关于状元的话题,伴随着

高考,似乎每年都是热点。对 状元的适当褒奖与鼓励是正常

作,把"状元"当成谋取各种利益

的手段。据报载,有商家还打出

过"热烈祝贺我市高考状元在

我店购买糖"之类的广告,真是

令人好笑。人生路漫漫,贵在

"上下而求索"。状元们参加考

试虽然能够游刃有余,但考场状

元并不一定就是职场状元。说

到底,还是应该理性看状元,冷

高考状元与古

代的科举状元还是

有着很多明显区别

的。科举考试以名

列第一者为"元",

乡试第一称解元,

会试第一称会元,

殿试第一称状元。

状元文化源远流

长,有着深厚的群

众基础,"状元热

近年来也在不断升 温,但"状元崇拜

书市场看到多本介

绍历代状元诗词的

图书,亦有友人以

此相赠。而我则是

一种迷茫和矛盾的

心境,自然也以狐

古代自然是功名利

禄,乐莫大焉。连

一向冷峻被称为

金榜题名,在

"郊寒"的唐代诗人孟郊,中榜

之后也不禁发出"春风得意马

蹄疾,一日看遍长安花"的欢

呼,而孟先生中的还不是状

状元者,应该是饱读诗书,很有

学问,此点不必怀疑。唐朝的 状元中有几个著名的人物,文

精,其"不知细叶谁裁出,二月

见不相识,笑问客从何处来"

是开元年间状元,诗乐书画,无

所不精。诗词尤其是五七言

诗,或恬淡优美,或感情真挚,

或雄浑苍凉,才情多面。如"红

通过奋斗跃上龙门最终为

疑的目光观之。

却实在不可取。

静看分数。

创意文化的三个维度

今天,文学艺术和新闻出版 等都纳入到了文化产业的轨道, 以文艺和传媒为主体的文化创意 产业研究如火如荼,很多人关注 文化创意产业,但其中大部分关注 的是文化是产业,但对文化如何可 以成为产业并实现产业价值研究得 还不够,理解得还不太深。事实上, 文化创意产业靠的是创意,没有创 意的文化,其价值实现就无从谈 起。因此,如何理解创意及创意文 化,是发展文学艺术和新闻出版等 创意文化的关键。

第一,创意文化是一种象征 符号的创造。文化研究界很多学 者认为今天的文化已经进入一个 后现代语境,不管这一评判是否 准确,当代消费文化正从大众消 费向充满审美和文化意义要求的 消费过渡。文化的观念在商品的 价值评估中起着日益重要的作 用,产品的威信不是由物质的质 量而是由象征性的文化内涵所决 定的。比如,两件衣服,它们在使 用价值方面可能没有差异,但由 于一件是名牌,有着很高的象征 性的符号价值,于是它在市场标 价方面就比那普通的衣服价格就 要高得多,而且人们愿意购买名 牌服装、手表和汽车等,最主要的 不是看重这些产品的使用价值, 而是看重它们的符号价值,因为 当人们消费这些名牌产品的时 候,也意味着消费者有着高品位 的生活情调,有着高贵的社会身 份。又比如,两位作家的小说,品 质上相近的情况下,为什么那位 著名的作家的书就卖得好,而名 气不大的作家的书就销得慢,这

就是著名作家的名字已经具有符 号意义,读者看到他的名字,就相 信他的书的品质。从这一点来 看,创意文化的产生最重要的不 是以量取胜,更不是简单地做地 方特色或民族特色,而是要创造 它的符号意义,即要赋予它象征 性的内涵,让它成为真正的文化 品牌。有人说,今天的产品营销 和宣传开始在文化象征因素上动 脑筋,重视文化附加值,或者说, 重视除商品的使用价值和交换价 值之外的"文化使用值"。我想, 创意文化产品的"文化使用值"就 是象征性符号创造的价值,而这 是既需要文化产品创造者本人的 创造力,又需要其他文化产业界 的从业人员精心策划、提炼和运

E-mail: whblilun@163.com 电话:010-64291103

第二,创意文化要展示文化 想象力和科学创造力。创意文化 之所以为"创意",就是要体现人 的创造能力、人的求异思维,要展 示人的想象力,还要体现人对科 创意文化没有这些基本的品质, 那么它就无法成为信息时代、科 技时代的抵制僵化的技术思维的 感性武器。事实上,我们身处的 是电子媒介时代,美国社会学家 玛格丽特比喻其是一个"同喻时 代",它的一个重要的特征就是信 息随时更新,知识容易老化,尤其 是老一辈人的知识智慧、文化传 统很难被自然地传递到后一代人 身上,因为这个时代的青年人更 愿意向同代人学习。在这样的环 境下,无论是谁,没有想象力和创 造性思维能力,都不能尽快地更

