

文化周刊

责任编辑:赵亮
新闻热线:(010)84151608
E-mail:grbwhzk@sina.com

传承之美

“八山一水一分田”的特殊地理条件,造成福建方言众多、剧种丰富的特点。由此,地方戏曲大省福建也成为中国戏曲版图中的一个高地——

古老戏曲,焕发新活力

本报记者 吴锋思

戏剧“大咖”压阵,“五一”小长假,古城泉州南音、梨园戏、高甲戏、木偶戏等轮番上演。在泉州市木偶剧院演出的木偶戏《火焰山》,使用“天桥高台”舞台形式,融提线木偶、杖头木偶、掌中木偶、人偶表演于一炉,让不少戏迷大饱眼福。

与泉州交界的莆田,地方戏曲在节假日同样没有落下,以莆仙戏演出庆祝节日、喜事,是莆仙地区独特的文化习俗。前不久,莆仙戏《海神妈祖》选段在央视戏曲频道播出。许多戏迷纷纷发朋友圈,为莆仙戏的传播点赞。

“在中国的戏曲版图中,福建算是个高地。”中国艺术研究院研究员龚和德这样表示。

据了解,“八山一水一分田”的特殊地理条件,造成福建方言众多,形成了丰富的剧种。地方戏是福建文化的瑰宝,福建现存23个剧种,产生于不同的历史时期,成为中国戏曲史的缩影。有古老的梨园戏和莆仙戏,也有年代较近的闽剧、歌仔戏,还有在国际上享有盛誉的泉州提线木偶。

近年来,在演出实践中,福建重点坚持艺术性与观众性的统一、艺术性与市场性的结合、传统性与现代性的结合,取得了很好的效果,使古老戏曲文化,焕发出新活力。

地方戏曲,传承文化血脉

入夜,走在泉州的老城区,时时可听到巷子里传出的南音唱腔。泉州人爱听戏,已把戏曲融为生活的一部分。

泉州享有“戏曲之乡”“木偶之城”“南音之都”美誉,是中国南戏的主要发祥地之一。“共一轮明月,唱百代乡音”,泉州至今已举办11届国际南音大会唱,每一届都有海内外数十个甚至上百个南音会馆参加。

人才短缺和无优秀剧本是我国地方戏曲发展中普遍存在的问题,这些困境福建正在突破。福建省现存23个剧种,其中18个本土剧种,5个外来剧种,另外还有5个木偶戏,共有19项列入国家级非物质文化遗产名录。

《火焰山》根据中国古典名著《西游记》改编,2009年获得文化部“优秀保留剧目大奖”,在国内外演出已近4000场;提线木偶戏《赵氏孤儿》获第五届上海国际木偶艺术节最高奖“最佳剧目奖”……

莆仙戏剧院,一年演出将近200场,收入在200多万元,活跃在民间的130个民营院团,每年的演出

起源于17世纪中国泉州的布袋木偶戏静待传承发展。 黄家明 摄/视觉中国 供图

则在6万场以上,年收入5个亿左右。“莆田文化是与莆仙戏融为一体的,不需要靠政府养着或自娱自乐,而与市场与时代紧紧联系在一起。”莆田市文化部门相关负责人表示。

近年来,福建高度重视地方戏的生存和发展,出台了对省属院团的演出给予财政补贴的政策。这一政策还向全省县、市的32个基层院团延伸,各地也相应出台文艺演出财政补贴政策,大大增强了地方戏生存与发展的活力。

在福建省艺术研究院原院长王评章看来,福建地方戏,无论是戏曲文本创作,还是戏剧表演者,都出现了年轻的艺术人才。据了解,福建各剧团、剧团对人才的培养历来重视,在剧种传承上出现了“八仙过海,各显神通”的景象。如泉州市木偶剧团实施“师徒制”教学,福建省梨园戏实验剧团把人才培养任务作为每位演员的硬性指标。

此外,福建向来重视对地方戏曲历史文献资料、传统剧目的抢救。据了解,20世纪50年代末60年代初发掘的传统剧目,福建记录整理的戏曲传统剧目就超过1.65万个;20世纪80年代至90年代编纂《中国戏曲志》和《中国戏曲音乐集成》,福建是先行卷,又走在全国前列;当下,则以现代科技手段建立福建戏曲的传统音像资料库。

市场火热后的隐忧

“观众、戏迷群体在逐渐出现断层。现在外出的人太多了,下一代很多都不会方言了,地方戏曲的观众正在流失。”莆田一位民间剧团老板告诉记者,每逢莆仙戏演出,无论城里还是乡下,看戏的往往都是中老年人,几乎看不到年轻人的身影了。

据了解,方言是地方戏曲的标志,而如果不懂方言,那这种地方戏曲根本没法看懂。而进入城市的外来人口,会根据城市环境改变自己的审美,甚至他们的后代不再听得懂家乡话,这对地方戏生存冲击是致命的。

