

讲 述

郅马五大调,因流行于山东省临沂市郅城县马头镇一带而得名,又称“郅马调”“淮调”“五大调”。它是一种古老的民间歌曲演唱形式,其节奏平实徐缓、歌词高雅隽永,多以叙事的形式发表感慨或讴歌自然风光和人间真情,受到人们的普遍欢迎,被当地人誉为“老百姓的雅歌细曲”。

历经时代的变迁,郅马五大调濒临失传的边缘。2008年,临沂市郅马五大调与日照市的满江红合并为鲁南五大调入选第二批国家级非物质文化遗产名录。近日,笔者拜访了该项目的代表性传承人杨新儒。

提茶倒水为学艺

今年69岁的杨新儒家住郅城县马头镇建设街,是如今为数不多的掌握郅马五大调唱法和伴奏技艺的老艺人。谈起早年学习郅马五大调的经历,他印象深刻。

上世纪50年代,山东临沂当地的人们特别喜欢听郅马五大调。那时无论春夏秋冬,只要不刮风下雨,人们吃完晚饭就会跑去听五大调。演唱五大调的艺人们一般会在大树下或草棚里摆上一个大方桌,放上小水壶和几个古色古香的紫砂杯,泡上酩酊的马头“大叶子茶”,便开始吹拉弹唱。自幼酷爱音乐的杨新儒在这种氛围的熏陶下,也对郅马五大调产生了兴趣。他说,小时候总去离家不远的胜利街李长义家门口听五大调“演唱会”,那里常常聚集着许多五大调的爱好者,他们敲碟、碗,拉二

“耕读渔樵”尽在歌中

——记郅马五大调代表性传承人杨新儒

柴继田 徐秀玲 刘新梅

杨新儒在教授学员伴奏技巧

胡、月琴等乐器,伴着优美的唱腔,吸引着附近的乡邻。

有时候,杨新儒也学着艺人们的样子哼哼几句,还有板有眼的,艺人们都说他是个好苗子,如果好好学一定有所成。可是说归说,刚开始却没有人教他。他只好想着法子讨他们的欢喜,看谁的茶喝得差不多了,就赶紧再给倒上,毕恭毕敬地端到面前;家里有什么好吃的,也偷偷地拿来给艺人们。时间一长,一些艺人就开始教杨新儒

演唱五大调,等他上初中时,已经学会了五大调的所有曲牌。

道具击打并不易

据杨新儒讲,郅马五大调包括《淮调》、《大调》、《玲玲调》、《满江红》和《大寄生草》共5个曲牌,其中又包括了“五景”“五盼”“七多”“七赞”“八恨”等曲目。他先学的是《淮调》这个曲牌,其中《耕读渔樵》是他最先接触到的也是他最喜欢的曲目。说着他便哼唱起这支曲子,很快陶醉其中:“春光好,春光明媚艳阳天,游春人携琴带酒过前川,但只见桃红梨白开色艳,满荒郊百草芽色色鲜,一行行绿柳垂金线,野鸟叫破杏花天……”一幅幅优美的画面仿佛就展现在眼前。他说,目前大部分曲目已经失传。

杨新儒介绍说,郅马五大调的演唱形式主要分为坐唱和群唱

两种。坐唱有演唱者一人或二人,与伴奏者围桌而坐,伴奏以三弦为主,其他乐器如二胡、柳琴、月琴等,可增可减。群唱有数人至十数人不等,部分演唱者手持乐器,边演唱边伴奏。郅马五大调的伴奏乐器有吹管乐器类如笛子、箫、笙等,也有弦索乐器类如二胡、四胡等,还有敲击器具类如酒盅、碟子、碗、筷子等。“道具击打的是节奏,不是曲调旋律。碟、碗、筷、盅,任选其中两样都能击打伴奏。”杨新儒说,“别看道具很简单,可要真正学会伴奏却很难。”

他还说,如果按一天练习两小时计算,目前传唱的16首曲目的击打伴奏法也得两三年才能学会,要达到熟练程度则需要下更深的功夫。“这些曲子的伴奏一路顺下来,两只手到底需要多少动作我也没算过,反正特别多。练到一定程度,击打与曲调浑然一体,到哪个曲调,手指自然顺势击出,这就是要想功夫深,铁杵磨成针啊!”

