

近年来随着传统箭术入选国家级非遗名录,一些社团兴起了对传统箭术、射礼的研究和复兴活动——

复原射礼 争也君子

本报记者 夏 天

孔子继承周礼,归纳了儒家君子六艺“礼乐射御书数”,射艺名列第三。在此基础上发展而来的射礼文化蕴含的德行修养、人际法则、尚武精神,均与中国传统文化息息相关,是最具活力和仪式感的载体之一。随着儒学兴盛,射礼尤其是乡射礼文化影响了此后2000多年中国人的生活。

虽然清代以后射礼日渐式微,但近年来随着传统箭术入选国家级非遗名录,社会上有一些社团兴起了对传统箭术、射礼的研究、复兴活动。北京“控弦司”、南昌“阳明弓道”等社团,因其对射礼仪程、服饰、用具的考据更为严谨,已然在当地形成了一定的社会影响。

乡射曾有深厚社会根基

射箭文化在我国源远流长。“芄兰之叶,童子佩褱(象骨制的一种钩弦用具,古代射箭护具)”,早在《诗经·卫风·芄兰》中,就记载了古代人民射箭技艺普及之早的现象。曹植名作《白马篇》,也用“宿昔秉良弓,楛矢何参差。控弦破左的,右发摧月支”一段浓墨重彩描述“幽并游侠子”们潇洒的射艺;类似的还有王维名篇《少年行》名句“偏坐金鞍调白羽,纷纷射杀五单于”……

入选国家级非遗名录的“聚元号弓箭制作技艺”传承人杨福喜表示:“中国在3万年以前就有使用弓箭的证据。事实上,传统箭术在我国古代社会普及度很广,制作技艺也遍布各地。只是因历

史原因,现在保存下来的没有几家了。”

北京“控弦司”社团的古恩煦是首都师范大学历史系研究生,一直专注于复原传统礼仪和服饰。目前根据掌握的史料,失传数百年之久的大射礼、燕射礼和乡射礼均能在控弦司得到较高程度的复原。控弦司就是这样一家以高校知识分子为骨干的社团,早在2004年他们就于北京历代帝王庙举办了一场对古代皇室级别“大射礼”的复原,引起一定的关注度和好评。

《礼记·射义》云:“天子以射选诸侯。”这意味着,大射礼只属于皇家等极少数人群。燕射则是宴饮之际的射箭活动。而乡射礼是古代地方官为荐贤举士而举行的射礼。控弦司负责人之一黄炜林认为:“由于乡射礼长期以来最具民间基础,因此最值得研究、复原。”

江西南昌“阳明弓道”社团同样积极开办乡射礼体验活动,其负责人罗成向记者介绍了乡射礼的仪程:人员包括“主人”、德高望重有一定社会地位的“众宾”、本地青年才俊组成的“射者”,以及“司射”“执事”等工作人员。

在“阳明弓道”的体验活动中,最富古典特色的是服饰与用具。参与者按各自身份,从“公服乌纱”到“朱子深衣”对号着装。用具则包括“侯”(靶)、“乏”(屏风)、“楅”(礼仪箭架)、“樽”(陶瓷酒樽)、大鼓、古琴、酒水等。一项似乎属于体育范畴的项目,竟然能与古乐、酒文化联系起来。再看乡射礼的仪程:迎宾时的唱名,酬酢、请射、成耦时的相互

拜见或敬酒;诱射、初射、再射、终射、撤射等比赛流程后,旅酬、送宾等环节又是一轮敬酒和行礼,配上古琴袅袅的伴奏,让整个射礼在一片优雅、雍容的气氛下进行,所谓“射礼”实至名归。

射礼是一种和谐的交流

射礼淡出中国人的视线久矣,其丰富的仪程很容易让刚接触的人备感困惑。是什么让一项全世界人民大多只用来狩猎、竞技的项目,唯独在中国形成“射礼”这样的文化行为呢?

