

我省探索创新大弦子戏保护模式

省地整合资源抢救濒危地方戏曲

□记者 于国鸣 孙先凯 报道

本报济南讯 4月18日,省艺术研究院“齐鲁文化传承传播工程”重点课题项目拯救濒危剧种大弦子戏成果集发行暨省艺术研究院“更名建院”一周年研讨会在济南举行。在菏泽地方大弦子戏传承保护上,我省探索创新出一个全新模式,通过省直艺术科研机构与地方戏曲院团联合,整合资源对濒危地方戏曲剧种进行保护。如今,这一重点课题项目已经圆满完成,在学术研究、剧目创作、资料整理等多方面都取得了显著成果。

濒危剧种大弦子戏传承保护项目,也是省艺术研究院“更名建院”一年来全力打造“齐鲁文化传承传播工程”的首个重点研究课题。这一课题项目的成果,包括大弦子戏传统剧目《两架山》、纪录片《扯不断的大弦子》、调研报告《地方戏曲濒危剧种的保护与传承模式研究——大弦子戏在山东的重生之路》三部分内容,涵盖了理论研究、剧目创作、纪录片拍摄三个方面,这样一种“立体呈现”的方式,同样也是一个创新之举。

据专家介绍,历史上曾在山东流传的戏曲剧种39个。目前尚存留的地方戏曲剧种24个,有专业艺术院团的地方戏曲剧种14个;已经列入国家级或者省级非物质文化遗产名录,但没有专业剧团的10个。其中,皮影

戏、一勾勾、大弦子戏、木偶戏、王皮戏等5个剧种没有传承人。显然,曾在菏泽、济宁等地流行的大弦子戏是名符其实的濒危剧种。

为了保护这一珍贵的地方戏曲剧种,最初,菏泽市文广新局和菏泽市地方戏曲传承研究院创新工作思路,大胆尝试跨剧种“依团代传”的办法,以菏泽市现有的山东梆子剧团和枣梆剧团为依托,选调部分优秀演员学唱大弦子戏,以培养能演唱大弦子戏的演员,让大弦子戏重新焕发生机。

去年4月18日,山东省艺术研究院正式更名建院。在了解到菏泽大弦子戏恢复工作面临的问题后,决定启动“大弦子戏剧种的抢救性恢复”项目,并作为“齐鲁文化传承传播工程”的首个重点课题进行攻关。省艺术研究院整合优势资源,派出了包括导演、作曲、舞美、灯光等为主的学术主创团队,大弦子戏的恢复工作扎实推进,并取得实质性成果。

首先是省艺术研究院与菏泽市地方戏曲传承研究院联合排演大弦子戏经典剧目《两架山》。2014年7月12日,这台复排的经典剧目在菏泽大剧院上演,获得观众的热烈欢迎。经过进一步修改打磨,《两架山》又到济南演出,并举办专家研讨会,获得专家和观众一致好评。演出的成功,也生动展示了恢

复拯救这一濒危剧种取得的成果。

菏泽市地方戏曲传承研究院院长徐向东介绍说,通过“依团代传”模式,恢复大弦子戏传统剧目《两架山》,使这一优秀传统剧目重返舞台,是保护优秀非物质文化遗产的一项重要举措,“这台戏寄托着省艺术研究院和菏泽市地方戏曲传承研究院所有人的殷切期望,也凝结了所有主创人员和演员以及老艺人的心血,而从戏曲传承的角度来讲,其意义和价值要高于剧目立上舞台本身。”

在《两架山》恢复排演过程中,还启动了纪录片的拍摄,以忠实记录有意义的场景和故事,为将来留下珍贵的历史史料。担任纪录片制片人的李建东说:“为了忠实记录复排过程中的那些细节,纪录片团队冒着酷暑,分赴各地采访拍摄。大弦子戏不像京剧、豫剧、黄梅戏那些大剧种一样,到处都是可以选用的故事,为了拍到合适的人物和故事,必须付出更多的努力,一点一点的去积累,整个拍摄制作也非常严谨,有时一个镜头都要拍摄三四次才过。同时,我们没有简单地拍摄一个流程,而是渗透着对传统文化传承保护的思考。”

省艺术研究院院长张积强介绍说,就这一项目的成果来看,大弦子戏传统经典剧目《两架山》首創省直艺术科研机构与地方戏

曲院团联合对濒危地方戏曲剧种进行保护的新模式,使其以一个崭新的面貌重新出现在了山东的戏曲舞台上,让人们能从舞台上直观感受到这一古老濒危剧种的魅力。大型纪录片《扯不断的大弦子》是山东首部以地方戏曲为切入点的大型文化纪录片,以省艺术研究院科研人员抢救濒危戏曲剧种为切入点,记录了科研人员和基层文艺工作者在挖掘、复排大弦子戏传统经典剧目《两架山》中所付出的艰辛努力,以及生活在这片文化沃土上的人们对地方戏曲的喜爱和痴迷。调研报告《地方戏曲濒危剧种的保护与传承模式研究——大弦子戏在山东的重生之路》,则首次对地方戏曲濒危剧种的保护与传承模式进行了系统研究并加以理论化。“这一学术调研报告以详尽的调查研究作为学术支撑,考察还原菏泽市大弦子戏‘依团代传’运作模式并加以理论化。这一创新保护传承模式理论的提出,对其他濒危剧种的保护与传承工作具有极强的示范意义,也为省级艺术科研机构理论联系实际、学术服务社会提供了成功范例。”

