

守住传统昆曲的魂

——苏州昆剧传习所进京演出侧记

本报记者 屈茵

“我们不计较报酬,坐火车到北京演出的目的只有一个,那就是把‘传字辈’艺人的看家戏、真正的昆曲演给看惯了现代昆曲的观众。”6月18日晚,北京恭王府戏楼里灯火通明,座无虚席,这里正在进行着一场特别的演出。参加演出的苏州昆剧传习所教师剧团的演员年龄大都在70岁以上,他们花费了一生心血继承传统昆曲,不曾删改、不去媚俗,把原汁原味的昆曲保留至今。

昆曲600年,一路走来不易,而这10年间的变迁,更是让人感叹。“2001年,昆曲入选联合国第一批人类口头和非物质文化遗产代表作时,很多人还不知昆曲为何物,而如今已经有更多人尤其是年轻人开始懂得欣赏昆曲。”中国昆剧古琴研究会会长田青说。10年

里,昆曲从沉寂转为热闹,但是在热度中依然有着忧患:当经过时尚加工的“转基因”昆曲充满舞台时,古老传统如何生存、传承,原始基因怎样得以保护、繁衍?

延续昆曲根脉的“传字辈”

尽管厚重的脂粉已遮掩不住岁月的痕迹,但当她步履袅袅、抚琴吟唱时,观众完全想象不到这是一位76岁高龄的老人。这位“继”字辈传人柳月珍,在传统昆曲折子戏《楼会》里所流露的优雅让人惊叹,这不单是某个刻意的眼神和手势,而是生在心上、淌在血里的昆曲精髓。

正如柳月珍一样,这些老人所承载的是昆曲百年来的流转变迁。90年前,在昆曲几近灭亡之

时,苏州曲界名流集资创办了“昆剧传习所”,教授出了新一代昆曲人才,这就是昆曲史上承前启后的一代“传字辈”艺人。他们艺名第二个字都取“传”字,意味着将承担起把昆曲传下去的使命。其后的“继”“承”“弘”字辈都是“传字辈”的嫡传弟子。

1981年,苏州昆剧院原团长顾笃璜重建昆剧传习所,邀请“传字辈”艺人及其弟子向年轻演员授艺。而今,由“继”字辈和“承”字辈为主的演员组成了昆剧传习所教师剧团,在遍地改革创新和适应现代审美昆曲的包围中,他们一直坚持保护传统昆曲,传播古典审美。

传统昆曲基因是创新之源

朱文元钻完“狗洞”走下台时,已是满头大汗。这位74岁的“承字辈”艺人在《燕子笺·狗洞》一出中尽现丑角的妙处,用传统昆曲的高超技艺把一个目不识丁花钱买来的“状元”演绎得鲜活生动。

“感到有些力不从心了。”朱文元说,“狗洞”是昆曲名家徐凌云亲授的,他在舞台上演了50多年。然而让老人遗憾至今的是,这出戏他总共教过两个学生,可两人都先后离开了昆曲界。

昆曲传承中的遗憾何止一处。“老实说,传统的东西已经丢失了很多,昆剧在历史上曾有3000多出折子戏,‘传字辈’继承

600多出,到‘继字辈’和‘承字辈’还有300多出,而如今连200出都不到了。”田青痛心地说。

“现在昆剧团里也有年轻人演《狗洞》,但把原本50分钟的戏删减到了20多分钟。”朱文元说,减少一大半的戏份,人物形象肯定会失去很多光彩。

“杂交水稻之父袁隆平先找到了海南的野生稻,才以此为基础培育出了新稻种。”田青以此比喻传统昆曲的重要性,在他看来,传统昆曲就像历经风雨保留下来的一颗种子,是今后昆曲创新发展的重要根基。“很多人只看过发展之后的昆曲,却不知道昆曲的原貌,我们现在要把传统的昆曲展现给大家。”

