

在校园图书馆中“说活”传统艺术

——写在北戏书馆周岁之际

李 雷

“冰消河北岸，花开向阳枝，打开今古传，先表登场诗。”近日，在北京戏曲艺术职业学院（以下简称“北戏”）的图书馆里，22岁的“邹大胖”身穿大褂，脚踏布鞋，一如往常表演完诗，便入正题，接着上周六的《东汉演译》说起了“姚期单鞭闹襄阳”。台下200多名书迷，喝着茶水，嗑着瓜子，听得津津有味。共计59回的《东汉演译》，“邹大胖”说了53周，才说到第16回，不过，在场的都明白，生书熟戏听不腻的曲艺，关键看说书先生能不能“hold”住场。

“邹大胖”本名邹博伟，严格论起来，他也不是“先生”，只是北戏影视表演系的学生，嘴上的功夫都是跟他的老师、北戏影视表演系主任张怡学的。而张怡的师父正是评书大师连阔如之女、北京评书的国家级代表性传承人连丽如。一年前，连丽如在北戏建立评书传承基地的想法得到北京市文化局支持。2014年6月1日，北戏书馆正式挂牌，自此每周六晚上7点，张怡便带着邹博伟在书馆说上两个小时。一年里，陆续走进书馆的3000多名观众成就了北戏书馆在四九城的美誉，正应了连丽如在书馆开张时的话，“评书不是光说书，演曹操不懂曹操不行，评书演员不学京剧的唱念做打怎么有精气神？所以评书离不开戏，戏也离不开书，北戏是个很好的发展地。”

绞尽脑汁留住书迷

5月30日，张怡带着学生们和书迷共同庆祝书馆一周年生日。为此，北戏给书馆置办了新壶新茶、新桌新椅，唯唯书迷都是熟脸。他们从北六环赶到南三环过书瘾，近的就是校门口马家堡社区的百姓。想想一年前，为了扩大书馆知名度，张怡带着学生免费给社区居民发赠票，今天，数百位观众自觉购票入场，张怡感慨万千：“在北京，每周有成百观众奔着我们的书馆来听书，太不容易了。书馆消耗的不是观众的两小时，很可能是一家人的一个周末，改变的是他们的生活习惯，可以说，没有书迷的支持就没有书馆的今天。”这天，为了回馈书迷，张怡在一个半小时里精彩串说《红楼梦》，并把书迷们请上台，分享他们与书馆的故事。

“90后”姑娘田璐算是年轻书迷的代表，如果没意外，她将在新学期成为北戏的学生，跟张怡学习表演和评书。“第一次听张老师说话，她讲的是《康熙私访》，我一下子就被吸引了，然后就在北京的图书馆里追着听她讲《红楼梦》、《刘公案》，后来打听到她在这儿教书，干脆报考了北戏。”田璐说。书迷王雪松分析，北戏书馆之所以能留住人心，一是因为张怡原先是演员，又在北戏从事教学工作，表演功底深厚，说书时台词流畅、情绪到位，很有带人感。除了说得好，低票价也是吸引书迷光顾的原因。据悉，作为北戏的实践教学基地，北戏书馆推出了最高20元的票价，网上团购只需9块9，茶水、瓜子均免费提供。

邹博伟在北戏书馆说书

“曲艺需要演员和观众面对面交流，如果和观众的关怀建立不起来，书馆就没有人气，这都是跟我老师学的。”张怡说，“以前学说书，就想着怎么把书里的故事说精彩，没有立体地思考一个书馆的运营，还觉得师父对我们师兄太苛刻了。等我成了一家书馆的带头人，我才站在师父的位置上理解了她。”

让学生在实践中收获真知

“张开含笑口，怡色暖厅堂/风采人皆赞，趣闻乐未央/博学仍谨慎/伟器不飞扬/有日成名后/才成好儿郎。”这首藏头诗，是一位书迷有感于几个月听书的体验，专门送给张怡和邹博伟的，赞誉的背后是北戏书馆作为一个教学和艺术传承基地立足社会的不易。“其实有很多次我觉得坚持不下去了，想放弃。”回忆自己在教学、书馆、家庭之间投注的精力和做出的牺牲，张怡百感交集。

