

奏出“婚丧嫁娶”中的悲喜人生

——国家级非遗“菠林喇叭”亮相中国艺术研究院

本报记者 胡克非

6月21日,由中国艺术研究院研究生院、音乐研究所主办的“非遗进校园”系列活动迎来了一群特殊的艺术家,他们来自安徽省的“周家班”,是一群在民间“红白喜事”中以吹乐为生的艺人,同时也是国家级非物质文化遗产“菠林喇叭”的传承者。

《梵字调》《庆贺令》《雁落沙滩》等一系列带有浓厚仪式感的原生态民族音乐得到了中国艺术研究院师生的一致好评,以家族传承的方式开展非遗保护的模式同样受到了观众们的认可。

“周家班”班主周本鸣是“周家班”的第五代传人。他告诉记者,从第二代班主周文化开始,“周家班”由苏北迁至皖北,至今生活在安徽省灵璧县尹集乡的菠林村。上个世纪,“周家班”在灵璧县及周边的十几个县都相当有影响力,当地曾流传着“请不到‘周家班’,男不娶,女不嫁”的说法。“周家班”演出中常用的乐器除了不同型号的唢呐外,还有笙、笛,自制的管子以及鼓、铙钹、镲、云锣等,以器乐合奏加即兴演奏为表演形式。

无论生死还是嫁娶,都是一场别离和一场开始。“我们的工作是用乐器奏出悲喜人生,关乎生死却又高于生死。”周本鸣告诉记者,“周家班”从创始至今一直活跃在农村,通过不断吸收各地农村的音乐元素来丰富自己的表演。仅他们家族中从事这一行业的已逾百人,再加上他们带的徒

弟,人数超过1000人。同时,“周家班”民间艺人也走得越来越远:在山东、河南、浙江、江苏、辽宁等地都扎下了根。

“我从小并未在农村生活过,但是听到他们的音乐时,我的眼泪就止不住,他们的音乐喜中带悲、悲中有喜。这些音乐不仅在别离时能调节情绪、表达祝福,同时还传达出中国传统文化和哲学思想。”在电台工作的张欣一次偶然的机会听到了“周家班”的演出,从此变成了他们的忠实粉丝。张欣告诉记者,“很难形容他们的音乐到底是怎样的,我只能用震撼来形容了。”

同样把“震撼”两个字挂在嘴边的还有中国艺术研究院研究生院党委书记、副院长李新风。“我自己听过两次‘周家班’的演出,此次特意将他们请到中国艺术研究院来演出,作为我们‘非遗进校园’的首个活动,引进这种接地气的非遗项目对于我们师生平日的教学以及学术讨论有着非常积极的意义。”李新凤说。

2014年,“菠林喇叭”入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目,这让周本鸣深受鼓舞,“我从来没想过我们这样的民间艺人从事的工作有一天会被国家认可。”随着国家对传统文化的重视不断增强,民众对于非遗的了解渐渐加深,周本鸣觉得现在到了传承发展这门艺术的一个好时机。“让更多的人听到我们、看到我们、了解我们,不仅是了解这

门艺术,更要通过这门艺术了解中国农村多年来的风俗习惯,这本身的意义甚至超过了我们的吹打。”周本鸣说。

但也有过这样一段时间,“周家班”没了往日的辉煌,人们“婚丧嫁娶”采用千篇一律的文艺演出来代替。就像电影《百鸟朝凤》中演的那样,吹打锣鼓班子在农村一段时间内甚至竞争不过部分低俗的演出。“农村的大部分青壮年离开土地去城市打工,留下来的大都是老人和孩子,我不希望自己的孩子走低俗的文化环境里成长。”正是这样的担忧,让周本鸣放弃了有着丰厚待遇的工作,选择回到“周家班”,成为掌门人,带着同门同族的兄弟们,重新拾起了已经快丢下的唢呐。

这次来到中国艺术研究院演出的共有9名演员,有周本鸣的哥哥弟弟,也有侄子孙子,最大的周本祥今年已经68岁了,可谓三代同堂。周本鸣告诉记者,自己的演出很难固定演员,因为来城市演出拿到的演出费,连路费和吃住都不够,基本上是赔钱演,很多人为了生活就放弃了。周中华是周本鸣最小的弟弟,如今在安徽省马鞍山市歌舞团工作,他告诉记者,自己虽然离开农村有了铁饭碗,但看着哥哥为了这门艺术奔波,觉得自己理应出一分力,即使不赚钱,作为周家的传人,支持哥哥也责无旁贷。