如何能圆昆曲传承梦

除了折子戏,苏州昆剧传习所还在6月19日为观众献上了传统昆曲《牡丹亭》,演出严格尊重旧制,呈现出《惊梦》、《慈戒》、《寻梦》、《写真》、《诒病》和《离魂》6个折目。杜丽娘由马瑶瑶饰演,这位受到昆曲名家沈传芷、姚传蓁亲传的旦角尽管在美国旅居19年,回国后也极少登上舞台,但当天仍以精湛的技艺震惊全场。

一桌一椅,5位演员,6名奏乐,却演出了“姹紫嫣红百花园,惆怅哀怨春闺梦”。尤其在《寻梦》一折中,没有任何道具,空合失了,马瑶瑶要演半个小时的独角戏,只见她凝眸含羞、轻颦浅

笑、指点亭台、摹拟榆杨,创造一个神化境界,摄住观众心魂。

“完全是按照老师当年教我的来演的,因为教得太扎实了,一辈子都忘不了。”马瑶瑶说。“对于真心热爱的东西,看到别人演得好,会高兴,可看到昆曲在偏离传统,心里就很难受、失落。”一直到昆曲入选联合国人类口头和非物质文化遗产代表作,继而青春版《牡丹亭》到美国演出,才唤起了她心中隐藏多年的冲动。

现代昆曲更多是靠群舞、灯光、布景来衬托,而传统昆曲的妙处就在于用纯粹的表演把观众带进一种境界。“传统昆曲表演很辛苦,要把人物内心用准确的肢体语言表达,不是随心所欲的。”对于如今已58岁的马瑶瑶来说,饰演一个16岁的小姑娘已经不是轻而易举的事了。“今天我大胆重新站在舞台上,并不是自己优秀,只是老师所教给我的昆曲几百年的精华,我没有扔掉而已。如果没有这些传统,我什么都不是!”

饰演春香的演员吕佳是这次演出队伍中最年轻的一位,1978年出生的她不仅跟老师表演传统昆曲,也曾随着青春版《牡丹亭》走遍南北。“我17岁开始演昆曲,那时往台下望去满眼是白发苍苍的老人,如今年轻人有很多了,这让我感到很开心。”吕佳开通了属于自己的昆曲博客和微博,目前已拥有众多粉丝。“刚接触昆曲的人不妨看看青春版本,了解之后再欣赏老师们的传统昆曲。”

6月20日,由中国戏曲学院附属中等戏曲学校、中国少年京剧团、北京长安大戏院联袂推出的一台充满国粹魅力和爱国主义情怀的少儿版红色经典演唱会在北京长安大戏院首演。图为演员演唱毛主席诗词《卜算子·咏梅》。本报记者 陈曦 摄影报道

(上接第一版)

27部现代戏弘扬时代精神

“2011年全国现代戏优秀剧目展演”将于6月25日至7月26日在北京举办。这次展演是近年来文化部举办的较大规模的现代戏优秀剧目展演,参演作品主题鲜明、题材广泛、视野开阔、形式多样,涵盖了话剧、京剧、地方戏、舞剧等艺术品种。参加展演的27部作品关注现实生活,弘扬时代精神,用丰富的舞台表现形式,宣传了党的光辉历史和不朽功绩,反映了普通人民群众的真情实感。

一批入选国家舞台艺术精品工程、获得文华奖等奖项的优秀作品,如豫剧《铡刀下的红梅》、话剧《生命档案》、粤剧《刑场上的婚礼》等将参加此次展演。一些新近创作的如秦腔《西京故事》、话剧《小平您好》、吕剧《百姓书记》等贴近生活、关注民生、题材新颖、情感真实的剧目,也将集中亮相京城舞台。

重温党的“艰难与辉煌”

“艰难与辉煌”已于6月1日在国家图书馆展览厅展出。展览通过展示各个历史时期的珍贵文献,重温中国共产党从1921年至1949年艰难而辉煌的历程,铭记党领导中国人民翻身解放的丰功伟绩,激励当代中华儿女继承革命传统,为建设社会主义现代化国家而奋斗。