家住北戏附近的书迷夏婷婷也被他们的坚持不懈所打动。每次来书馆听书，早到，夏婷婷总会看到张怡在一旁的小教室里备课，而邹博伟每次说书下来，全身几乎都会湿透。“他们上台说书时，其他同学会把现场的秩序维持得特别好，可以说从老师到同学，每个人都在义务付出。”夏婷婷说。

学了6年花脸的邹博伟是张怡很看中的评书苗子。但开始时，张怡对他的表现并不满意。“书馆刚起步时，我总想把他从台上叫下来，担心观众被他给说跑了。”张怡笑谈，“慢慢地，他在台上，我不着急了，反而

希望他说得长一点，他能撑住场了。”邹博伟也透露，刚登台时自己并不放松，每次都要花一周的时间反复听录音，把要说的内容记住。“现在轻松一点了，上台也能随机应变找些包袱，调节一下气氛。”

小众艺术也可大有作为

如果不是北戏院长刘炯提起，很少有人知道，每周一场评书的收入甚至并不足以支付书馆空调开放的电费。但不止一次，刘炯向外界传达了“北戏书馆必须开下去”的决心。他表示：“北戏书馆的可贵之处就在于在继承传统文化的同时，培养了学生谋生的技能。”

如今，在热心书迷的帮助下，书馆开始重视自身的口碑营销。从网络点评到组织团购，从微信宣传到微博营销，北戏书馆拓宽了自己的宣传营销思路，吸引了更多年轻人和家庭的关注。

北戏书馆的第二个年头，张怡琢磨着有精力的话要再培养一个有潜力的孩子说书。在社会上大海捞针般找到合适的传承人实在太难，在张怡看来，“在大学做非遗传承有很多优势，今年我们已经跟北京市教委申请了编辑出版评书教材的项目。我希望联合师父的力量，为北京评书做一套有本可依的艺术教材。”

对于北京评书的传承，张怡一直抱有很大期望：“评书是靠语言支撑的艺术，而语言始终伴随着社会的发展，只要它还和时代接轨，评书就不会成为只能被人放在角落里供奉的艺术。”

日前，秦腔花脸演员张江中再次从甘肃兰州来到陕西西安，他带来的不是唱段或剧本，而是摄像机。正如他现在更青睐于用“秦腔导演”来向别人介绍自己一样，他正在致力于用影像的方式将秦腔表演艺术的程式、流派、技巧等忠实地记录下来并传播下去。

“传承中，有些东西丢了，像木偶、水袖、喷火等绝活都渐渐失传了。而承载众多人才的剧社，如易俗社、三友社、尚友社、五一剧团等老社团，曾经的璀璨也随着时间慢慢暗淡了，地位、影响也大不如从前。”在中国艺术研究院戏曲研究所研究员何玉人眼里，秦腔这些年的生存发展比不上豫剧、山东梆子等，进步稍显有限，需要在人才培养方面多下功夫。

台上一分钟，台下十年功。一个戏曲演员从开始学戏到能登台演出，付出的艰辛是一般人难以想象的，但“十年功”绝不是时间和汗水的简单堆积，除学子的个人努力外，更需要有好的引导和传授。“缺乏深厚丰富的传统文化支撑，单纯强调戏曲技艺、技巧的传承起不到真正的作用，这样的传承是没有光明前途的。”中国艺术研究院戏曲研究所所长贾志刚这样认为。张江中正在进行的拍摄和录制，就是要向广大秦腔学子提供一个扎根文化传统、全面了解秦腔的DVD教学范本。

谈及秦腔教学目前缺乏合格完整的秦腔传统综合教材的原因，张江中表示，长期以来，由于秦腔演员们并不富裕，许多老艺术家又只能示范、无法准确清晰地表述，加之秦腔界长期缺乏权威的研究团队，形成了戏校各自为营的局面。不少戏校拿其他剧种的内容来填充秦腔教学，导致秦腔传统的东西在丢失、规范在消解，秦腔传统精髓把握不住，日后走上舞台又怎能不迷茫？