诗词名家访唐山

本报讯 (记者高昌)9月9 日至12日,由中华诗词学会和河 北省唐山市人民政府联合举办的 "中华诗词名家唐山行"活动在唐 山举行。故宫博物院院长、中华 诗词学会会长郑欣淼和郑伯农、 李文朝、李栋恒、张岳琦、王充闾、 武正国、岳宣义、高立元、李玉臻、 周笃文、刘章、王改正等40余名诗 词作家参加采风活动。

采风行期间,诗词作家们先后 走访了南湖生态城、地震遗址博物 馆、开滦国家矿山公园、曹妃甸工 业区规划中心、京唐钢铁指挥中心和 青山关、清东陵等地,纷纷拿起诗 笔,讴歌震后新唐山的时代新姿。

活动开幕式上,线装书局总 经理、总编辑周兴俊代表中华诗 词学会和线装书局向唐山方面赠 送了诗词图书。

"古韵新风"推创新作品

本报讯 (记者高昌)近日, 线装书局"古韵新风——当代诗 词创新作品选辑"推出第二辑,收 录了郑欣淼、郑伯农、李文朝等八

括诗作、诗论和诗评。诗作包括 "旧瓶装新酒"的内容创新和"新 瓶装新酒"的内容形式兼具的创 新。该选辑的第一辑推出袁行 位诗人的创新之作。该选辑以中 霈、马凯、易行等人的作品之后, 华诗词创新作品为选编对象,包 在社会上颇受好评。

越调《老子》关注民间性

本报讯(记者刘茜)由中国 为,越调《老子》围绕老子在《道德 戏曲学会和河南省周口市委、市 政府联合举办的越调《老子》学术 研讨会9月9日在京举行。

作为全国较早的用戏剧形式 把老子形象搬上舞台的剧目,越 调《老子》思想性、艺术性、观赏性 俱佳,在第九届中国艺术节上获 文华大奖。

中国戏曲学会会长薛若琳认英、徐培成与会研讨。

经》中宣传的"善"和由"善"产生 的对人民的爱交织在一起,使老 子从以往的神坛上走下来,来到 民间,关心民间疾苦,因此,戏中 老子的形象熠熠生辉。周口市副 市长李绍彬,河南省越调剧团团 长张振立,戏曲专家王蕴明、周育 德、王安葵、孙豹隐、刘祯、朱维

重庆为千万农民送好书

重庆市2010年度农家书屋配送日 前启动,将为1000多万农民送去 更多的好书。

记者从重庆市新闻出版局获 悉,此次农家书屋配送也是第三 届重庆读书月好书进农村发车仪 式的内容之一,将为1000多万农 院外借点。

据新华社消息 (记者张琴) 民群众送去总价值8037.87 万元 的929.10万册图书、80.4万张电 子音像出版物、8.8万份报刊。此 外,4000套标牌、制度牌、登记簿 册、书店代销点标牌、灭火器将陆 续配送到全市39个区县、4000个 村的农家书屋,及1.2万个农家大

两岸图书交易会有多项创新

沁 郭丽琨)第六届海峡两岸图书 交易会于9月16日至24日在台北 举办。本届交易会有多项创新: 首次设置海峡两岸期刊展示区, 大陆千余种杂志与台湾杂志同台 参展;首次设置大陆音像制品展 区,390余种大陆音像制品参展; 首次设置数码展区,几十款大陆 数字游戏精品参展;首次设置海 峡两岸宗教图书展区,举办首次

据新华社消息 (记者任沁 "海峡两岸宗教出版物联展",展 出佛教、道教、伊斯兰教、天主教、 基督教等五大宗教的2500余种、 5000余册图书;首次在高雄设置海 峡两岸图书交易会分会场,用一个 月时间展示和销售两岸各类图书。