省艺术研究院向山东省图书馆、济南市图书馆、山东大学图书馆、山东师范大学图书馆、山东艺术学院图书馆、山东工艺美术学院图书馆等单位赠送了大弦子戏成果集。

艺术家进社区才能接地气

刘大为等书画名家走进潍坊社区

□ 本报记者 杨国胜 都镇强

“技法可以,但这幅牡丹可以大胆使用墨色,这样显得更雅。”4月18日9点30分,在潍坊市奎文区金都社区书画室内,中国文联副主席、中国美术家协会主席刘大为一边与绘画爱好者王爱民交流,一边为她画的牡丹添枝加叶。

当天上午,到潍坊参加第五届中国画节的刘大为和20余名来自北京、四川等省市的书画名家走进奎文区北苑街道金都社区,与社区居民、书画爱好者进行互动交流,让文化艺术走进群众中。

今年59岁的王爱民退休后才开始拿起画笔,每周都会到金都社区书画室跟其他书画爱好者一起泼墨作画。不过,由于是业余爱好,王爱民很希望有专业人士进行指导。“虽然是退休后的新爱好,但也希望和书画名家切磋一下,向他们学习书画技艺。”王爱民说,平时难得遇见书画名家,没想到这次一下子来了这么多书画名家。于是,她抓紧时间向他们讨教起来。

在金都社区棋艺室,志愿者顾春林正在教孩子们学习国际象棋。见到此景,刘大为、陈孟昕、刘江等6名画家拿出随身携带的写生本现场创作起来。来自中国艺术研究院的著名画家陈孟昕说,进社区能够近距离接触老百姓,可以捕捉灵感,也能够让老百姓有一个接触书法艺术的机会。

记者注意到,包括王爱民在内的社区居民都安静地站在画家身后,仔细观看他们现场创作。“以前觉得这些书画大家都高不可攀,今天能够近距离地接触他们,看到他们对待艺术的严谨和负责,对我来说是一场生动的教学课。希望艺术家多走进社区,多和我们老百姓交流。”58岁的书画爱好者王跃进告诉记者,他刚写了一幅书法,得到了刘大为的亲自指点,让他对用墨有了新认识。

在与奎文区部分社区居民的交谈中,记者了解到,老年人和未成年人是社区服务中心的常客。以金都社区为例,老年人平日多喜欢在文体活动室、书画室、棋牌室活动。为此,社区专门配备了工作人员和志愿者为老年人服务。“辖区老年人比较多,他们空闲时间多,也愿意来到社区服务中心活动。”金都社区党委书记王致娟说,金都社区已经成立了书画艺术协会等5个文化活动的组织。

在不少老年人看来,虽是业余活动但也需要有专业人士指导。金都社区同乐园小区居民程明义今年69岁,她在听说社区有很多文化组织后,第一时间过来报了名。“我在社区报名唱歌,有专业老师教,才知道唱歌还有这么多技巧。”程明义说,老有所乐必须有专业老师参与,才能让他们学到更多的知识。

画家何家安的夫人林毅与程明义的观点一致。林毅告诉记者,她退休在家,平时也在北京参与社区活动,感受到老年人活动缺乏专业指导,诸如艺术家进社区是一件很有意义的事情,需要有更多的艺术家走进社区,走进寻常百姓家。

“为了让老年人更好地开展活动,社区也邀请了不少专业老师,对他们进行指导。”王致娟说,但像这一次如此规模的艺术家进社区活动却是头一遭,希望以后有越来越多的艺术家能够走进社区,一起繁荣社区文化。

艺术家进社区,一方面丰富了社区居民的文化活动,另一方面则是让传统文化更加接地气。对此,海军政治部创作室画家甘长霖认为,他看到在社区里不少居民喜爱书画,也有爱好刺绣、木雕等传统技艺的,传统文化需要艺术家和老百姓共同创造、继承,专家与群众只有互动起来,才能有助于传统文化的发扬光大。

“这次艺术家走进金都社区活动,让我们亲身感受到潍坊的老百姓热爱书画艺术,群众艺术基础雄厚,社区文化活动丰富,居民文化素养较高。”刘大为说,作为艺术家,我们能感受到群众对文化艺术的巨大热情,我们更要身体力行让文化艺术走进人民群众中,让艺术为人民群众服务。