“孔子说,射以观德。后人又说,字如其人。”黄炜林认为,写字与射箭一样,都是需要用心去做的一件事,从中很容易看出一个人的修养。杨福喜射了几十年箭,他最深的体会就是,射箭能让浮躁的心很快安静下来:“我有时忙了一天回到家里,多累都要去院子里射几箭。射箭时你要摒除杂念、放缓呼吸,射不中也不能急躁气馁,这样心态怎么会调整不好呢?”

古人在研究射礼时,首先重视的就是德行自律。在谈到射礼的胜负时,会大度地表示:“射求正诸己,已正而后发,发而不中,则不想胜己者,反求诸己而已矣。”黄炜林表示:“射礼结束后,一般由胜者为负者斟酒,鼓励他努力精进。在我们传统的竞争观里,失败不是一种惩罚,而是勉励人们来年再战。射礼不存在人和人之间的对抗关系,而是自己对自己的挑战,是一种和谐的交

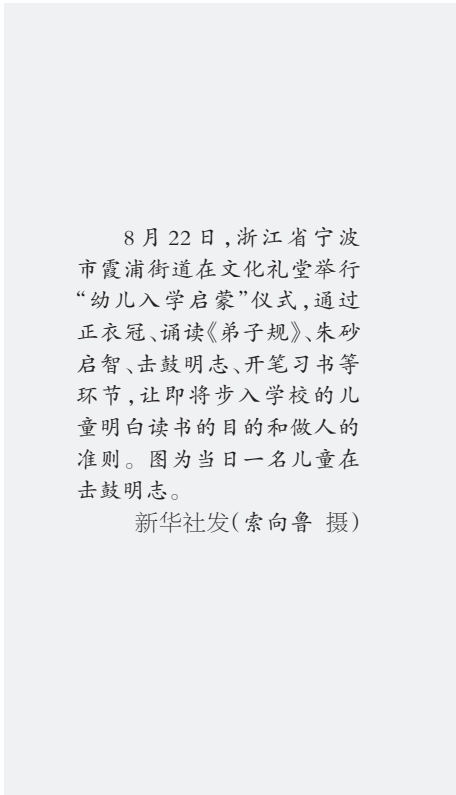
流,让人体验与激烈竞争的区别。这样的胸襟,是把射术、射礼又往上提升了一个等级。”

传统文化的活力与优雅

正因传统箭术蕴含了如此丰富的文化、情操,坚定了“控弦司”“阳明弓道”等社团复兴传统射礼的志向。黄炜林说:“有人说射礼更适合摆在博物馆,但我觉得它大可重新进入现代人的生活,对调和人际关系发挥着重要的作用。更何况,在宴饮、古琴的气氛烘托中,参加一场射礼比赛,大有古人曲水流觞之妙,这样优雅的生活方式是我们民族的特征。”

阳明弓箭社已经在实践的路上走出了一段里程。罗成说:“目前第一家店已经回本。我们不但在筹备第二家分店,还计划建设一个1000多平方米的户外训练扩展基地。目前参与市民络绎不绝,更可喜的是回头客很多。”在南昌,阳明弓箭社的发展得到了当地政府的重视,每遇传统节日,都能在重要的文化景点看到阳明弓箭社举办的乡射礼。

罗成说,虽然弓箭社的盈利情况良好,但他们更看重对传统文化的传播。“希望我们的出现能改变以往年轻人对传统文化沉闷、繁杂、难理解的偏见。在我们这里,中国文化是可以穿在身上的服饰,是悦耳的古琴,是清新的茶,是充满张力的弓箭。”

专家视点

戏曲传承,应重视老艺术家回忆录整理工作

沈鸿鑫

本世纪初,上海市文广局启动整理、抢救优秀表演艺术工程,抢救对象主要是戏曲、曲艺表演艺术,包括剧目和表演技艺。这些都是珍贵的非物质文化遗产,以前主要是靠老师口传身授的方法进行传承,技艺往往活在艺人们身上。我们在工作中发现,有的老艺人因体弱有病,已无法登台,但是他们的学艺经历,以及亲历的戏曲、曲艺发展进程中重要的历史事件、丰富的表演艺术经验,都是培养后续人才的有用教材。