> 除了保留往届交易会中的图书 展示、销售、征订和两岸图书版权贸 易等传统项目外,本届交易会新增期 刊展示和征订、两岸图书馆资源建 设与交流研讨等10个新项目。

新自己的知识,都很容易被社会所 淘汰。德国文化学者彼得·科斯洛 夫斯基在论述艺术与科学的关系 时,谈到德国从1980年到1990年 间,大约有三分之一的人口变换了 自己的职业。他认为这种发展趋 势对教育体制与文化机构提出了 挑战。"对学习必须加以改进,必须 把知识的学习和文化,精确的专业 知识和艺术、哲学的想象力结合起 来。如果变换职业成为一种普遍 现象,那么,就不能仅仅坚持原 有的那种学会一种终身受用的 方法的老原则,而是必须引进终 身学习和艺术创造的各种形 式。"彼得·科斯洛夫斯基的观点 是建立在全球化语境之上的,由 信息更迭、知识容易老化带来的 生存挑战,也是中国人面临的一 个问题。因此,文学艺术和新闻 出版等创意文化一定要有助于 人的想象力和科学创造力的提 高,有助于人能更好地适应知识 快速更新换代的社会环境

第三,创意文化必须是有助

人类的现代化历程,科学与技术 带来了社会巨大的变化,尤其是 经济在很长时间停留在工业化 经济状态,物质财富的获得成为 人的第一要义。但人们也逐渐 发现,科学与技术能给我们带来 丰富的物质,却不能提供审美及 伦理导向的帮助,而审美及伦理 导向的帮助对于我们有美感、有 意义地构建生活世界是必需 的。科技理性本身不会自然地 导致理性实践或对周围世界的 艺术性改造,如城市建筑的美感 与文化情境。只有绘画、文学与 音乐等艺术才能将人带进一种 自由的、创造性的、象征化的文 化环境。因此,创意文化的生产 就是要形成一个良好和谐的美感 的文化情境,让人在其中得到审 美享受的同时,也能得到道德的 精华、精神的提升。彼得•科斯洛 夫斯基也说过,今天文化产品的 消费,主要目的不是一种日常性 的生活消费,而是一种审美的生 存,是一种"有教养的存在"。我

"有教养的存在"指的是:一个人 或物的本性,同其在社会中的社 会角色、作用及地位尽可能和谐, 行为或事物轻松地相互适应,具 有优雅的情调,人或物的本来存 在同被赋予的意义彼此适应,并 且同环境的状况相和谐。人们喜 爱把有文化有修养的人以"君子 风度"一词来形容,我想,"君子风 度"是对这种文化教养的一种表述, 创意文化无疑要朝着让人们日益优 雅、具有君子风度的目标前进,无疑 要有利于人的精神世界的提升,让 被优雅的审美文化熏陶的人变得更 加快乐而富有理想。

创意文化是一个值得深入研 究的课题,文学艺术也好,新闻出 版也好,还是历史博物文化也好, 它们的产业化之路无论怎样走, 我想,只要具有以上三个方面的 内涵与品质,它就能够形成真正 的文化资本,具有强大的文化渗 透力和精神感召力,才能真正成 为代表国家文化软实力的产品, 为民族文化走向世界而发挥自己

9月15日,台湾、陕西文化名人交流联谊会在台北举办。来自陕西的文化名人与台湾的作家、音乐家、画 家、书法家、戏曲家等举行了包括民乐、京剧、秦腔、声乐、民歌演唱等形式在内的联谊演出。图为来自陕西 作协的雷涛(左)与作家高建群(右)即兴表演陕西民谣。

音乐是文明传承的重要载 体,是民族文化精神的重要表现 形式。据《论语》记载,孔子的学 生子游做武城室时,就曾以弦歌 的形式来宣扬教化。司马迁指 出:"海内人道益深,其德益至,所 乐者益异。满而不损则溢,盈而 不持则倾。凡作乐者,所以节 乐。君子以谦退为礼,以损减为 乐,乐其如此也。以为州异国殊, 情习不同,故博采风俗,协比声律, 以补短移化,助流政教。天子躬 于明堂临观,而万民咸荡涤邪秽, 斟酌饱满,以饰厥性。故云雅颂 之音理而民正, 嘄噭之声兴而士 奋,郑卫之曲动而心淫。及其调 和谐合,鸟兽尽感,而况怀五常, 含好恶,自然之势也?"(《史记·乐 书》)道出了音乐在文化中的重要 地位。但是,近一个世纪以来,不 仅曲学衰微,渐成绝学,而且曲谱 的出版也渐成冷门,传世的曲谱 已越来越稀见。令人欣慰的是, 刘崇德先生主编的《古代曲谱大 全》于2009年12月在辽海出版 社出版,这对曲学研究无疑具有

