

昆曲传承：急也急不来

本报记者 王立元

名家讲座、名角儿演出、名师收徒，日前落幕的“北京昆曲周”活动丰富多样、形式不一，对于多年前经历过“台上演员比台下观众更多”的昆曲人来说，这是昆曲复兴中的一次盛事。不过，其间也折射出昆曲发展的一些“内伤”，比如传承问题。

“人才已经断档”

5月23日、24日，北京梅兰芳大剧院座无虚席，由南昆名家张毓文、计镇华、梁谷音等人主演的昆曲《儿孙福·势僧》、《烂柯山》、《琵琶记》吸引了众多昆曲迷。这场在北京难得一见的演出，也掀起了北京昆曲周活动的高潮。

今年71岁的张毓文轻松做出180度旋转仰倒的动作震惊全场；70岁的梁谷音嗓音甜润，表演细腻动人，刻画人物入木三分；69岁的计镇华在舞台上，唱腔醇厚高亢，表演出入神化，还可跑行几十步。反观5月19日青年演员的专场表演，年轻人虽然努力，但唱功、做派与前辈相差甚远。时代有转变，环境与前辈不同，老先生们纯熟的功夫、醇美的嗓音、淋漓尽致的表演，还有他们视舞台为生命

的敬业精神，如何传承给昆曲年轻的“后来人”，是必须解决的问题。

“我们从小科班出身，一直刻苦练功，现在年轻演员的刻苦比不上我们那个时候，但他们的实践机会增多，理解能力也比我们更强。”说起年轻演员，一直从事着教学工作的张铭荣喜忧参半。

“其实，现在人才已经断档了。”北方昆曲剧院老艺术家、著名昆曲表演艺术家蔡正仁对此深有体会，他表示，新中国刚成立时，政府就开始抢救昆曲，当两拨儿学生中一拨儿40多岁，再下面年轻这拨儿也将近30岁了。“张毓文认为现在昆曲传承的突出问题主要集中在：青年演员的“家底”还很薄，离师长和观众对他们的期望仍有相当差距；行当不全，发展不平衡，现在只以小生、小旦、小生“三小”为主，武戏演员的上台机会相对较少。

“能演的不过50出”

实际上，传承的难题并不只是当下的问题，近百年来昆曲曾一次次面临着濒临消失的险境，这种境况造成了昆曲传承的“先

天不足”。北京国际社社长靳飞介绍说，明末清初是昆曲的鼎盛时期，到了清朝中期，乾隆皇帝曾经大力提倡，可是当时满清贵族们汉文化修养比较低，理解不了昆曲的雅致。之后，昆曲发展的命运起起伏伏，到了1949年解放前夕，全国上下竟只有“半个”昆曲团。徘徊在濒临消失的边缘，昆曲在传承发展过程中已遗失了很多传统的东西。

著名昆曲表演艺术家蔡正仁对此深有体会，他表示，新中国刚成立时，政府就开始抢救昆曲，当两拨儿学生中一拨儿40多岁，再下面年轻这拨儿也将近30岁了。“张毓文认为现在昆曲传承的突出问题主要集中在：青年演员的“家底”还很薄，离师长和观众对他们的期望仍有相当差距；行当不全，发展不平衡，现在只以小生、小旦、小生“三小”为主，武戏演员的上台机会相对较少。

每当提起昆曲传承，圈儿里人总要提到一摞“辉煌”而又让人“忧心”的数字：历史上昆曲剧目有据可考的有3000多个剧本传世。到了“传字辈”，保留在舞台上的昆曲传统剧目尚有600多出。而新中国成立后培养的一代演员，只能

演200多出戏了。到现在30岁左右的新一代，能演的不过50出。蔡正仁说，现在的戏曲学校昆曲师资力量明显不足，老师数量少而且年龄偏大，传承的任务十分紧迫。

“全国仅有7个昆曲院团”

计镇华则认为，对于昆曲来说，“最好的观众在台北，最好的演员在大陆，最好的青年演员在北昆”。为了给青年演员创造更多上台的机会，北方昆曲剧院专门打造了《红楼梦》等剧目，脱颖而出的邵天帅、张媛媛等青年演员，也因此日益受到观众的关注和认可。42岁的董辉是北方昆曲剧院的中年演员，他说：“让年轻演员挑梁唱主角，这以前在昆曲界是不可能的。”

虽然青年演员的演出实践对于他们成长很关键，但在张毓文看来，老师的舞台示范也很重要。“一个演员有一定功力之后再回头看老师的示范表演，感受、收获往往很不相同，甚至感觉就是全新的，他们的能力能通过老师的示范得到大大的提高。”张毓文说。