现在要把它们抢救下来,主要的途径一是通过教学,二是用现代化音像技术抢救记录,三就是用文字记录。我尤其喜欢那些具有丰富人生阅历和艺术经历的老艺术家写的回忆录或谈艺录。

说起艺术家的回忆录,京剧大师梅兰芳的《舞台生活四十年》是开风气之先的第一部,也是一个典范。1949年8月,《文汇报》著名记者黄裳约梅兰芳写一个回忆舞台生活的长篇,在报纸上以连载形式发表。由于梅兰芳演出和公务十分繁忙,必须有人帮他记录、整理、撰稿。他找的合作者是许姬传和许源来。由梅兰芳口述,许姬传记录并执笔撰稿,稿成后寄给许源来,由他与梅的几位朋友再斟酌取舍,编整补充。

梅兰芳拟订了几点写作计划:一、以亲身经历的真人真事为主。二、介绍前辈艺人的精湛演技,根据同行的传述与文字记载互相引证,务求准确可靠。三、记述文体,采用一些古典小说中的描写方法,力求言浅意深,简洁易懂。四、以介绍舞台艺术为目的,但同时也穿插一些绘画、雕塑、美术、风俗习惯、

名胜古迹,以表明古典戏曲是一种综合性的舞台艺术。

1950年6月9日,回忆录的写作正式开始。那时梅兰芳与许姬传到了北京,住在远东饭店,他们边交谈,边记录,开始了思绪和记忆在40年漫长的舞台生涯里的长途跋涉。那时梅兰芳经常出外演出,许姬传随行,梅兰芳演出回来,就与许姬传相对长谈,往往达旦。此后由津而京,南来北往,他们只要有就会就写。

1950年10月16日,梅兰芳的《舞台生活四十年》首篇文章在《文汇报》与读者见面,立即受到全国广大读者的热情关注和欢迎。此后文章一共连载197期。1958年继而转由《戏剧报》约稿。这部书稿一直写到1960年,本来还要写下去,但因梅先生于1961年8月不幸病逝而中止。1987年1月,中国戏剧出版社将书稿集结出版。

《舞台生活四十年》共50余万字,内容极为丰富,资料详实,是我国戏曲艺术家回忆录著作中篇幅最大、影响最大的一部。这部回忆录真实记录了梅兰芳从学艺到成名艺术人生的艰辛历程和发展轨迹。对梅派一些主要剧目的创演经过和表演艺术经验作了详尽而具体的记述,如众多时装戏、古装戏的创演过程,著名剧目的具体表演方法和经验等。这些记述是十分宝贵的资料,外行的读者可以借此了解舞台的表演,在内则是一份极好的戏曲教材。

这部回忆录还展现出一幅半个世纪京剧舞台的风俗画长卷。通过梅兰芳与京剧界的前辈谭鑫培、路三宝、王

瑶卿、钱金福、杨小楼,与同辈余叔岩、姜妙香、周信芳、俞振飞等,或问艺,或同台,或交谊等关系,记述了这些名角的精湛艺术和大家风范。梅兰芳身处于京剧兴盛发展的年代,通过他的所见所闻写出了在大的历史背景下,京剧梨园界的艺术风貌、生存状态及其发展状况。

《舞台生活四十年》问世后,引起了强烈的社会反响,在戏曲界也推动了老艺术家艺术经验记录工作的开展。其后,出现了《粉墨春秋》、《周信芳舞台艺术》等类似著作。《舞台生活四十年》的影响还远播海外。在这方面《舞台生活四十年》就是一个成功的典范,梅兰芳与作家、评论家合作撰写回忆录的方法,也是值得我们学习和借鉴的。

一年多前,弹词名家张如君和刘韵芳伉俪合著《评弹艺人谈艺录》,邀我担任这本书的文字整理。《谈艺录》也是值得一读的好书。

张如君、刘韵若是上海评弹团一级演员,从艺已经60余年。他们都出自名师门墙,张如君初拜弹词前辈赵湘泉,后在具有海派风格的弹词名家凌文君门下深造,刘韵若则师从叔父、弹词大家刘天韵,并得到蒋月泉等名师指点。1959年双双加入上海人民评弹团,经过几十年的实践和努力,终于成为蜚声书坛的响枪。1979年张刘档到香港演出,一回《描金凤·玉翠赠凤》引起轰动,《明报》以醒目标题刊登《描金凤好》的文章,盛赞张刘二位的演唱艺术。