福建有六大方言区,各方言区都有其代表性剧种。方言是地方戏形成和发展的重要元素,如方言随着普通话的普及而渐次消失,地方戏曲的唱腔、音乐等便将成为无源之水、无本之木。

市场的需求,也带来了竞争。目前泉州就有80多个剧团,这些剧团不是靠政府“养着”,而是走向市场,市场竞争程度可想而知。“在传承中,还得在市场和艺术之间寻找生存之道。”泉州某民营剧团负责人说,“生意”好时演员自然忽略了练功,导致剧目表演时较粗糙;剧团太闲时,大家都忙着找“饭碗”。

优秀演员的培养也常常力不从心。莆田市艺术

构建良好文化生态

“注重保护戏曲生存发展的文化土壤。”在业内人士看来,构建良好文化生态对戏曲的传承发展至关重要。文化生态的保护与建设,对于地方戏的保护、传承和发展具有不可或缺的意义。

地方戏剧种是在各自的地域文化土壤中形成和发展的,各地的民俗民风、语音语言、礼仪节庆、民间信俗及审美取向等地域文化特质直接或间接地融入了地方戏内容和形式的肌理之间。福建省文化厅相关人士表示,应该重视对地方戏赖以生存、发展的文化土壤的保护,其中包括语言、民俗活动、礼仪、节庆、民间信仰等方面。还应重视对地方戏曲历史文献资料的抢救、保护、研究和利用,加强对地方剧种的保护,大力营造良性的地方戏创作演出的文化环境。

近年来,福建省文化厅积极推进闽南文化、客家文化、畲族文化、闽都文化、妈祖文化以及朱子文化等文化生态保护区的建设申报,其中的一个重要方式就是要为地方戏的传承和发展尽力保留原生态的文化土壤,提供维系戏曲文化生态链的重要外部环境。

业内人士指出,要结合文化惠民,地方戏优秀剧目进校园等演出活动,培养新一代戏曲观众。积极适应当代观众审美需求和文化消费取向,雅俗共赏,实现社会效益和市场效益的紧密结合。要充分利用互联网等新媒体传播手段和传播途径,加大戏曲艺术的宣传和普及。不断拓展地方戏的受众群体,构筑创作和演出良性循环的市场生态环境。

为培养更多的优秀人才,泉州市将继续加强泉州艺术学校培养基地建设,进一步加强与高校合作,争取每年培养100名以上非遗保护人才、100名以上文艺人才。

记者了解到,莆田新博物馆正进行馆内装饰,该博物馆将设莆仙戏展厅,还将同步征集有关莆仙戏的物件、照片等。待展厅完工后,有关莆仙戏的一切物品都将展出,供市民观赏。该展厅也将成为莆仙戏保护传承的永久基地。

在泥与火中淬炼: 山西砂器艺人创新中盼传承

新华社记者 霍瑶 刘扬涛

适逢小长假,山西平定的砂器艺人张宏亮哪都去,像往常一样钻在他的炉窑里,淬火、上釉,细细擦拭着每一个刚做好的砂器。

做砂器的砖石窑洞又黑又暗,温度很高,常常是尘土飞扬,45岁的张宏亮早已习惯。炉窑10米开外,是一座宽敞的砂器博物馆,馆里陈列的几百件精致非凡的砂器、砂壶、香薰炉就是在不远处的土窑里烧制成型的。

砂器圈里,“冠庄张氏”的名头极为响亮,常有本地和外地的砂器爱好者不顾路途遥远,驱车数小时来到平定县冠庄村的这方小院里,一睹砂器的风采。“这让我为平定砂器而骄傲。”张宏亮笑着说。

张宏亮出生在山西平定冠庄村的一个陶艺世家,从小,他就和父兄一道玩着“泥巴”。宏亮的父亲张聪是著名的刻花瓷大师,哥哥文亮后来继承父业,成为平定刻花瓷传人。1996年,因为偶然的机遇,张宏亮从陶艺中分出了砂器一枝,走上了专门研发平定砂器的道路。

这条路走得并不平顺。时代在变迁,实用又美观的玻璃和不锈钢等现代炊具受到百姓青睐,传统的

砂锅渐渐被冷落。曾经让平定人引以为豪的砂器走向低谷,各家砂锅厂也相继关张。

“如果不进行改良,就不可能发展。”那时的张宏亮想到了创新,他坚信即使一个人也能撑起平定砂器的一片天。

改良从弥补短板开始。平定砂器易掉砂、手感粗糙。经过不断研究,张宏亮研制出无辐射釉彩喷砂工艺,填补了平定砂器无釉彩的空白,改善了品质与品相。张宏亮不断尝试新工艺和原料配方,糅合了剪纸、刻花等新元素和新工艺,平定砂器渐渐“靓”了起来。

如今,平定砂器的市场价值越来越高,“点彩”也成了张宏亮的拿手绝活。

20多年在泥与火中淬炼,张宏亮依然深深沉醉于砂器的世界。“一堵二压三筛土,四踩五捏六入炉,七煽八权九熏烤,十分质量十分苦。”张宏亮说,手艺人不管何时都要依靠自己的双手,匠人的心血和汗水会凝结在每一件砂器上。