对于已经走上舞台的年轻演员，深接传统依然是自我提升的关键。为了强化这一要求，陕西从上一届陕西文华奖专业秦腔电视大赛起，就增加了一个新的环节，即两轮考核参赛选手对于秦腔戏曲知识及相关文化内涵的把握。“一道‘你所唱的这出戏运用了秦腔音乐的哪些板式’的问答题，竟然难倒了85%的参赛选手！”陕西省振兴秦腔办公室主任李鑫说，“不讲究”让秦腔的传承发展落到了一些地方剧种的后面。如果演员连最基本的剧情、人物性格都搞不清，又怎能舞台上诠释好角色？

秦腔是我国现存最古老的剧种之一，以其独特的地域风格深受陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地区的群众所喜爱，2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。陕西省振兴秦腔办公室多次组织力量赴各地考察，采集大量的民俗、民间秦腔史料，拍摄有关戏剧文物资料，组织录制秦腔专题电视片，就是为了把原汁原味的秦腔传之后世。

为了从教学、普及的源头上展示秦腔全貌，作为陕西省重大文化精品项目，包含20部专著“中国秦腔文化丛书”于2011年出版发行。在学术界，作为国家社科基金西部项目的《20世纪秦腔史》就在不久前出版发行。在得到西安易俗社、甘肃戏剧家协会等多家单位和米新洪等秦腔表演艺术家的大力支持下，张江中对于自己的拍摄进程和成果同样充满信心，因为对秦腔传统的挖掘、规范性整理对于传承不可或缺，而这正是广大秦腔学子所必需的。

秦腔：脚步慢是因为「不讲究」

本报驻陕西记者 秦毅

各地

近日，由中国民俗学会香文化研究中心主办的首届中日香文化交流会暨中国香文化研究中心与日本志野流香道战略合作签约仪式在北京举行。交流会为期两天，两国香文化专家学者通过展示香席、专题研讨等形式进行了深入交流。

中国香文化研究中心是由中国民俗学会创建的特色二级学术研究机构，旨在研究中国香文化发展史、挖掘传统经典香方、传承用香品香传统习俗、普及香文化等。日本志野流香道是日本香道的重要流派之一。图为海南沉香养生协会会长许庭赫在表演香席。 本报记者王学思/文 香文/图

北京西城2015非遗演出季开场

本报讯 6月2日，由北京市西城区文化委员会主办、西城区非物质文化遗产保护中心等承办的“2015年西城区非遗演出季活动”的首场演出在北京天桥剧场举行。此次演出也是西城区文化惠民工程的重要组成部分，所有演出票将通过不同渠道免费向西城百姓发放。此次非遗演出季汇集了戏曲、曲艺、口技、古彩戏法、古诗词歌曲等众多优秀传统表演项目，以多种表演形式呈献给广大观众。整个演出季活动将于6月至8月间在天桥剧场、儿童乐园、西城区文化馆举办，共计演出11场，每场活动均有代表性传承人领衔参与演出，让市民近距离感受传统文化之美。（景文）

SMG播出10部上海非遗专题片

本报讯 在我国第10个“文化遗产日”到来之际，上海SMG公益媒体旗下的艺术人文频道于6月2日起陆续播出10部上海非遗专题片，其中包括《陆氏针灸》、《浦东绕龙灯》、《海派木偶戏》等。近6年来，SMG艺术人文频道通过名人跨界参与、情景再现、三维制作技术等手段，展现了包括《朵云轩木版

水印》、《石氏伤科》、《马桥手舞》等30余部非遗项目的纪录片，记录了上海地区国家级非物质文化遗产项目的历史沿革、制作及传承技艺。在即将播出的《陆氏针灸》中，为了展现陆氏针灸的临床效果，节目跟组跟踪拍摄了几位病人近一年时间。据悉，南翔小笼、海派玉雕等拍摄题材已经排上他们的工作日程。（沪文）

四时节气

芒种——祭花神，煮青梅

明日芒种。

古谚云：“春争日，夏争时。”简单一个“争”字，表达出了时光易逝、时不我待的紧迫感。芒种是二十四节气中的第9个节气，其字面意思是：“有芒的麦子快收，有芒的稻子可种。”芒种时节，农人们总会争先恐后、争分夺秒地在田间地头忙着夏收、夏种、夏管……