展览以红色革命文献为主体,辅以国民党统治地区文献和外国人对中国革命的记录资料。展品包括国家图书馆收藏的珍贵革命历史文献、马克思、恩格斯和中国近现代名人手稿等原件400种,其中,超过一半展品为首次展

出。展览还包括由军事科学院提供的毛泽东、周恩来、彭德怀、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家在土地革命、抗日战争、解放战争时期的珍贵手迹。全场提供文献总量达4000种,是国家图书馆建馆以来规模最大的革命历史文献展览。

群文活动丰富多彩

为体现基层群众对中国共产党党的热爱之情,文化部以“大地情深”为品牌,对全国城乡基层群众庆祝建党90周年系列文化活动作了全面部署。随着“七一”临近,从山区到海岛,从城市到乡村,从首都到北京到全国各地,以庆祝建党90周年为主题、广大基层群众积极参与的系列文化活动正在全国范围如火如荼地全面展开。以讲座、展览、文艺演出、广场活动等这些广大群众喜闻乐见的形式,举办符合人民群众实际需求、具有鲜明地域特色的庆祝活动。

以群众歌咏的形式庆祝党的生日,是这次系列群众文化活动的最大亮点。5月到7月,文化部社文司和北京市委宣传部、市文化局等单位将组织来自陕西延安、江西井冈山等10个省市革命圣地的10支合唱团与北京市近40支合唱团,开展“圣地赞歌”群众合唱比赛、展演、汇演等活动。6月26日到29日,文化部社文司还将与中国合唱协会在北京共同组织“党的足迹”——第十八届京华之声合唱音乐会,届时将有来自北京市各个社区、厂矿、学校的30余支合唱团队1500余人共同庆祝中国共产党成立90周年。此外,陕西、重庆、上海等地也将以不同的方式唱出百姓心中对党的感情。

《盛开的金达莱》将在海口绽放

本报 (驻海南记者张斌) 朝鲜顶级艺术团之一的朝鲜国立民族艺术团携大型歌舞《盛开的金达莱》将于6月27日在海南海口大会堂演出。

这台以朝鲜国花“金达莱”命名的大型演出,汇集了50多位朝鲜最高级别的人民艺术家、功勋演员。节目包括充满生活气息的《水罐舞》、《农乐舞》,充满朝鲜民族风情的《长鼓舞》、《丰收舞》以及幽默诙谐的《假面舞》、《铃铛舞》等,从不同侧面展现了朝鲜古老民间歌舞的独特魅力。朝鲜多位歌唱家除演唱本民族的歌曲之外,还将献上精心准备的中国特色节目,如中文歌曲《我爱你,中国》、《月亮代表我的心》等。

据介绍,成立于1947年的朝鲜国立民族艺术团,与朝鲜黄海歌剧团、平壤万寿台艺术团并称为朝鲜三大国宝级艺术团,代表着朝鲜当今舞台艺术的最高成就。

陕西纪念余巧云从艺70周年

本报 (驻陕西记者任学武) 日前,陕西省渭南市举办了国家级非物质文化遗产秦腔代表性传承人余巧云从艺70周年系列活动。

此次系列活动首先在渭南市富平县上演了余派传人专场演唱会,余巧云及其弟子登台表演了《闯宫》、《三对面》等余派经典保留剧目。同日开展的余巧云从艺70周年回顾展,汇集了

余巧云上世纪40年代至今,各个历史时期出演过的众多经典剧目的珍贵剧照以及大量生活照。此外,还举办了余派秦腔艺术研讨会。

余巧云原名余宝珍,1932年3月出生于西安市,著名秦腔表演艺术家,国家级非物质文化遗产项目秦腔代表性传承人。1949年8月,余巧云受渭南新报社之邀来渭南演出,此后定居于此。