6月1日，中国儿童艺术剧院为小朋友们上演了与剧院同龄、有“锁院之宝”之称的大型童话音乐剧《马兰花》。“六一”期间，该院推出了10余部不同类型的经典儿童剧，演出场次达47场。

云南国有文艺院团改革推进顺利

本报记者（驻云南记者杨洪文）记者从近日在云南楚雄州国有文艺院团改革阶段性总结大会上了解到，截至5月底，楚雄州10家国有文艺院团除1家保留事业体制外，其他9家院团都已按照“改制、整合、撤销、划转”方式进行改革，工商注册登记、核销事业编制、注销事业法人等工作已经完成。

楚雄在改革中将承担少数民族文化遗产传承职能的姚安、元

谋两县花灯剧团，划转为非物质文化遗产保护、传承和展演中心；禄丰、大姚、牟定、双柏、武定、南华、楚雄等7个县(市)的国有文艺院团，全部转企改制为演艺公司。

针对全州文艺院团资产底子薄、人员队伍不齐、市场发展程度低、缺乏市场运营经验等实际情况，楚雄州在推进改革中给予最大力度政策支持，确保了各项工作的顺利推进，并得到了文艺院

团的积极响应。

会议还通报了目前云南省国有文艺院团改革情况，据了解，云南省直院团及丽江、德宏、怒江、迪庆、西双版纳、大理、楚雄、玉溪等州市国有文艺院团改革已基本完成。云南省文化厅厅长黄峻表示，下一阶段，云南将继续加大力度，加快推进，全力推进国有文艺院团改革，并做好后续相关工作。

神话剧、童话剧、益智剧、动漫剧、亲子剧……“六一”前夕，京城的儿童剧场迎来了演出高峰。光是看这种类繁多的名称，便能让人感受到如今儿童剧市场的欣欣向荣。近年来，勇闯演出市场让儿童戏剧迸发出了极大活力，但目前并不是所有孩子都能享受到儿童剧所带来的快乐。

市场发展不均

为了陪孩子过“六一”，家住北京市东城区的王女士提前一个月就买了中国儿童艺术剧院经典大戏《马兰花》的家庭套票。她说：“现在的孩子在物质上已经满足了，希望他们的精神世界能更加丰富。一家人一起看戏，孩子既得到了娱乐和教育，也能享受到家庭的温馨。”

儿童节期间，北京的儿童剧舞台为孩子们备足了“大餐”：中国儿童艺术剧院“儿童戏剧嘉年华”活动，上演10余部儿童戏剧作品，演出47场；中国木偶艺术剧院、北京儿艺也是演出不断，国家大剧院还推出了“青少年艺术周”。舞台形式的丰富、演出场次的飙升、营销手段的多样，使

并非每个孩子都能享受儿童剧的快乐

本报记者 翟群

越来越多的孩子得以走进剧场、接触戏剧艺术。

然而，这样热闹的儿童剧市场毕竟局限在北京等大城市。在全国很多二、三线城市特别是广大乡村，孩子们很难有这样的眼福，有的地方甚至是儿童剧演出市场的空白地带。

“儿童戏剧在当代社会已经不仅仅是艺术启蒙，更是一种人文情怀。”中国儿童艺术剧院院长周子援说，受地域条件等客观因素影响，中国儿童戏剧市场发展极不均衡，中西部地区儿童戏剧市场还处在待开发的阶段。

为让更多地方的孩子们能欣赏到儿童剧，儿童戏剧工作者们一直在努力。5月27日，“关爱留守儿童”公益戏剧从根本上说，还是一项公益事业。

周子援说：“儿童消费市场近年来一直以较快速度发展和扩大，但如果完全以市场为准绳就会造成儿童戏剧创作和演出的偏颇。儿童戏剧从根本上说，还是一项公益事业。”

时常陷入剧本荒

周子援说：“儿童消费市场近年来一直以较快速度发展和扩大，但如果完全以市场为准绳就会造成儿童戏剧创作和演出的偏颇。儿童戏剧从根本上说，还是一项公益事业。”

周子援所说的偏颇，最明显的表现便是把一部戏剧包装得热热闹闹、五彩缤纷，仅靠舞台上的娱乐性和趣味性以及视觉感染力吸引孩子，而内容却不尽如人意。这一现象的背后，是儿童剧编剧人才的奇缺。据统计，目前全国专门从事儿童剧剧本创作的人员不到20人，儿童剧时常陷入剧本荒的困境。“儿童剧要对孩子负责，在创作上不能有半点马虎，但是创作一部儿童剧的收入最多只是影视剧的十

