

唱完再细讲 化解观众看不懂的尴尬 “京剧大语文”试水国粹传承新路径

本报记者 杨 竟

核心提示 6月27日,在沈阳师范大学梅兰芳艺术研究所成立10周年之际,梅兰芳艺术研究所“弘扬国粹艺术,讲述中国故事”为主题的年度系列文化推广活动在沈阳启动。10年来,该研究所“京剧+”形式普及推广京剧艺术,受益学生达数万人次。此次系列文化推广活动中的“京剧大语文”,以全新的解读方式实现京剧艺术与社会文化生活、学科教育的有机结合,是对京剧传承模式的一次尝试性突破。

以全新的方式解读京剧艺术

“猛听得金鼓响画角声震,唤起我破天门壮志凌云。想当年桃花马上威风凛凛,敌血飞溅石榴裙。有生之日谁当胜,寸土怎能够属于他人……”启动仪式上,梅派京剧艺术第三代传人、梅兰芳艺术研究所所长肖迪演唱了梅派名剧《穆桂英挂帅》唱段。肖迪嗓音甜润,一招一式间尽显梅派京剧神韵。

演唱结束后,肖迪对《穆桂英挂帅》这部京剧进行了细致讲解。她说,《穆桂英挂帅》是梅兰芳收山之作,也是梅兰芳的巅峰之作,讲的是穆桂英晚年挂帅出征的故事,歌颂了世代忠良杨家将保家卫国的故事以及杨家将“一门忠良、为国分忧”的爱国主义情怀。1959年,正值新中国成立10周年,梅兰芳排演了《穆桂英挂帅》,具有现实意义和教育意义,体现出梅兰芳的思想境界和崇高的艺术观。

这部戏中最有名的唱段是《捧印》一折,穆桂英用西皮二六六句唱向余太君申诉为何不愿挂帅,不快不慢,不卑不亢,慢条斯理的叙述让人感动,后面又以八句快板表明挂帅出征、争取胜利的决心。

肖迪说,她唱后的这段讲解就是“京剧大语文”中的一个点。京剧的传承要动脑筋,我们不但要把传承和创新做好,而且要探索出一套观众喜爱的新模式。“京剧大语文”便是其中的新模式,即通过一个京剧唱段或演出场景连带相关文学、历史、美术等知识的讲解,在坚持“决不无限放大语文范畴”的前提下,小切口、深入解读京剧文化元素相关知识,最终完成京剧普及与学科深耕的双向奔赴。

肖迪告诉记者,涉及“京剧大语文”的剧目还有《定军山》《贵妃醉酒》《赤桑镇》《打龙袍》《钓金龟》等。

肖迪(左)和她的学生参加戏曲晚会。

肖迪主演《穆桂英挂帅》剧照。

词条

京剧大语文

是指观众在欣赏京剧经典唱段、感受京剧艺术魅力的同时,通过讲解人解读该剧目、唱段所涉及的文学、历史、美术等知识,进一步解国粹,完成京剧普及与学科深耕的双向奔赴。

以“京剧+”形式推广京剧艺术

梅兰芳艺术研究所创立于2012年6月28日,已故京剧梅派宗师梅葆玖时任艺术总监及名誉所长,其亲传弟子肖迪任所长。这是全国唯一一所经梅葆玖授权成立的专业梅派艺术研究机构。

“京剧普及要从娃娃抓起”是京剧界多年来的传承理念和宣讲口号。梅兰芳艺术研究所自创立10年来,以“京剧+”形式普及推广京剧艺术,每年到十多所高校、中小学进行京剧艺术公益讲座、演出、培训等活动,受益学生达数万人次。2015年,5岁的李家舜第一次在沈阳沈抚新城文化城听到了肖迪的讲座,坐在小板凳上两眼瞅着肖迪,大人鼓掌她也跟着拍手。

2017年梅兰芳艺术研究所在沈阳市文艺二校成立了辽宁省首个梅兰芳京剧艺术传承基地,李家舜的妈妈听说后,带着7岁的李家舜到沈阳市文艺二校找肖迪,要跟肖迪学京剧。今年12岁的李家舜在肖迪精心的培养下,已是沈阳师范大学附属艺术学

校的学生。

记者还清楚地记得,2017年10月29日下午,《苏三起解》《红灯记》《梨花颂》等经典剧目选段在沈阳南风大剧院唱响,一群天真可爱的孩子们化着戏妆,衣着戏服,表演得有板有眼,一招一式京剧韵味十足。这是沈阳师范大学梅兰芳艺术研究所举办的“回顾经典不忘初心”京剧艺术专场演出,这些孩子都来自梅兰芳京剧艺术传承基地。演出现场肖迪说:“不能让京剧成为小众艺术,应该让更多人特别是孩子们得到这门传统艺术的滋养。”