陈誉伟是中国艺术研究院研究

生一年级的学生,他的本职工作是胶州茂腔秧歌传承保护中心的鼓师。演出过程中,他的掌声最热烈,“我和他们算是同行,我们家乡也在为保护他们的非遗传统艺术做着努力,看着他们演出我感同身受,同时也能体会到民间艺术家的坚持和执着,很多在农村的艺术形式就是靠艺人们的坚持在传承着。”陈誉伟告诉记者,在中国艺术研究院求学是件幸福的事,很多演出和讲座难得一见,只要自己没有课都会过来学习,这也是他选择进京求学最大的动力。

“我从未想过靠‘周家班’赚钱。”周本鸣告诉记者,自己有两个心愿:第一个就是把“周家班”传承发展下去,让更多了解民族音乐;第二个是撰写一本《中国农村婚丧民俗调查报告》,希望能把这份民俗保存下来。未来的一个月,周本鸣将带着“周家班”远赴欧洲多国进行巡回演出,把这中国农村土地上的“灵魂音乐”献给西方观众,同时他与著名作曲家瞿小松合作的民族管弦乐剧《中国元气·八仙桌》也将在今后推出。

演出结束后,热情的师生把周本鸣团团围住,想要更多了解他和他的“周家班”,这让周本鸣很感动。他说:“在高等艺术学府的演出,让我有了更强的信心和动力,我不会辜负同学们的期待,也希望学习非遗专业的同学们有机会能亲自到农村去看一看,去体会一下民间艺人的状态,也许会给你们不一样的感受。”

今年6月21日是“二十四节气”中报人类非物质文化遗产代表作名录成功后第一个夏至日,在“天地之中”历史建筑群世界文化遗产核心景区、中国“二十四节气”核心传习基地——登封观星台所在地河南省登封市,举办了“二十四节气——夏至登封‘测日影’系列传统文化活动”弘扬传统历法、节气,使其有益的文化价值融入百姓生活。

本次活动由中国农业博物馆主办,郑州市文化广电新闻出版局和登封市委、市政府联合承办,活动持续两天。系列活动活动包括在观星台景区举行了中国七十二候摄影展、二十四节气全国作品征集展、非物质文化遗产项目展演展示、诵读二十四节气歌、测日影、首届二十四节气大讲堂等。

图为100名小朋友在观星台量天尺前诵读二十四节气歌及农谚。

本报驻河南记者 张莹莹 摄

司徒乔家书捐赠国图

本报讯 (记者屈嵩)6月20日,司徒乔家书暨夫人冯伊涓《劫后行》手稿捐赠仪式在中国国家图书馆举行。

本次捐赠的两种文献具有很高的史料价值与文献价值,将入藏中国国家图书馆名家手稿文库永久保存。司徒乔家书长达10叶,是难得一见的画家文字手稿。1950年,司徒乔旅美治病期间给在香港上学的女儿司徒圆写信,信中谈到了自己的身世、情感,美国生活的残酷,并期待每个家庭成员都能为新中国作出自己的贡献。另一件是1946年冯伊涓陪同司徒乔赴粤、桂、湘、鄂、豫五省进行战后灾情考察,以途中见闻为素材创作的纪实文学作品《劫后行》的手稿,该作品记录了战

后中国社会面貌与民间疾苦。

捐赠仪式现场还展示了司徒乔之女司徒双女士提供的《义民图》《空室鬼影图》等司徒乔代表画作的仿真复制件。与会嘉宾回顾了司徒乔夫妇的艺术生涯,对司徒乔夫妇的艺术创作和社会活动给予了高度评价。

司徒乔(1902—1958)是中国现代著名现实主义画家,1950年后任中央美术学院教授,毕生致力于反映社会现实与人民疾苦的绘画创作。早期画作《五个警察一个○》《馒头店门前》为鲁迅先生珍藏,代表画作有《义民图》《放下你的鞭子》《三个老华工》等。冯伊涓(1908—1976)为画家、散文家,1931年与司徒乔结为伉俪。

《遇见大运河》世界巡演即将开启

本报讯 (实习记者张婧)6月24日,受法国尼斯市政府、法中文化艺术交流中心和联合国教科文组织等邀请,由国家艺术基金资助的舞蹈剧场《遇见大运河》将奔赴欧洲开启世界巡演之旅。

据了解,舞蹈剧场《遇见大运河》是国内首部文化遗产传播剧,由杭州歌剧舞剧院历时3年创作而成,在展现中国大运河历史风貌的同时表达了剧组创作人员对文化遗产现实命运的思考和判断。全剧贯穿两个主角,男主角为创作剧目《遇见大运河》的艺术家,他实际代表着当下的社会大众。女主角的形象则代表了中国大运河中留存千年的一滴水,她见证了大运河