《谈艺录》生动地记述了两位老艺术家从学艺到成材艰辛曲折的艺术轨迹,以及在艺术实践中学习评弹,研究

评弹的过程,真实地反映出评弹艺人艰苦而又富于挑战性的艺术生活。特别是他们对两部优秀传统长篇弹词《描金凤》和《双金锭》,孜孜不倦地传承,殚精竭虑地琢磨,而且融入了自己的殊多创造。他们把《描金凤》从“玉翠扫雪”到“雪冤宝瓶”100回书完整地整理和保存下来,为《双金锭》增补了末尾的10回。目今,评弹界能完整说唱这两本书的恐怕是绝无仅有了。

《谈艺录》还从独特的视角记述了评弹界几十年来的风雨历程,记述了评弹界的一些重要事件,以及他们见到或听到的,如范雪君、蒋月泉诸多评弹名家鲜为人知的逸闻轶事。这些以评弹艺人的视角写出来的史料十分珍贵,真实且颇多趣味性。还有不少篇幅,是作者对评弹艺术魅力和说、噱、弹、唱技艺的认识和感悟,对一些评弹名家艺术特色、成功奥秘的探索、研究和心得,对评弹艺术的传承、发展、前景的看法和期望。有时虽然短短数语,却能切中肯綮,读来颇得启迪和教益。

保存、传承、发展戏曲和曲艺艺术是一项长期、艰巨的工作,要继续抢救艺术名家及其传人的精湛表演艺术,用现代化的手段记录下来;为避免以后再来抢救,中青年优秀演员的剧目、演艺也要及时录制下来,这项工作要常态化。另外,就是要提倡戏曲、曲艺艺术家自己动手撰写(或口述)传记、回忆录和谈艺录。我想,这样多管齐下,一定会有助于戏曲和曲艺得到更好的传承发展。

(作者系上海市非遗保护工作专家委员会委员、上海艺术研究所研究员)

各地

安庆:举办“最美刘兰芝”评选

本报讯 近日,安徽省安庆市潜山县历经数月的“最美刘兰芝”评选活动,在孔雀东南飞传说主人公的桑梓之地——潜山县举行决赛。

孔雀东南飞传说发生在汉末建安年间,而以焦仲卿、刘兰芝真人真事为基础创作的长篇叙事诗《孔雀东南飞》,吟咏千年,使无数人为之倾倒。孔雀东南飞传说于2014年被列入国家级非遗名录。

决赛中,参赛选手们霓裳轻舞,带着自信迷人的笑容行辑礼、拜礼,用歌咏、舞蹈、戏曲等艺术形式再现刘兰芝的聪慧形象,用传统文化传达对先人的敬畏和尊崇。黄梅戏歌舞《天女散花》、越剧《孔雀东南飞·惜离别》在“兰芝”们的倾情演绎下,凄美感人,让人耳目一新。最终,选手李伟与“兰芝”结缘,获得“最美刘兰芝”称号。(程柏全)

义乌:非遗进百村百姓乐陶陶

本报讯 近日,浙江省义乌市北苑街道万村文化礼堂响起“嘭嘭嘭”的渔鼓声,村民们正津津有味地观赏着义乌道情传承人叶英盛表演的《鸡毛换糖再出发》。此次演出是“婺风·美丽非遗百村文化礼堂行”系列活动的组成部分,该活动由义乌市文广新局和各镇街联合主办,义乌市非遗保护中心、各镇街文化站承办。

在当晚演出舞台上,台上激情四射,台下人声鼎沸。义乌道情、小锣书、婺剧演唱、杂技绝活轮番登场,

表演者不少来自基层社区,也有国家级、省市级非遗项目的代表性传承人。万村一位村民感慨万千地说:“非遗韵味十足,太精彩了!非遗精品项目进社区、进百村,激活和丰富了广大乡村百姓的精神文化生活。”