非常特殊的意义。 尽管在古代典籍中有大量 关于古代音乐形式以及音乐思 想的记载,但如孔子所称道的 《韶》、《武》以及千年以来数量 巨大的古代乐曲,我们今天已无 缘识荆,即使是在敦煌发现的唐 人大曲写本乐谱,由于书写潦草 等原因,今天也很难说能够正确 释读,这样,宋元以来用工尺谱 记载的乐谱书籍,就成为了我们 认识古代音乐极可宝贵的资 料。理论上说,这些曲谱属于戏 曲文献学范围,它们继承唐宋声 诗与词乐,吸收了鼓子词、诸宫 调、唱赚、转踏等曲艺元素,以 及民间俗曲和外族音乐,经过长 期打磨、加工,进而形成了独具 风貌的音乐形式。

显而易见,曲谱对于音乐研 究具有相当重要的作用,通过曲 谱,现代的音乐工作者可以大致 解读宋词、杂剧、南戏、传奇等 艺术形式的音乐语汇,也可以了 解古代众多优秀的戏曲作品的 声腔曲调,等等。但也应该看到, 在传统文学的研究中,曲谱同样 扮演着不可替代的关键角色。

古代戏曲常被研究者们誉为 "诗剧",从文律的角度看,每支 曲牌都统摄着一组固定的句式, 每一句式都有固定的字数,每个 字都要强调平仄四声;从音律的 角度看,每支曲牌又都有其相对 稳定的腔调和旋律,也就是说, 在古典戏剧中文本与音乐是有 机地结合在一起的,它们各自有 其不同的审美诉求,又综合于戏 剧话语的共同阐释过程。当创 作者写下一支曲调或一个套数, 他必须考虑到其中所承载的思 想内容、人物身份、剧情环境等 因素,因此对旋律,也就是曲牌 的选择就成为戏曲情感表达无 法忽视的问题。然而回顾20世 纪以来的古代戏曲研究,由于音 乐素养的缺失,研究者们在很大 程度上不得不仅仅面对戏剧作 品的文字脚本,所阐发的问题基 本无外乎思想内容、情节设置、 形象塑造、语言特色等基本适用 于所有文学文体的老生常谈,戏 曲文本的特殊性被有意无意地 忽视了。实际上,不论是唱腔还 是伴奏,戏曲音乐在表达情感、 烘托气氛等方面都起到了文字 所无法取代的作用,要想对戏曲 作品有更加深入的了解,必须对 戏曲音乐略知一二。以昆曲演 出为例,《新水令》悠远豪迈, 《刀会》中的关羽、《夜奔》中的 林冲就都用这支曲子抒发情 感。也有许多曲牌在创作实践 与演出实践的过程中情感作用 逐渐固化,进而成为专用曲,如 皇帝出场、登殿用《朝天子》;文

官上下场和迎送用《工尺上》、 《六么令》; 武将升帐、出兵、班 师用《大开门》、《水龙吟》、《得 胜今》、《醉太平》:摆宴、迎亲用 《小开门》、《万年欢》,等等。同 时,有的曲牌,虽然名称相同, 但乐曲的结构、表达的情感、使 用的场合却有所不同,如同为 《山坡羊》,《渔家乐·藏舟》中邬 飞霞的唱段凄苦悲切,而《牡丹 亭·惊梦》中杜丽娘的唱段则哀 怨缠绵。了解了这些,对深入领 悟作品的思想内涵无疑具有很 大的帮助,而演出过程用于间 奏、伴奏的曲调,更是文字所无 法表现的。

曲谱除了能够帮助我们对 作品的情感表达加深理解之外, 还有其他方面的作用。正如周 维培先生所指出的:"曲谱又是 传统曲学的主要著述形态与批 评模式,其中不仅凝聚着填词技 法、歌唱技法的精华,而且立体 交叉地反映戏曲韵律论、声乐论 的成就,并兼具曲选、曲目、曲 论之作用,在我国古代戏曲理论 体系的形成过程中曾占有重要 地位。"(《曲谱研究》第一章)

在中国古代文学批评体系 中,选本是一种很常见的批评形 式,其学术渊源可上溯到孔子删 《诗》,其后蔚为大观,如《文选》、 唐人选唐诗、《文苑英华》、《古文 辞类纂》,乃至《古文观止》、《唐诗 三百首》,都是以这种形式参与批 评活动,选本的编选者通过对大 量文学作品的选取与淘汰,表达 出自己对文学的看法以及文学 理想,达到批评的目的。(参见张 伯伟师《中国古代文学批评方法 研究》外篇第一章)