杨新儒说,道具击打时肢体的舞动要具备美感,要达到这一境界,就算有悟性的人没有两三年功夫也不可能做到。“我年轻那会儿刚开始学习道具击打,经常手指练得抽筋,碗筷掉到地上,脑袋懵懵的,歌词全忘了!为了学几个手指的配合,我要练到深更半夜。为了练好每种击打技巧,经常废寝忘食。”

一片痴心在传承

马头镇坐落在沂河岸边,明清时代是著名的商业重镇,商贾众多,店铺林立。据杨新儒说,郅马五大调的形成有可能是南方的

近日,江苏大学20多名学生走进江苏省涟水县红窑镇,开始为期一个月的暑期见习活动。学子们将在当地云锦企业学习云锦工艺,开展调研,在假日实践中增长见识、锻炼才干。图为大学生们在江苏涟水云锦基地的工作人员指导下学习云锦编织技艺。

专家视角

“原生态”究竟是什么意思

高小康

述。唐代诗人白居易的《琵琶行》中描述自己听到民歌的感受时说“岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听”,可否理解为他对民间艺术的偏见呢?其实他的感受可能是很正常的。那些因未经文人或主流艺术家修饰雅化而被称为“原生态”的民间艺术并非以艺术风格的精致完美为特色,在许多情况下恰恰相反。正是因为这些艺术的原始、稚拙、粗野或者毋宁说“土得掉渣”,才使得它们受到古典和现代艺术的排斥和挤压。当这些几乎在普通人的艺术经验中完全不存在的东西突然出现在国家级的演出舞台和荧屏上时,可能人们更多的反应是惊讶甚至震惊。震惊过后又有人会质疑:这些从乡野走上舞台的演唱还能算是“原生态”吗?当杨丽萍的《云南映像》受到类似质疑时她曾辨解说,那些演员都是乡民,他们的表演完全和生活中一样。尽管如此,还是无法消除这种疑问。的确,离开了乡土文化的生态环境,“原生态”这个概念还能否成立真的是个问题。如果再寻根究底地問下去:如今能够见到的任何一种民间艺术难道不都已经过了无数演变吗?

“原生态”文化究竟应该追溯到哪里才算真正的“原”?

这些质疑看起来的确难以回答。但这些其实并非真正的问题。“原生态”的概念真正的意义不在民俗学或人类学方面,而在于文化发展观。它的提出是对当代人的审美趣味与文化价值观念的挑战。

如果人们的赞赏只是因为得到了一种不同于惯常经验的新鲜感受,那么这些乡土文化遗产可能如同新的考古发现一样,意义无非是唤起人们对逝去世界的想象回忆,制造另一种怀旧癖,却不能因此证明传统文化具有了新的活力和传承条件。其实在非物质文化遗产保护初起时,许多人就相信所有保护的 effort 可能无非都是临终关怀——让那些过去时代遗留的文化如回光返照般呈现,而后便逐渐消亡,最终以某种数字化记录保存的方式入殓。

但实际情况有时并不那么悲观。这些歌手被称为“原生态”,并非因为他们是最原始的歌手,而是因为他们的独特唱法并非经过专业培训,而是他们生活的环境中传承至今的乡土生活情趣的一部

近年来,江苏省吴江市大力构建综合保护、推陈出新、富有活力、惠及全民的戏曲文化创新发展体系,通过大力发展戏曲文化事业,积极开展各类惠及百姓的戏曲文化服务,探索地校合作培育戏曲传承发展生态的互利机制,合理利用戏曲文化资源,统筹协调戏曲文化创新与经济社会发展等措施,全面提升了戏曲活态保护的质量。他们的做法给我们很多启示。

首先,加强戏曲文化生态保护的 mode 创新。吴江市戏曲文化生态保护采用全市范围、全面覆盖、综合保护、融入生活的模式,这种模式不仅有利于戏曲文化的历史人文内涵的本真性、整体性保护,而且有利于大范围生态性、系统性保护;不仅有利于戏曲文化与城市经济社会发展的深度融合,也有利于与基层人民群众的日常生活紧密关联,可望成就一种活态化、综合性的保护模式创新。

其次,促进戏曲文化事业发展的体制创新。吴江市已经基本形成党委重视、政府指导、政策推动、资金保障、责任落实、考核评估等一整套“戏曲文化生态综合保护”创建领导和推进体制。这一体制极大地增强了全市戏曲文化保护和发展所涉及的政策、资金、队伍、人才、信息、平台的统筹能力,增强了对各种戏曲文化保护和发展资源的协调能力,增强了戏曲文化保护和发展成果惠及全体人民群众的服务能力,也增强了整合各方力量、推动戏曲文化不断创新

的引领作用。第三,优化戏曲文化人才培育的机制创新。吴江市采取“立体构建、多元集合”的办法,运用“地校合作”机制,加强戏曲文化人才培养工作,为吴江戏曲文化长期持续发展创设了可靠的人才保障机制。在与江苏省戏剧学校的战略合作中,