肖迪致力于京剧表演、教学、研究工作,多年来,她主演的京剧在国内外巡演,浓郁的梅派艺术唱腔以及规范而富有韵律的表演备受好评。代表剧目除了新编古装京剧《嫦娥奔月》、新编历史京剧《选美记》,还有《将军道》《贵妃醉酒》《霸王别姬》《天女散花》《凤还巢》等。肖迪曾于2009年出版了《肖迪梅派经典剧目》演唱专辑,专辑中收录了梅葆玖亲授的

《贵妃醉酒》《三娘教子》《穆桂英挂帅》《四郎探母》等梅派经典剧目。此间,她还出版了《梅兰芳纪念文集》《梨花开了春带雨》两本书,纪念与师父梅葆玖的师生之情。

谈起梅派艺术乃至京剧艺术的传承问题,肖迪认为,京剧艺术的传承不仅仅限于专业演员的厚植教育和流派剧目的传承,更重要的是京剧文化土壤的深耕与培养。换言之,京剧艺术的未来发展很大程度上取决于观众的数量和质量,解读艺术、培养观众,是京剧艺术工作者不可忽视的任务。

此次系列文化推广活动中,除了“京剧大语文”外,推出的“国粹经典剧目讲坛”系列课题项目,通过对梅派经典剧目的解读形成影音资料进行传播与分享,让更多的观众了解京剧、会看京剧,用简单明了的语言打破“专业藩篱”,彻底化解观众“看不懂”京剧的尴尬局面,增强剧目的故事性与可读性,使京剧艺术传播多一条途径。

文化七日谈 QIRITAN

最好的歌与诗 为祖国和人民而作

高 爽

6月20日词作家乔羽去世的新闻,大多以《我的祖国》的旋律做背景音乐出现。6月26日,北京市八宝山殡仪馆里,市民自发地排起长龙送别乔羽,《我的祖国》一直循环播放。让乔羽和“我的祖国”永远在一起,对一个文艺工作者的纪念,还有什么能比这更深情!

为什么人们如此喜欢乔羽?因为他的心里始终装着祖国和人民。在乔羽创作的上千首词作中,传唱度最广的当数歌颂祖国的歌曲。有一个统计,乔羽至少有45首歌曲属于“歌唱祖国”系列。20世纪50年代的《我的祖国》《祖国颂》,20世纪60年代的《祖国晨曲》《雄伟的天安门》《人说山西好风光》《汾河水水哗啦啦》,20世纪80年代之后的《难忘今宵》《爱我中华》《祝福中华》《问国耻谁雪》等。

乔羽为人民而作的歌,同样不胜枚举,有为孩子们写的“让我们荡起双桨”“大风车吱吱吱哟哟地转”,有为老人写的“最美不过夕阳红”,有“烛光里的妈妈”,有写给远方亲人和朋友的“思念”,还有写给所有善良人的“世界需要热心肠”……

为国为民的情怀,在古今来中国的文学家身上都有体现,屈原如是,杜甫亦如是。如果把乔羽放在几千年来众多的中国大诗人、大词人中间,我觉得他更像白居易。白居易倡导和发起的新乐府运动,最著名的口号就是“文章合为时而作,歌诗合为事而作”,而乔羽的歌词作品也始终与时代紧密相连。白居易提倡诗歌的形式应该服务于内容,提出诗歌要“根情,苗言,华声,实义”,乔羽的作品从无须浮夸饰词,只有真情、真

人、真事。他曾说:“我素来不把歌词看作是锦衣玉食、高堂华屋,它就是寻常人家一日不可或缺的家常饭,粗布衣,就是虽不宽敞却也温馨的小小院落。说到底,写歌词要从自己的经历出发,没有真切体会是写不出好歌词的。”

更为重要的是,为人民写作,还要使用群众喜闻乐见的语言。这一点也是乔羽与白居易心灵相通之处。同样是伟大的现实主义诗人,白居易在杜甫“致君尧舜上,再使风俗淳”的基础上更进一步,不仅要让上位者听到民生疾苦,还要让不识字的老百姓听得懂,“白乐天每作诗,令一老姬解之,问曰:解否?姬曰解,则录之;不解,则又改之”。乔羽也一样,从小熟读古典诗词歌赋的他,作品中有中国传统文化的深厚底蕴,如诗如画的意境,却又明白晓畅,通俗浅近。

这或许是乔羽留给今天的歌曲创作者最宝贵的一笔财富。当下,国风歌曲创作方兴未艾,不乏优秀作品,但也出现了大量似是而非、华而不实、古奥难懂甚至诘屈聱牙之作。如何从古典文学中吸取有益营养,乔羽做出了很好的示范,李商隐说“夕阳无限好,只是近黄昏”,乔羽说“最美不过夕阳红,温馨又从容”;王安石说“春风又绿江南岸”,乔羽说“风吹稻花香两岸”……