上有着异曲同工之妙,这种选取 也反映了编选者对曲学的一般 态度。例如宫谱又有清宫、戏宫 之分,这两个概念系从演唱中的 "清工""戏工"发展而来。在昆 有这样一个观念,认为唱昆曲是 比唱戏更为高雅的艺术,由此才 有了两者的区分。大体说来, "清工"讲究"曲子","戏工"讲 究表演,这样也就有了记谱方法 的些许不同,两者之间的核心问 题恐怕还是"雅"和"俗"的区 选者来说,其兴趣爱好也是不同 的,也许会喜欢高雅一点的"清 宫"多一些,也许是喜欢通俗的 "戏宫"多一些,这种不同就可 以在例曲的选取上表现出来。

李俊勇先生在《中国古代曲 谱大全·新编南词定律》的前言 中,就是以这样的视角,对该书 的编者吕士雄等人的曲学趣味 进行了分析,他认为"编者是赞 同梨园之曲的,观其所收曲 目,以通俗流行之曲为多,如 果和《纳书楹曲谱》这样的清 曲谱作个比较,就更清楚了。 如李渔的戏曲,典型的戏场之 曲,《纳书楹》就很少采录,只 肯选他最好的作品,仅在外集 卷一收了《风筝误》三出,补遗 卷二收了《风筝误》两出而已; 《南词定律》就不同了,这里简 直成了李渔家的后院……有时 例曲往往不只一个,需要选择的 时候,《南词定律》的编者往往 从俗,如卷二,【小醉太平】曲 注:'此曲今人皆两曲合唱,行

君更尽一杯酒,西出阳关无故 人""大漠孤烟直,长河落日 圆",千古流传;其《山居秋暝》: "空山新雨后,天气晚来秋。明 月松间照,清泉石上流。竹喧 归浣女,莲动下渔舟。 芳歇,王孙自可留。"诗中有 画,画中有诗,有很高的境 界。然而,唐宋最伟大的文人 和诗词家大都没有状元的光 环。李白、杜甫、白居易等都 不在状元之列。这又是什么原

> 人则指出:"太宗 英雄尽白头。"科 举有着两重性,-是激励上进,二又 束缚思想(到了 清代,科举笼络和 钳制思想的功能 文人不敢独立思 考或有所思而不 学形式中最浪漫 活泼的诗词却是 缚。故王维虽然 大才,被认为"自 李杜而下,当为第

唐太宗曾为

科举笼络了天下

才士自鸣得意,文

一;宋朝的状元张孝祥、陈亮 词作都是慷慨激越,但毕竟比 非状元的苏轼略逊一筹

一",毕竟不是第

中国科举时代的状元(不 含武状元和女状元),抛开太 平天国的"状元"14人另当别 论,则历代状元共计538人。 人才学成功学的角度看,求 学和自学结合,继承和创新相 辅,肯定要比循规蹈矩、分数第 一好些

兴于诗而成于乐

·谈曲谱与传统文学研究

郭 醒

在我们看来, 曲谱中对例曲 的选择与文学选本在一定程度 曲的兴盛时期,文人阶层心目中 分。应该说,对于不同的曲谱编

之已久,应宜从俗。'《南词定 律》不但多收昆曲戏宫之曲…… 连弋阳腔甚至木偶戏的成分也

应该指出的是,对曲学思想 的探讨并不仅仅是音乐研究的 事,作为远古时期诗、乐、舞三 位一体艺术表现中的两个要素, 诗学思想与音乐思想从来都是 相互联系的,且不说《尚书·尧 典》与《诗大序》等经典文献难 以分清到底是属于乐论还是诗 论,后世如王夫之、翁方纲、赵 执信等诗论家也都喜欢把自己 的立论在诗歌音乐性的背景下

文献是学术研究的基础,如 果只是认识到曲谱对古代文学 研究具有重大意义却不能接触 并研读,所谓的研究还只能是一 句空话,而由于近代以来中国文 化的转型,这些珍贵文献却与我 们渐行渐远,甚至有成为绝学的 可能。在这样的情况下,刘崇德 先生网罗放逸,将《新编南词定 律》、《太古传宗》、《心定九宫大成 南北词宫谱》、《纳书楹曲谱》、 《吟香堂曲谱》、《遏云阁曲谱》、 《六也曲谱》等七种一百三十余 卷的善本曲谱汇为一编《中国古 代曲谱大全》,实为嘉惠学林 之举,是很值得我们感谢的。 作为一个中国古代文学的研究 者,如能有此一编在手,再有意 识地充实一些工尺谱的基本知 识,把自己的学术研究再进一 步推向深入,应该是可以做得 到的。而且我们相信,研读曲 谱、了解曲谱,能带来的学术 收益,决不会只是局限于古代 戏曲研究领域。