退而不休 孜孜不倦

——记全国文化系统先进工作者王金绵

本报驻北京记者 王晓风 通讯员 李雪

那时候财政也不是很富裕,领导也有苦衷,但是最终还是被我‘磨’出来一部分资金。”王金绵笑着回忆。

10年来,王金绵带领文化馆走过了艰辛而充满辉煌的历程。2004年,文化馆实行人事制度改革,当时密云县新建文化馆即将投入使用,事业单位人事编制增编困难,为了尽快发挥年轻人的技术骨干作用,王金绵在众人的不理解中毅然辞去馆长一职,提前“退役”。现任密云县文化馆馆长李冬雨提到王金绵时表示:“老馆长留给我的最深印象就是勤恳努力。在我接手文化馆工作时,他不仅没有留给我一个难以收拾的烂摊子,而且文化馆的各项系统都在稳步运作,使我的工作能够顺利开展,为任初期的困难可想而知,王金绵看在眼里,急在心上,他明白只有争取了资金支持才有条件改善群众文化工作,于是他改变领导观念加日本、韩国举办的各类书法展。首都图书馆、国家图书馆、军

事博物馆都收藏有他的作品。以你的才华和知名度,何苦眷恋这繁重而清苦的群众文化工作?何必去当这个任务压头、经费紧张、费心又费力的文化馆馆长?何必去跳槽、经商、发大财?这样的问题王金绵已数不清被人问过多少次,这位一辈子跟群众文化打交道的老馆长心里却亮得跟明镜似的,“我一生眷恋这块生我养我的土地,作为一名基层文化工作者,为老百姓文化生活做出贡献,是我回报家乡最好的礼物。”

上世纪90年代,那时的密云县文化馆处于经济紧张、业务滑坡的困境。当时的文化馆建设一缺资金,二缺人才,王金绵在这样的情况下接任了馆长一职。上任初期的困难可想而知,王金绵看在眼里,急在心上,他明白只有争取了资金支持才有条件改善群众文化工作,于是他改变领导观念加日本、韩国举办的各类书法展。首都图书馆、国家图书馆、军

字苍劲深沉、拙中见巧、精中藏妙,显示了通碑融帖的功力、严谨的法度和灵动古雅的书写风格。由于王金绵的努力和带动,密云县是京郊最早成立书法组织的区县之一,并两次获得“北京市繁荣书法艺术先进区县”称号。

如今,即便已退休,王金绵也不得闲。他已连续5年在春节期间跟随文化馆工作人员送文化下乡,义务为老百姓撰写春联。一天下来,王金绵光写春联就达百余副,以至于文化馆工作人员一下乡,就有人拉着他们问:“上次给我们写字儿的大师来没来啊?我家的春联还等着他写呢!”李冬雨要给他文化馆预留一间办公室,被王金绵婉言谢绝:“都退休了还占着地方,多浪费,还是留给更需要的人吧!”密云县文化委员会主任李洪仕评价说:“王金绵在基层群众文化的普及工作中兢兢业业,不图回报,一辈子都在为老百姓做实事,做好事,是我们整个文化系统学习的榜样。”

50多部交响乐经典郑州展演

本报 (记者王立元) 为庆祝中国共产党成立90周年,弘扬中原文化,助力中原经济区文化建设,由河南省文化厅、中国交响音乐季组委会、北京保利剧院管理有限公司、河南歌舞演艺集团和河南省音乐家协会主办的中国交响音乐季回顾暨第三届中国交响音乐季——助力中原·河南展演周于6月21日在河南省艺术中心音乐厅举行开幕式演出。来自全国各地的600余名艺术家齐聚郑州,演绎《地道战》组

曲、《红色娘子军》等50多部中国交响乐经典乐章。

中国交响音乐季是以宣传中国作曲家、展演中国作品、发展和繁荣中国交响乐事业为根本宗旨,以分区域、多板块展演中国作品为主要特征的年度性、专业性交响乐展演和交流平台。本次助力中原·河南展演周是中国交响音乐季首次在河南举办展演活动,也是河南省第一次大规模举办跨区域、连续性的交响乐展演活动。