百家横议

从《桃花红》说到“现场音乐”

王石

前一段时间，山西省太原市歌舞团在国家大剧院演出大型民歌情景诗《桃花红》，观众反响热烈。让同为山西人的笔者感动的是那些动人的歌曲。演出中，几位歌手主要是男歌手，演唱得十分动人。但整体上来看，依然有一些地方不能让人满意，尤其是再次让笔者想到“现场音乐”存在的问题。

所谓“现场音乐”，区别于音乐的间接传播方式，它是直接面对观众的歌唱和演奏。此次《桃花红》虽然称作情景诗，但仍应视为现场音乐。

现场音乐是否应当使用麦克风，使用扩声设备？对于流行音乐来说，这不是问题——离开麦克风、扩声设备，就不能成为流行音乐。笔者也主张，在室外广场等非专门的演出场所，可适度使用扩声设备。但是在国家大剧院歌剧院这样专业演出场所，使用麦克风等扩声设备无论如何是说不过去的。首先，这是对表演场所的“嘲笑”。毕竟这样的演出场所所在声场的设计和制作方面，是花了大心思、有很大投入的。使用麦克风等扩声设备就等于无视表演场所的专业性；其次，也是表演者自己向观众“宣布投降”：没有麦克风、没有扩声，我不行。这样算来，演员的自尊何在？再者，作为目前国内很多现场音乐演出普遍存在的情况，笔者看来，这是很坏的风气，既不利于演员的专业进步，也不利于培养听众的音乐审美水平。

笔者对此深有体会，不少演出场所，不但用扩声而且用得肆无忌惮，对听众简直是“狂轰滥炸”。这样会把听众的耳朵“弄伤”，让人无法欣赏任何细腻的音乐变化。实际上，在室外和一些非专门音乐场所，演出时可以用一点扩音设备，完全可以做得适度而不影响音乐品质。但更常见的是，音响音量开得很

大，粗野风格尽显。民歌并不都是扯着嗓子喊，也可以唱得很婉转，甚至低声地哼几声同样味道很足。《桃花红》在处理民歌的演唱方面，以高调、喊叫为主，从头喊到尾让观众很累，因而显得单调、缺少韵味。

之所以强调现场音乐，也因为“非现场音乐”的存在，比如伴奏音乐，笔者对专业音乐团体使用这种方式持完全否定态度。歌唱家、演奏家在专门的音乐表演场所举行的演出活动中，借助伴奏音乐表现才艺会损害音乐的现场性。

把现场音乐变成定型、定量的东西，这就完全抹杀了现场音乐最重要的特征：因现场面对面交流而产生的生动，以及因此而发生的细微的音乐变化。伴奏音乐还有一个坏处，就是使现场音乐变得不单纯。观众甚至不能分辨哪些是现场演唱、演奏，哪些是录音播放内容，这给假唱、假演奏留下了空间。《桃花红》里不仅有伴奏音乐，而且还有伴唱音乐，这种方式绝对不值得提倡。如果是舞剧，使用伴奏音乐或勉强可以。若本身是现场音乐，再加入伴奏音乐就说不过去。伴奏中含有伴唱，就更容易让人怀疑有假唱之嫌。

此外，《桃花红》的伴奏有“吃掉”声乐的缺陷。民歌，是不应当以伴奏加以渲染的。歌曲的“谣”，本是无伴奏的歌唱，伴奏太过就不是歌曲了。笔者认为，哪怕只有一件乐器进行现场伴奏，都比播放交响乐团的伴奏音乐好得多。

笔者建议，一是希望声乐家、演奏家扔掉伴奏带，解放自己，解放音乐；二是专门音乐演出场所拒绝表演团体和音乐家使用麦克风等扩声设备。这些意见并不完全是针对《桃花红》而发，而是《桃花红》确实让笔者再次触发了此前对现场音乐的一些思考。

可能影响一个人一生的追求，对孩子的心理成长产生不可忽视的影响。

中国社会科学院文学研究所研究员刘平认为，这些年来，儿童剧创作出现了一些新气象，一是在题材上有所突破；二是学会了以儿童的视角去创作儿童剧，但在细致深入地考量儿童戏剧心理、把握艺术手法分寸方面还需积极探索、找准感觉。“一个好的儿童戏剧要能深入到儿童的内心，这就要求创作者自己既要保持一颗纯真无邪的童心，又要有以浅见深的表达功力。”

