自的思维方式。雅斯贝斯所说的这个"文化轴心时代"正是春秋战国时代。

曲艺是文明的一部分，所以中国的曲艺无论经过多少岁月的更迭、淘洗、扬弃，它的核心价值和品格——精神追慕崇高，艺术雅俗共赏，"高台教化"和"于人欢乐"并存，匡正时弊、以利社会和谐，都未曾根本动摇。只是教化和娱人的方式因曲艺的具体形式不同而有所区别，因时代的发展具体的作用有所增减。具体说：一是传承文明、接续历史、承袭民风、守护民俗，延续民族香火；二是维护伦理道德，塑造群体性格和杰出人物，固守民族的价值观念，使中华民族性格数千年一以贯之；三是匡正时弊，聚拢民气，反抗强权，卫国保家，维护正常的社会秩序；四是愉悦社会，抚平民心，以利和谐等等。

曲艺的传承与创新

曲艺的传承包括：第一，文本的传承。中国的戏曲文本始见于宋代的《南戏两种》，成为中国戏曲进入成熟期的标志。我以为应建立曲艺博物馆，收集保存曲艺文本以利传承，由协及各地均有责任考虑此事。

第二，生命的传承在于大力培养接班人，普及曲艺艺术和民间说唱，将它们融进民众的生活和精神之中。各地城方言曲艺的普及实在是曲艺传承的好方法。

创新有必要性，即适应时代内容的变化，曲艺受众的变化，信息的多元、迅捷、各种传媒的多样性……

创新的基本原则是保持各种曲艺样式的基本特征，以区别其他样式的特色；艺术上拿捏好教化和快乐的分寸，"乐而不淫，谐而不虐"，精神追慕崇高、艺术雅俗共赏。

务必去除"贵族化、教训人"，高人一等的恶习。努力学习，加强学养、修养、素养、涵养。

曲艺来自民间，应当回归民间。"送欢乐下乡和送欢乐到基层"应当改为"回归民间，落地生根"。

曲艺工作者的社会地位很高，老一辈艺术家对此感触极深，但我们的内心却不及历史上那些曲艺先贤的格调。我们应当放下身姿，谦虚地向人民奉献，而不是"贵给"人民欢笑。

我们要欢笑，但不能糊里糊涂地笑，要越笑越聪明，越笑越和谐。

(本文为作者在2009年中国曲艺高峰(柯桥)论坛上的讲话提纲)

全球化时代的曲艺传承与传播问题亟待关注

吴文科

曲艺作为以口头语言进行"说唱"叙述的传统表演艺术，不仅以其自身的魅力滋养着人们的心灵，而且在空间和传播文化方面发挥着积极的作用。从古希腊伟大的曲艺艺人荷马创造和传播史诗《伊利亚特》与《奥德赛》，到中国古代各族说书艺人创造和传播《三国演义》、《水浒传》和《格萨尔王传》、《江格尔》、《玛纳斯》，再到"峨眉落地琴书"孕育了"越剧"、"莲花落"衍生出"评弹"等等，无不表明曲艺的价值已然超越了其艺术自身。

然而，当下曲艺的生存与发展却面临着巨大的困难。特别是现代传媒技术给当今信息传播包括艺术文化交流所带来的巨大变化，使得主要是阔经济与贸易范畴的"全球化"概念，已然深入并扩展到信息交流与文化传播的方方面面。如何适应并利用这些时代因素，突破自身艺术传统承续所存在的困境和艺术文化传播所遭遇的尴尬，并在"全球化"进程中为保持人类文化的多样性做出贡献并提升自身的生存机能，便成为曲艺在当代实现可持续发展的重要问题。

工作面临着无法获得相应专业的大学生的支撑和有自身创演特质的演员的极少现象，为此，要从思想上厘清影响目前曲艺传播科学开展的错误观念，引导曲艺传播在全球化时代的健康开展。比如，曲艺从业者面对现代传媒要克服沿袭传统教育的曲艺传承机制并未完全建立且形成体系、迄今全国仅有苏州评弹学校和中国北方曲艺学校两所中等专业性质学校，其教育现状以及曲艺的高等教育特别是本科教育的基本缺失，既使其艺术的文化传承层级层限在"艺术"与"技术"的角度而无法达到"文化"与"学术"的层面，又使艺术传承范围局限于苏州评话、苏州弹词和主要在华北地区流行的相声、评书与几个城市鼓曲而无法顽顽地大多数的曲种样式，严重影响着曲艺走向范围和更高层面的承续发展。在当今注重学历文凭的时代，有人如想从事曲艺文凭即存在着"走投无路"的尴尬。为此，急切呼吁国家有关方面，在学科学位和高等教育的目录设置方面，尽快改变对于曲艺(还有杂技)的滞后局面，通过修订和完善这两个目录，从制度层面彻底消除影响曲艺文化现代化传承的机制障碍。

其次，曲艺的"艺术传播""知识传播"和"学术传播"也亟待加强。20世纪以来，广播、电视和互联网的相继崛起，给曲艺的艺术和文化传播带来巨大机遇。但现代传媒对于传统曲艺的艺术和文化传播，一直存在着需要起码尊重和科学对待的问题。有些传媒从自身设定的传播债效出发考虑问题，普遍存在着忽视传播对象的自身规律，粗暴对待乃至强行阉割曲艺艺术的话语霸权倾向。许多电视晚会简单限定或压缩相声的表演时间，甚至直接"砍段"的尴尬。为此，要从思想上厘清影响目前曲艺传播科学开展的错误观念，引导曲艺传播在全球化时代的健康开展。比如，曲艺从业者面对现代传媒要克服沿袭传统教育的曲艺传承机制并未完全建立且形成体系、迄今全国仅有苏州评弹学校和中国北方曲艺学校两所中等专业性质学校，其教育现状以及曲艺的高等教育特别是本科教育的基本缺失，既使其艺术的文化传承层级局限于"艺术"与"技术"的角度而无法达到"文化"与"学术"的层面，又使艺术传承范围局限于苏州评话、苏州弹词和主要在华北地区流行的相声、评书与几个城市鼓曲而无法顽顽地大多数的曲种样式，严重影响着曲艺走向范围和更高层面的承续发展。在当今注重学历文凭的时代，有人如想从事曲艺艺术的专业性质的创演，