值得一提的是,白居易给老姬读诗的做法并不被他古代的同行和评论家认同,认为他所代表的唐末诗风“近于鄙俚”。而乔羽则幸运得多,他身处一个文艺为人民服务的时代,他的作品不仅被群众喜爱,也得到了同行和评论家的盛赞。这是乔羽之幸,也是时代之幸、人民之幸。

现场 XIANCHANG

从甘岭唱到我的祖国

本报记者 王岩曈

音乐会《追寻》沈阳演出现场。

6月24日晚,在《我和我的祖国》的乐曲声中,音乐会《追寻》落下帷幕,此时全场观众起立鼓掌,台上的所有演员一起合唱着《我和我的祖国》。“对我来说,今天的20多首歌曲全都太熟悉了。”观众张先生说,“但今天最让我感动的是在欣赏歌曲的同时,还能在后面的大屏幕上同步重温这些歌曲背后的那段历史,这种感觉真好,很感染人,仿佛回到了那个年代。”

据介绍,辽宁电声乐团是以电子乐器演奏为主的乐团,隶属于辽宁人民艺术剧院,是我省唯一一支专业电声乐团。当天的节目由辽宁电声乐团、辽宁人民艺术剧院合唱队与一些特邀的歌唱演员联合演出的。

音乐会《追寻》于2019年首演,是为庆祝新中国成立70周年而创作的。音乐会以时间为轴,将70年来中国众多优秀的、脍炙人口的影视歌曲进行改编、串联,运用流行的唱法,以人们喜闻乐见的形式,通过独唱、合唱以及乐器演奏的表演方式演绎这些经典曲目。另外,贯穿音乐会的时间轴是按照由远及近的顺序,将整场演出分为五大部分,共1小时45分钟。

辽宁电声乐团副团长马楠介

绍,虽然演出的时间仅有一个多小时,但观众可以在音乐会中重温新中国成立70多年来的众多历史时刻,感受到中国共产党带领人民站起来、富起来、强起来的光辉历程,是一场用音乐诠释祖国繁荣发展的主题音乐会。

“在音乐会上,最让我感动的就是听到《英雄赞歌》和《我和我的祖国》等几首歌曲连续唱起来的时候。我是辽宁人,辽宁是抗美援朝出征地,听着这些抗美援朝历史的歌曲,看到大屏幕上播放的电影《上甘岭》的精彩片段和中国人民志愿军出征的历史影像,联想到那段历史,我忍不住落泪了。”一名观众说。

除了一些老歌,像《不忘初心》《走向复兴》等歌曲也在音乐会上唱响。辽宁人民艺术剧院院长佟春光告诉记者,音乐会上演出的每一首歌曲都是经过精挑细选而且富含深意的,都代表着一段历史或是一个时代。音乐会的主题“追寻”是来源于经典电影《建国大业》的主题曲,以“追寻”作为主题,意在通过经典影视歌曲的演绎,表现中国人民在中国共产党领导下走过的光辉历程,并告诉人们不忘初心,追寻党的光辉足迹,传承红色基因,弘扬革命精神。

非遗绝活“盘炕技艺”上线

本报讯 记者赵乃林报道 6月25日,本溪市文旅局及本溪市文物保护中心、本溪市文化馆在微信公众平台平台开设“文化遗产大讲堂”“非遗访谈”“非遗风采”等专题栏目,以静态展陈与活态展演相结合的形式推介本溪地区的非物质文化遗产项目,当日的“盘炕技艺(桓仁盘炕技艺)”节目展示了这一古老非遗文化的独特魅力,引得人们啧啧称赞。

本溪火炕历史悠久,至少可以上溯到辽金时期,或可更早。随着时代变迁和生活需要,灶炕形式更

加多样,盘炕技艺流传更广,形成了独具地域特色的非物质文化遗产,桓仁盘炕技艺就是其中的典型代表。2021年,盘炕技艺(桓仁盘炕技艺)入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

据介绍,“非遗访谈”“非遗风采”等专题栏目近期还将陆续展示“朝鲜族农乐舞(乞粒舞)”“民间社火(本溪社火)”“北京评书”“融合制作技艺(松花石砚制作技艺)”等非遗项目,让古老的非遗文化借助数字化的手段走进更多百姓的视线。

东昌台战役会议旧址 鸿顺客栈联络点

我省新发现、确定40多处抗联遗址

本报记者 赵乃林 文并摄

历经十四载烽火岁月,辽沈大地上保留了大量东北抗联遗址遗迹和革命文物。3个多月来,我省鞍山、抚顺、本溪、丹东、铁岭等相关部门积极开展东北抗联遗址遗迹普查、建档工作,截至目前,已经新发现、确定40余处抗联遗址。