的发展史。从女主角的演绎中,观众能够观看和体会到运河两岸经济、政治、文化的兴衰枯荣。该剧在呈现“开凿、繁荣、遗忘、又见运河”这一发展脉络的同时,男女主角的相知、相爱、相离,也寓意了人与自然、社会发展与文化遗产保护之间的相互依存。

在2014年6月中国大运河申遗期间,《遇见大运河》就启动了国内巡演。此次即将开启的以“世界运河遇见之旅”为主题的世界巡演,将在美国、德国、法国、英国、埃及、巴拿马等10多个国家进行演出,“遇见”苏伊士运河、巴拿马运河、基尔运河等多条世界最著名的运河。

京剧《清贫之方志敏》让观众收获感动

本报讯 (记者刘茜)6月21日、22日,山东省青岛市京剧院携原创新戏《清贫之方志敏》进京演出,以一曲礼赞革命先驱用生命换取祖国母亲笑颜开颜的颂歌,庆祝中国共产党成立96周年。

方志敏是我党的先驱,赣东北苏区的主要缔造者,1935年不幸被俘入狱,坚贞不屈,写下了《可爱的中国》等名著。他的英雄事迹广为传颂,并被改编为戏曲、影视、歌剧等多种形式文艺作品。本剧以展现先烈“清贫”的崇高风范和中华民族伟大复兴的中国梦为主题,从新的视角透视革命精神。剧中再

现了方志敏烈士的清贫:家人跟着过艰苦朴素的生活,一只铜镯子是方志敏夫妇的定情信物;老母亲只能煮几块烂红薯为英雄儿子壮行;被俘时穿着破旧棉袄,身无分文。

本剧由贾璐编剧、徐培成执导,朱维英任音乐设计。在演员方面,该剧注重培养本土京剧人才,方志敏的扮演者是青岛市京剧院老生演员苏旭。《清贫之方志敏》于2015年初开始策划,2016年成为国家艺术基金资助项目,今年3月首演后,已经巡回演出50场,包括在20所高校演出30多场,观众达3万余名。

著名相声表演艺术家唐杰忠遗体告别仪式举行

本报讯 (记者赵凤兰)“笑佛已西去,欢乐在人间”。著名相声表演艺术家唐杰忠先生6月18日晚因病在北京逝世,享年85岁。6月22日,唐杰忠的遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆举行。

6月22日当天,北京下起了浙浙沥沥的小雨,石富宽、姜昆、冯巩、陈佩斯、朱时茂、苗阜等曲艺界人士,以及唐杰忠的徒弟李建华、巩汉林等冒雨赶来送别。唐杰忠,原籍山东黄县(今龙

口),出生于北京,是相声表演艺术家刘宝瑞的“入室弟子”。唐杰忠的捧哏料实憨厚,儒雅自然,并且能够根据不同合作伙伴的特点及时调整表演风格,在业内颇受赞誉,深受观众喜爱,人称“笑佛”。唐杰忠曾先后与马季、郝爱民等搭档,合作演出了《友谊颂》《彬彬有礼》等作品。1987年中央电视台春节晚会上,唐杰忠与姜昆合作表演的《虎口遐想》堪称新相声经典。

振兴戏曲 首重人才

(上接第一版)

集中学习后,学员们带着新知识、新方法、新理念返回单位开展业务实践,导师远程教学。“老师结合自身创作经验,深入分析如何结合舞美表达戏剧情动作、情绪、意义,如何建立演员与观众之间的交流关系;提醒我们要善于从其他学科中汲取灵感,从其他艺术门类中提升自我。这更让我明白,作为一名优秀的服装设计师应该具备国际化的视角。”舞美班学员蒋典说。

“为戏曲创作界带来生机和希望”

这段学习让同学们收获良多。学员徐孟珂与戏曲导演杨小青联手执导了国家京剧院2016年重点创作剧目——京剧现代戏《党的女儿》。徐孟珂将高研班所学的知识较好地运用到实践中来,边导边学边实践。该剧于2016年9月首演,反响热烈,入选了2017年国家

舞台艺术精品扶持工程重点扶持剧目,是唯一的京剧剧目。此外,由导演班学员执导的京剧《辛追》,参加了第八届中国京剧艺术节,粤剧《还金记》入选了2017年度国家舞台艺术重点创作剧目名录。