“两千多年的砂器,不能断在我们这代人手中。”在张文亮看来,继承传统技艺的精髓并加上自己的创新,这是一名工匠的使命。如今,张宏亮的砂器老窑既是国家非物质文化遗产基地,也是大学生每年的实习基地,他的冠窑正敞开大门,欢迎砂器爱好者们去创新的源头活水,感受平定砂器的魅力。

一带一路好手艺

“一带一路”从历史深处走来,这里不仅有商贸的繁荣,更有文化和技艺的交流。那些源远流长的传统技艺,代代相传的工匠精神,经过时光的冲洗,有如一颗颗珍珠,让“一带一路”这条美丽的项链闪耀熠熠光彩。在甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇,保安腰刀锻制工艺第五代传承人之一马积主麻在使用空气锤锻打刀坯,保安腰刀是出自保安族的传统名刀,用料讲究、工艺复杂,最初是当地百姓的生产、生活工具,现在已成为集实用、观赏、珍藏等功能为一体的工艺品,其锻制工艺被列入国家级非物质文化遗产。

新华社记者 范培坤 摄

国产电影不必和好莱坞大片“较劲”

子杨

“华语电影叫好又叫座”成为小长假热议的话题。可以说,今年五一档体现了近五年来的最高水平。从大盘来看,总票房7.3亿元,同比增长10.8%,观影人次2256.8万,同比增长12.1%;从影片来看,相比其他档期,今年类型多元化的趋势更加明显,且不同类型的影片都获得了良好的口碑,的确值得欣慰。

国产电影在春天的尾巴迎来了春天,这当然是“喜大普奔”的好事,但总离不开与《速度与激情8》这样的好莱坞票房重磅炸弹“较劲”的老调重弹。在笔者看来,此论其实可以休矣。

放眼同期的几部国产影片,即使是最具商业卖相的《拆弹专家》,投资制作也远非《速度与激情8》的九牛一毛可比。从产业的角度来讲,目前华语电影工业即使“毕其功于一役”也很难达到

好莱坞大片的制作水平。既然《速8》不断用超级多的明星和超级大的场面来轰炸大屏幕,利用“超额”的视觉体验换来巨无霸的市场收益,那么华语影片在自己的领域中做大做强,也未尝不是一种良性竞争的阳光心态。

实际上,把好莱坞大片当做假想敌,并不能让华语影片产出更多的票房。市场本来就需要多样化的产物,好莱坞大片负责视觉轰炸,华语影片则负责走心接地气,远比陷入无谓的比较更有意义。在五一档的四部票房收益最高的影片中,《拆弹专家》《记忆大师》《春娇与志明》这样的“小姐电影”来说,口碑方面却显然略逊一筹。原因何在?或许正因其安于自己的类型创作中做精做细,而非“身在曹营心在汉”,做一些超过自身能力,或本非类型应承载的内容出来。

其实,即使是《速度与激情8》这样首屈一指的好莱坞大片,其起步也是从青少年亚文化做起,

在美国式汽车文化的基础上,不断追加明星,在一次次的票房成功后,探索出观众喜欢看的内容,不但步步为营,而且不断试错,在几部不太理想的系列作品之后,慢慢地将《速度与激情》做成一个大片品牌,而因其主演明星在上一部作品公映之前的偶然去世营造的全球性话题,才偶然打入了中国市场,成为票房炸弹的金字招牌。

成功,放在任何情境下都非一蹴而就,有时候,找一个假想敌,却未免不是推脱责任的好借口。更何况,既然华语电影已经开始显现出春天的迹象,我们为什么不能以深耕细作的学习心态而非对仇视的二元思维去看待五一档电影的票房现象呢?事实上,《春娇与志明》的好口碑未尝不是在“小姐电影”的格局下做精做深的范本。作为系列第三部,从第一部的港味,到第二部的融入大陆,再到第三部唤起两地观众共有的情怀的“年龄焦虑与责任成长”,香港导演彭浩翔带着两位主演一起用戏谑打趣的方式,讲述出现代都市男女的感情历程。笑的过程中

有陪伴的温暖,也有情爱的纵深,谁又能说“小姐电影”没有情怀呢?

同样的道理,在“小姐电影”头几年的繁荣和近几年的萧条后,《喜欢·你》对周冬雨明星魅力的发掘,也意外地与《春娇与志明》一起,带领这一类型走出了发展的低谷。当我们不再把周冬雨放在“演技影后”或“流量担当”二元对立的形象上讨论,而发现演员自身个性与性格的自然流淌,一样可以成就其魅力以后,明星可能释放的价值才能最大化,进而辐射到电影,使观众们得到更多的体验和享受。

更加宽容耐心地做好自己能力所及的分内之事,或许,五一电影档留给我们的希望,让我们看到,中国电影正在走向一个更有未来的开始。

艺评