引入该校的学科、专业、师资优势,创设“江苏省戏剧学校吴江培训基地”“吴江戏曲示范学校”“吴江戏曲传习所”。此举既有利于吴江的戏曲人才队伍建设,也有利于改进传统的艺术教育方式,改变了教学与实践、研究与应用、学校与社会之间长期隔离的状况。

第四,提高戏曲文化艺术水平的措施创新。吴江市在戏曲传承和培育过程中,采取了“抓小养大”“以点带面”“站高

看远”等多种措施,达到全市戏曲水平整体的提高。“抓小”就是平常所说的从娃娃抓起,要求全市所有镇区都有一所戏曲普及示范学校,普及门类达十余种。“养大”就是培养青少年戏曲骨干,以解决当前戏曲人才青黄不接的“断层”。“以点带面”,比如戏曲师范学校在开设初期,全市以5所学校试点,半年后效果甚好,全市所有镇区都要开设戏曲班。同时,经过戏曲传习所辅导后的骨干又到学校、社区、乡镇带动其他戏曲爱好者,出现了阶梯式的戏曲文化现象。“站高看远”是指

培育辅导工作要高点高要求,培训要求和计划都要规范化。少儿培训是长效机制,不仅要求高而且目标要放远,各门类分设初、中、高三个级别,以利循序渐进。这些措施破解了区域特色鲜明、个性化突出、群体范围偏小、艺术形态较弱的非遗保护的难题。

另外,提升戏曲惠民服务的能力创新。吴江市充分利用戏曲文化资源,推出了服务中心,创编戏曲精品力作,构筑戏曲活动平台,巡演戏曲进村全覆盖,在服务中得到提升,在提升中优化服务。戏曲服务功能的彰显和提升大大激发了城乡群众的热情,许多观众加入到戏迷和票友的队伍中,从而衍生出健康良性的戏曲生态环境。

“长江峡江号子”将唱响上海滩

本报讯 近日,湖北省非物质文化遗产保护中心有关负责人透露,“长江峡江号子”已被选定参演今年的上海国际艺术节,“十一”期间,它将再次唱响上海滩。

今年的“文化遗产日”期间,长江峡江号子和上海港口号子、重庆川江号子、澧水船工号子等共9支长江流域民歌号子一起在上海参加节目展演,长江峡江号子获得优

秀节目展演奖,并被与会专家选定为上海国际艺术节演出节目。

长江峡江号子是湖北民歌号子类中最富特色、最具代表性的歌种,是在对生命极限的考验中产生的,是船工群体劳作创造的生命乐章,其曲牌丰富、旋律高亢,被称为“峡江的生命”“纤夫的靈魂”。2008年,长江峡江号子入选第二批国家级非物质文化遗产名录。(明江)

50余项民间绝艺绝技亮相贵州松桃

本报讯 第十届中国民间文艺山花奖·民间艺术表演奖(民间绝技绝艺)金银奖评选活动暨国际绝技绝艺展演近日在贵州省松桃苗族自治县举行。来自我国16个省市以及德国、南非等国共21支表演队的205名选手进行了角逐。

此次活动内容包括“斜走大刀”“枪尖舞蹈”“刀山降龙”“刀床破石”“秤杆提米”等50多个惊险、奇绝绝技活,旨在展示民间技艺魅力,推进民间文化资源开发,促进民族文化旅游事业发展。

据介绍,贵州松桃县的苗族群众自古以来就有练武强身的习俗,后来逐渐形成被称为“绝技绝活”的防身健体艺术。(曾利明)

《青海地方曲艺探索》将出版

本报讯 学术文集《青海地方曲艺探索》一书将于今年9月出版。该书约20万字,收录了青海省在地方曲艺方面近20年来取得的学术成果,对青海地方曲艺进行了梳理、辨析与整合,是一份宝贵

的民间文化资料,也是供曲艺界及相关人士学习与参考的教科书。

据了解,青海地方曲艺种类繁多。其中,青海平弦、青海越弦、西宁贤孝已于2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。(王紫)

近日,“阳光皮影”——文化遗产保护教育亲子活动在北京什刹海皮影主题酒店举行。“阳光皮影”是北京文化遗产保护中心推出的新一期文化遗产保护教育亲子活动,通过家长与孩子们共同观看皮影戏、亲身演绎皮影戏,来增加他们对民族传统艺术的热爱。图为一位家长正和孩子一起体验演绎皮影戏。新华社记者 肖满摄