晋冀联办“太行颂”艺术展

本报 (驻山西记者郭志清) 6月18日,由山西省太原市委宣传部、河北省石家庄市委宣传部等单位联合主办,太原市群众艺术馆、石家庄市群众艺术馆承办的“太行颂”——太原·石家庄美术书法摄影精品展在山西省太原市晋商会馆开幕。

此次展览旨在讴歌党的光辉历程和丰功伟绩,展示太原、石家庄人民在党的领导下团结

奋进的精神风貌和创造幸福美好生活的壮丽画卷,抒发艺术家们热爱党、热爱祖国、热爱家乡、热爱祖国的满腔激情,向党的九十华诞献礼。

此次展出的近200幅作品,均为太原和石家庄两地美术书法摄影工作者创作的优秀作品,其主题突出,立意新颖,贴近实际,贴近生活,具有鲜明的时代感和艺术风格,表达了山西和河北人民喜迎建党90周年和永远跟党走、永远跟党走的豪迈情怀。

本报 (2011年度国家文化创新工程项目评审会近日在安徽合肥举行。与会专家对进入终评程序的11个项目进行了认真评审,投票确定了本年度国家文化创新工程建议立项项目名单。

国家文化创新工程于2009年启动实施,已初步形成了项目管理、宣传推广、理论研究、人才培养、评优奖励五位一体的工作格局。

今年,文化部文化科技司在征求多方意见的基础上,制定了《国家文化创新工程项目管理实施方案(2011)》,对项目评审和项目管理办法作了调整,拓宽遴选

11个项目入围文化创新工程

思路,增加评审答辩环节,注重对优秀项目的推广示范,提出了“部地共建”的思路,由文化部文化科技司与项目所在地人民政府共同参与实施和建设。

本年度国家文化创新工程项目申报得到各地积极响应,共收到项目申报书98份,内容涵盖公共文化服务等方面。

本次评审会从11个人围终评程序的项目中确定了本年度国家

文化创新工程建议立项项目及项目承担单位。按照《国家文化创新工程项目管理实施方案(2011)》的规定,建议立项项目通过文化部专家团队的可行性论证之后,由文化部、项目承担单位、项目申报部门三方签订项目实施合同。其中,部地共建的重点项目由文化部、项目所在地人民政府、项目申报部门三方签订合同,共同对项目进行支持和管理。(汪建报 李玮)

《中国群众文化论丛》(2011专辑)征稿

为进一步加强群文理论研究,培养扶持基层群文理论工作者并为他们提供发表园地,在宁波市北仑区文广局和北仑区小港街道党工委、办事处的支持下,由中国群众文化学会主编、人民日报出版社出版的《中国群众文化论丛》(2011专辑)现开始征集稿件。

一、论文要求

以党的十七大精神为指导,围绕城乡基层公共文化服务体系构建、非物质文化遗产保护、新农村文化建设和社区文化建设以及文化馆(站)免费开放、群文创

新、特色活动、队伍建设、业余创作、民间文化艺术之乡创建等方面,总结新经验,探讨新思路。论文要求选题集中,结合实际,剖析深刻,文笔生动,字数不超过3000字。

二、截稿日期

2011年7月30日

三、报送方式

1.请各地群文学会及各文化(群艺)馆(站)积极组织推荐当地稿件。
2.稿件须同时用纸质文本(2份、A4纸打印)及电子邮件两

种方式发给编辑部,并注明联系地址、邮编、电话包括手机、电子邮箱等。

3.编辑部:北京市东城区北河沿大街83号中国群众文化学会 邮编:100009

电话、传真:010-64041801 电子邮箱:zsg6073985@163.com

4.通联发行部:设在宁波市北仑区小港街道文化站,负责本书的发行等工作。

联系人:高月明 手机:13906691709

电话、传真:0574-86785762

中国群众文化学会