周子援认为，儿童戏剧的创作可以立足于表现儿童现在真正面对的问题上。涉及的问题一定要有实际的解决办法，用儿童能够理解和接受的方式去解决现代儿童的问题。儿童剧在这方面还需下功夫琢磨，创新表现手法和艺术理念。

呼世安同志逝世

本报讯 中国文化传媒集团有限公司原党委书记、董事兼中国文化报社党委书记呼世安同志因病医治无效，于2012年6月2日在北京逝世，享年60岁。

呼世安同志病重期间和逝世后，文化部副部长蔡武及有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼。

呼世安同志1952年2月出生，于河北省深县。1969年2月入伍，先后任南京军区后勤第71兵站战士、警通排排长、政治处干

事。1971年6月加入中国共产党。1977年8月任南京军区后勤699医院政治处干事。1981年11月，调文化部人事司党政干部处工作，先后任副处长、处长。1996年11月任中国艺术研究院党委副书记、副院长。2006年3月任中央文化管理干部学院党委书记。2009年6月任中国文化报社党委书记。2009年8月起，任中国文化传媒集团有限公司党委书记、董事兼中国文化报社党委书记。

四川群星奖音乐舞蹈大赛举办

本报讯（驻四川记者梁娜）日前，由四川省文化厅主办的“天府情深”——四川省第十六届群星奖音乐舞蹈大赛暨农民文艺汇演在四川雅安举行。本次大赛共有800多人参加，是四川群星奖活动历年以来规模最大、规格最高的一届。

来自四川21个市州的57个节目参加了此次群星奖四川地区

选拔的角逐，评选出音乐、舞蹈类节目各6项，将代表四川参加今年10月在山东举行的全国第十六届群星奖评比，并在第十届中国艺术节上一展风采。

此外，大赛期间，四川省文化厅首次在全省范围内组织了农民文艺汇演。汇演通过农民文艺演员们的精彩演绎，直观展示了四川基层群众文化建设的成果。

话剧《立春》等获山西“杏花奖”

本报讯（驻山西记者郭志清 通讯员贺海斌）由山西省文化厅和山西省戏剧家协会共同主办的山西省第十三届“杏花奖”近日揭晓，共评出戏剧类奖项111个、音舞类奖项78个、组织奖10个、特别提名奖3个。

其中，山西省话剧院的《立春》、山西省歌舞剧院的交响音

诗《关公》、吕梁市晋剧院的《吕梁儿女》、长治市上党梆子剧团的《魂断西湖》等8个新剧摘得“杏花”，另有来自山西省晋剧院等单位的6人获得二度“杏花”表演奖，来自山西省歌舞剧院等单位的3人获得二度“杏花”声乐奖。“杏花奖”是山西省最具公信力与权威性的舞台艺术政府奖项。

新疆自治区图书馆帮扶小学生

本报讯 “六一”儿童节当天，乌鲁木齐市达坂城区西沟乡小学的孩子们来到新疆自治区图书馆、科技馆、博物馆做客，度过了一个温馨快乐的“六一”儿童节。

6月1日，在新疆自治区图书馆举办的第七届“新城杯——我们与自然和谐共生”新疆少儿书画大赛启动仪式上，专门安排了一场爱心捐赠活动。西沟乡小学的孩子们收到了由热心的自治区图书馆党员、团员和馆员以及社会爱心人士捐赠的爱心书包，书包里装满了精美文具和经过精心挑选的书籍。孩子们还来到图书馆四楼展厅，参观了第七届“新城杯——我们与自然和谐共生”新疆少儿书画展。当日，在新疆自治区图书馆工作人员的带领下，西沟乡小学的孩子来到科技馆和博物馆参观各

项展览，生动有趣的科学技术知识和历史文化知识让孩子们流连忘返。此外，在自治区图书馆图书馆准备的巧手乐园——“纸藤贴画”制作和话剧团儿童话剧表演中，孩子们近距离感受到艺术的魅力。

西沟乡小学地处乌鲁木齐市达坂城区西部，在这里就读的孩子多来自贫困的农民家庭，为了帮助改善孩子们的学习和生活条件，新疆自治区图书馆发挥自身优势、利用自身资源，以实际行动帮助孩子们。据了解，今年4月中旬，自治区图书馆联合有关单位来到西沟乡小学为孩子们捐赠了800多册图书和新衣服、鞋子，并记下了孩子们心中一个个小小的愿望。此番邀请孩子们前来做客，就是自治区图书馆为了满足孩子们一直以来共同的心愿。（历力）