“婺风·美丽非遗百村文化礼堂行”于7月15日正式启动,演出队伍已赴大陈镇红峰村、赤岸镇神坛村等地演出10场。主办方有关负责人表示,他们计划用近两个月的时间,将非遗精品节目送往14个镇街的农村文化礼堂。(艺文)

汕头:企业家斥资传承笛套音乐

本报讯 近日,在广东省汕头市耀明书院内,一群年轻的笛套音乐爱好者在老乐师的带领下,演奏出一曲曲古典悠扬的乐声。在一旁欣赏的陈桂洲脸上洋溢着喜悦的笑容,因为这背后凝聚了他10多年来保护传承潮汕笛套音乐付出的种种努力。

笛套音乐有着800多年的历史,是汕头市潮阳区民间艺术三大瑰宝之一。潮汕笛套音乐属于套曲式的音乐品种,它以笛、管、笙、箫为主奏乐器,并配以三弦、琵琶、古筝和其他弦乐、弹拨乐等。“潮阳味”的吹奏

方法,构成了潮阳笛套音乐浓郁的地方特色。

由于人才、资金、场地等条件的限制,潮阳笛套音乐一度面临人亡艺绝的境地。陈桂洲是汕头市东信集团有限公司董事长,为保护这一传统艺术,他于2004年自筹资金成立了东信文艺协会,并于2014年斥资8000万元建造耀明书院,作为笛套音乐的传承培训基地。目前该协会已集结会员130多名,并免费培训了五六百名少年儿童,协会的成立也让笛套音乐渐渐蜚声海内外。(林明声 林鸿)

海南保亭:游客体验非遗活态展

本报讯 日前,海南省保亭黎族苗族自治县举办非遗保护成果图片展,以及黎族树皮布制作技艺、黎族钻木取火、黎族竹木器等技艺展示,让当地群众和游客大开眼界。

黎族钻木取火的两位传承人用钻板、钻杆在来回的搓动中引燃了芯绒,木棉絮等媒介物。驻足观看的群众也情不自禁地学着搓上一把,体验着这项野外生存最为基本的方法,构成了潮阳笛套音乐浓郁的地方特色。

的技能,团团火苗在燃烧中映照着大家共同的喜悦。

黎族竹木器演奏其竹制乐器有鼻箫、口弓,木制传统乐器有独木鼓、叮咚木等。现场演奏这些乐器的是保亭县黎族竹木器乐传习所的学员和来自各乡镇的代表,他们演奏了《黎家乐》、《兄妹捡田螺》等富有黎族特色的乐曲,为观众呈现了一场原汁原味的音乐盛宴。(易建阳 黄青文 黄秋娜)

舟山:把文化元素植入美丽乡村建设

据新华社消息 今年暑期,一批又一批游人来到浙江省舟山市定海区参与美丽乡村游。近年来,定海区在保护绿水青山的工作中,把特定的文化元素植入美丽乡村建设中,通过深入挖掘农耕文化、渔俗文化等非物质文化遗产,使美丽乡村游吸引力大增。

定海是海岛城区,全区共有128个大小岛屿,下辖农渔村社区70个、

城市社区39个。该区特别注意在美丽乡村建设中,以创建文化示范村、文化示范户为载体,做足农耕文化、渔作文化、民俗文化等地域文化文章,拉动了当地的乡村旅游。目前定海已有画春园等农家乐30余家,其中农家乐客栈15家,年接待游客10万余人次,文化建设对美丽乡村建设的反哺作用正在显现。

8月22日(农历七月初九),湖南省隆回县的花瑶同胞敲锣打鼓欢度传统佳节“讨僚饭”。“讨僚饭”是花瑶人民最盛大、最隆重的传统节日之一,沿袭至今已有上千年的历史,每当此时瑶族同胞们都会载歌载舞、赶集会友,庆祝这一传统节日。滕治中 摄影报道