芒种过后，夏日百花开始凋零，在我国古代民间多在芒种日举行祭祀花神仪式，摆设多种礼物为花神饯行，也有的人用丝绸悬挂花枝，以示送别，同时表达对花神的感激之情，希望来年花神能够再次降临人间。在《红楼梦》中就有对芒种大观园的女孩子们为花神饯行的描写。多愁善感的林黛玉面对花谢花飞，顾影自怜，行葬花之举，吟诵出一首《葬花吟》。

其实，这种在芒种时节举行的“饯花会”是与每年农历二月初二的“花朝节”相对应的。一送一迎，古人用仪式化的程序，强化了人与大自然的关联。可如今，祭祀花神的习俗已经不存在了。一位诗人曾经写过：“我想从你坚强的根须，寻觅失落的土地的温情。”是啊，我们失落了多少与自然之间的联系，失落了多少与土地之间的温存？

【物候】

古代，人们将芒种分为三候：“一候螳螂生，二候鹏始鸣，三候反舌无声。”在这一节气中，螳螂在去年深秋产的卵因感受到阴气初生而破壳生出小螳螂；喜阴的伯劳鸟开始在枝头出现，并且感阴而鸣；与此相反，能够学习其他鸟鸣叫的反舌鸟，却因

此时感应到了阴气的出现而停止了鸣叫。

【民俗】

安苗：芒种安苗系陇南的农事习俗活动，始于明初。每到芒种时节，种完水稻，为祈求秋天有个好收成，各地都要举行安苗祭祀活动。家家户户用新麦面蒸发糕，把面捏成五谷六畜、瓜果蔬菜等形状，然后用蔬菜汁染上颜色，作为祭祀供品，祈求五谷丰登、村民平安。

打泥巴仗：贵州东南部一带的侗族青年男女，每年芒种前后都要打泥巴仗。当天，新婚夫妇由要好的男女青年陪同，集体插秧，边插秧边打闹，互扔泥巴。活动结束，检查成果，身上泥巴最多的就是最受欢迎的人。

煮梅：芒种时节有煮梅的食俗，这一食俗在夏朝便已经有了。在南方，每年五六月是梅子成熟的季节。青梅含有多种天然优质有机酸和丰富的矿物质，具有降血脂、消除疲劳、美容等独特的营养保健功能。但是，新鲜梅子大多味道酸涩，难以直接入口，需要加工后方可食用，这种加工过程便是煮梅。

【禁忌】

民间忌讳芒种不下雨，以为芒种得雨主丰稔，谚语：“芒种无雨，山头无望。”有的地方忌芒种不打雷，认为芒种不打雷，一年庄稼没有好收成。

【赏鉴】

芒种后阴雨骤冷
范成大(宋)
梅霖倾泻九河翻，百渎交流海面宽。
良苦吴农田下湿，年年披絮插秧寒。

村晚

雷震(宋)

草满池塘水满陂，山衔落日浸寒漪。
牧童归去横牛背，短笛无腔信口吹。

【养生】

适当午睡：起居方面，要顺应昼长夜短的季节特点，晚睡早起，适当地接受阳光照射，避开太阳直射，以顺应旺盛的阳气，利于气血运行、振奋精神。中午最好能小睡一会儿，时间以30分钟至一个小时为宜，以解除疲劳，利于健康。

勤换衣物：天热易出汗，衣服要勤洗勤换，要“汗出不见湿”，因为若“汗出见湿，乃生痱疮”。要经常洗澡，但出汗时不能立刻用冷水冲凉。

不贪凉快：不要因为贪图凉快而迎风或露天睡觉，也不要大汗而光膀吹风。同时，由于气温有时仍不稳定，因此在芒种时节春天御寒的衣服不要过早地收藏起来，必要时还要穿着，以免受凉。

预防夏热：芒种时节天气炎热，雨水增多，湿热之气到处弥漫，使人身之所及、呼吸之所受均不离湿热之气。而湿邪重浊易伤肾气、困脾胃，使人易感到食欲不振、精神困倦，故学生、司机及高空作业的人要防止“夏打盹”，以免影响学习或发生危险。总的预防措施是，当人体大量出汗后，不要马上喝过量的白开水或糖水，可喝些果汁或糖盐水，以防止血钾过低降低，适当补充钾元素则有利于改善体内钾、钠平衡。

(本报记者 王学思 整理)

安苗

打泥巴仗

煮梅

黄卓绘