编剧班学员有9部作品参加了2016年度“剧本扶持工程”申报,李新华的《铁血道钉》、谭佩的《枫树下的守望》、刘曼曼的《大唐乐工》、李雪艳的《森林号子》(合作)4部作品入围。“这一年来,看到同学们为写新戏殚精竭虑,一部部作品日臻成熟,聪明才智得以发挥,既出了戏,又出了人。作为一个老剧作家,我由衷感到高兴。”高研班老师、剧作家习志俭说。

作曲班学员分别担任了京剧《帝女花》、歌仔戏《陈嘉庚还乡记》等40余部大戏或小戏的作曲工作。舞美班学员分别担任了秦腔现代戏《骆驼巷》、潮剧《牡丹亭》、花鼓戏《桃花烟雨》、湘剧《护国》等30余部大戏、小戏的服装、造型设计。

曲艺教育短板待补齐

本报记者 张 婷

曲艺有着悠久的历史,是中华优秀传统文化的重要组成部分,但如今,这种极具民族特点和民间意味的表演艺术面临着人才断档、作品匮乏等问题,正陷入传承发展的困境。

日前,在四川成都举办的第三届全国高等院校曲艺教育峰会上,与会专家普遍认为,应进一步完善曲艺人才培养模式,这关乎曲艺发展的全局和未来,是中国曲艺界应当关注的重要课题。

学科与专业目录双重缺失

据本次会议主办方中国曲艺家协会提供的数据,截至目前,全国有8所高等院校、8所高职院校、16所中专学校正开展曲艺教育,包括北京大学在内的20余所高校及科研机构开设了曲艺鉴赏相关课程或已开展曲艺研究。如,辽宁科技大学从2004年就开始招收曲艺本科生,开曲艺本科专业研究。如,辽宁科技大学从2004年就开始招收曲艺与社会文化类大学生,学生毕业后可进入多种行业。

遗憾的是,由于曲艺在学科目录和专业目录上的双重缺失,在招生考试环节,曲艺只能作为表演、音乐等艺术类专业的一个招考方向,可谓“有实无名”,这导致很多有意愿、有条件开展曲艺高等教育的院校得不

到足够支持,就此止步,一些院校甚至叫停了开展多年的曲艺高等教育。河南省平顶山学院就正站在选择的十字路口。“我们学院曲艺专业开设了5年,可每年只能以音乐表演专业的名义招生。这样一来,学生入学一年后大多要求调专业,不再学习曲艺。”平顶山学院党委副书记田建伟说,学院曲艺专业学生的数量逐年递减,今年“用一只手就能数过来”。他说:“我们很困惑,不知道明年是否还有开设曲艺专业的必要?”

这种情况不仅影响了对学生的吸引力,也影响了教师及研究者的积极性。山东聊城大学音乐学院讲师贾振鑫说,曲艺理论研究成果在参与各种学术评比的过程中,不仅学科归属模糊,而且评委也非业界专家,这让不少教师感到沮丧。

中国戏曲学院戏文系主任谢柏梁认为,曲艺艺术没有适当的位置,已经是一个严重问题。最本土的、民族的曲艺艺术一直未得到高等院校的大力支持,没有实现学科的建立,这是高等教育中民族文化不自信的体现。

推出更多曲艺教材

一门艺术要想科学化、规范化、系统化地发展,离不开专业教材,曲

艺也是如此。中国曲协副主席崔凯指出,目前,曲艺理论研究落后于艺术实践,学术成果好似零金碎玉,不成体系,专业师资和教学科研队伍尚未形成。“在这样的条件下编写曲艺本科教材,有如沙漠里打井、高山上盖楼,工程难度很大。”崔凯说。

记者了解到,为解决这个实际困难,作为曲艺高等教育主要推动力量的中国曲艺家协会,投入了大量人力、物力与财力推进教材编写工作。据中国曲协党组成员、副秘书长黄群介绍,2014年,中国曲协与辽宁科技大学签署战略合作协议,举全国曲艺界之力,整合各种有效资源,合作开发编写高等院校曲艺本科教材。经过3年努力,首批12本曲艺本科教材的编写已全部启动。如今,《中国曲艺发展简史》《中华曲艺书目内容概览》《中华曲艺图书资料名录》3本教材已经面世,《中国曲艺艺术概论》《相声表演艺术》《评书表演艺术》3本预计今年底出版。

据介绍,这套教材内容丰富,涉及曲艺史论体系、曲种表演体系、曲艺资料查询体系,建构了曲艺学的基本框架,也吸取了其他姊妹艺术及学科的理论研究成果,具有厚重的历史感和新的时代气息,既可用作高等院校曲艺专业教科书,也可供广大曲艺工作者和爱好者作为参考书使用。