新宾新发现30余处抗联遗址

近期,在抚顺市新宾满族自治县内新发现30余处抗联遗址,已进行妥善保护,相关认定工作正在进行中。

当下,新宾满族自治县正在筹建抗联纪念馆,县文化旅游和广播电视局组织调查小组开展的红色资源调查也在同步进行中。调查中,确认了旺清门镇的瓦房村就是当年杨靖宇从通化四方台进入新宾、召开筹划东昌台战役的会议旧址所在地,并且这里还是1947年新宾第一区区长任重牺牲的地方。在草帽山南满省委旧址所在地,有关人士展示了其珍藏的当地抗联密营的照片资料在这里发掘出的抗联遗留实物,有锈迹斑斑的子弹壳、枪械部件、日本铜钱等,他表示要将这些物品捐赠给筹建中的抗联纪念馆。

调查小组成员全跃栋介绍,他们在大四平镇西河掌村调查抗联一师师部遗址,那里现在是一片果园,承包者是一名60多岁的村民,遗址处至今保留着一间半倒伏的师部遗址残房。这名村民向正在定位、拍照的调查人员说,早就知道这个残房是抗联遗址,里头有故事,所以他就一直全力维护,保持原貌,希望为后人留下抗联遗址的真实物证。在

新发现的新宾大四平镇西河掌村抗联一师师部遗址。

木奇镇大房子村的调查中,95岁的村民李广源得知调查小组是来收集调查抗联事迹,话匣子立刻打开了——从日军归屯烧房子到汉奸金大刀带队清剿抗联,再到本村村民王金城如何在猴石密营给抗联战士疗伤等情况一一道来,老人凭借记忆和父辈的口传,为调查小组提供了丰富的大房子村猴石地区口述抗联史料。

在调查中,在新宾满族自治县新发现大四平镇西河掌村抗联一师师部遗址、大四平镇皇木村抗联仓库遗址、钢山密营遗址、哈玛塘沟密营遗址等30余处抗联遗址。抚顺市文化旅游和广播电视局有关人士介绍,鉴于新宾抗联遗址调查较多,将通过进一步实地调查,对全市的抗联遗址遗迹进行统筹谋划,加强整体抗联遗址保护工作。

丹东新确定十余处抗联遗址

据统计,我省有东北抗联不可移动文物遗址120处,其中省级文物保护单位14处,市县级文物保护单位76处,一般不可移动文物30处。在2020年公布的第二批革命文物保护单位片区名单中,鞍山、抚顺、本溪、丹东、铁岭的9个县区被列为东北抗日联军片区。

每一处抗联遗址遗迹都是珍贵、直观的历史见证。丹东市文化旅游和广播电视局文博科科长李辉说,东北抗联在丹东地区的发展历史主要包括两个阶段,一是由主要代表性人物邓铁梅、苗可秀等组成的原安东地方东北民众自卫军、抗日义勇军等抗日组织阶段;二是在中国共产党领导下,整合原安东地区地方抗日武装组成东北人民革命军(1936年改称东北

抗日联军)阶段,此阶段在丹东地区活动的东北抗联,主要是由杨靖宇等直接领导的东北抗日联军第一军各部。

普查中,在丹东市内也确定了十余处抗联遗址遗迹,有原安东监狱狱动旧址、“亨大号”独立游击大队联络点旧址、“鸿顺客栈”独立游击大队联络点和隐蔽治疗所旧址、东坎子伤员隐蔽治疗所旧址、陈有年就义纪念馆以及蛤蟆塘围攻战纪念馆等,这些还需做更为详细的考查。

为抗联遗址逐一建立档案

东北抗联遗址大多零散地保存在人迹罕至的深山密林中。普查人员深入现场,在文字记录基础上用测量、拍照、绘图等方式,从遗址所在地经纬度、海拔等自然状况到沿革、修缮保护情况等多方面登记录入,逐一建立起科学规范的遗址档案。

据省文化和旅游厅有关人士介绍,下一步,我省将加强与内蒙古、吉林、黑龙江等省区的沟通协调,全力做好东北抗日联军片区保护利用规划;积极争取政策和资金支持,实施抗联文物保护单位修缮、环境整治、保护性设施项目建设,加强抢救性保护、预防性保护和数字化保护;规范历史风貌整治,加强抗联文物遗迹巡查,日常养护和加强监测工作,营造良好的保护氛围,让遗址遗迹全面反映抗联的历史积淀和文化底蕴。

在中国近现代史史科学学会理事李姝看来,抗战历史遗址遗迹是抗战历史的载体,承担着唤起民族记忆、弘扬民族精神的作用。“遗址遗迹的普查、建档,让我们更深刻地了解了东北抗联那段艰苦卓绝的抗战历程。”李姝说。