济南特色文化产品

备战义乌文交会

□记者 孙先凯 报道

本报济南讯 由文化部主办的“中国(义乌)文化产品交易会”将于4月27日至30日在浙江省义乌市举办。近日,济南市文广新局召集8家具备浓郁的济南文化元素,有地域特色的文化产品企业参加交易会,就参展准备工作和产品情况,参展有关技术性问题进行交流指导。据了解,福牌阿胶、章丘黑陶、长清木鱼、汉方陶瓷、章丘白云湖芦苇画等文化产品企业为此次交易会量身打造了一批特色产品,将展示济南特色文化,展现济南文化产业发展成果。

□记者 卢鹏 通讯员 冯洋 报道

4月22日,在第46个“世界地球日”来临之际,淄博市张店区湖田小学四年级学生在T恤衫上作画,孩子们的手绘作品生动而又色彩绚丽,表达了“地球只有一个,请珍惜地球资源”的主题。学校希望通过这种充满文化艺术趣味的纪念活动,陶冶孩子们的情操,增强学生的环保意识。

听老艺人讲述大弦子戏的故事

□ 本报记者 孙先凯

大弦子戏是在元明俗曲小令的基础上,数百年来经过艺人的加工提炼、修饰和创造,发展沿革成为多声调的戏曲声腔类型。因其最初以三弦为主要伴奏乐器故被称为“弦子戏”,又因班社成立先后和艺人辈分原因,分称“小孩子戏”和“大弦子戏”,今日通称“大弦子戏”。

“大弦子戏之所以在菏泽和周边地区兴起并具有广泛的基础,主要原因是适应当地农村的口味。”大弦子戏老艺人王秀兰说,“因为,它的剧目和其他剧种有很大的不同,粗犷泼辣,动作幅度大,极其夸张,比如它的踢腿、分手亮相等,都能够让观众感觉到新鲜。”据王秀兰介绍,大弦子戏中的“挂彩”非常有特色。“虽然现在挂彩不新鲜,但在那个时代,铡刀一砍,鲜血直流的场面,很是壮观。”此外,大弦子戏的武场多使用真刀真枪,并备有武打挂彩戏特制的枪刀道具,还有些特技表演,武打中动作形象逼真,惊险动人。

据老艺人李学珍介绍,大弦子戏的另外一个特点是演出剧目内容丰富,既有商周戏,又有三国戏、水浒戏等各种演义类剧目,对研究元明清时期的戏曲音乐现象具有重要的作用及巨大的参考借鉴价值。“大弦子戏能够同时满足不同的人群,在农村演出时,多表现粗放、豪爽的内容,在城市演出时,则收敛、含蓄,基本能做到雅俗共赏。”李学珍说,“如果这个古老的剧种消亡掉,实在是太可惜。”

说到大弦子戏的传承,老艺人们认为光靠演员跨剧种传承是不行的。“因为它的发音和其他剧种完全不同,要到大弦子戏的味道非常困难,必须从头学起,从基础抓起,才能演出味道。青年演员没有接触过大弦子戏,在学习大弦子戏的过程中存在的问题主要是音乐唱腔没有韵

大弦子戏《两架山》演出照。

味。”王秀兰说,“这次省艺术研究院的保护工程,为大弦子戏和青年演员们做了一件大好事!我们老艺人对当下的青年演员们寄予了很大的希望,也希望能够通过省艺术研究院的这次活动,真正使大弦子戏获得重生希望。”

李学珍表示,看到当下唱大弦子戏的老艺人们一个个离开,心情很复杂。“我们老艺人最大的心愿就是能听到有年轻后辈继续唱我们的戏。”“看到像《两架山》这样的剧目再次登上舞台。这不仅是为了我们的一桩心事,同时也是为了大弦子

戏、为咱们地方优秀的传统文化做了一件大好事啊!”李学珍说。

李学珍表示,看到当下唱大弦子戏的老艺人们一个个离开,心情很复杂。“我们老艺人最大的心愿就是能听到有年轻后辈继续唱我们的戏。”

《两架山》打造大弦子戏“样本”

——主创人员讲述成功背后的酸甜苦辣

□ 本报记者 孙先凯

对于大多数60岁以下的戏剧从业人员和戏曲观众来说,山东地方戏“大弦子戏”是未知和陌生的。因为,它在山东已经销声匿迹了四十多年。通过“依团代传”这一创新的保护传承模式,去年,大弦子戏代表剧目《两架山》以完整的剧目形式重新出现在舞台上。《两架山》复排的背后有着怎样的故事?近日,记者在采访《两架山》导演周波、作曲高原等主创人员时,听他们讲述了成功背后的酸甜苦辣。

为恢复濒危剧种提供效仿样本

大弦子戏要重现天日,需要依靠其他剧种的演员来完成大弦子戏的代表剧《两架山》。“前所未有的,不知道有多少胜算?”这是《两架山》导演、省艺术研究院国家一级导演周波接到这一任务后心中的忐忑和疑问。

到了菏泽,周波发现困难一个接踵而来。排戏的过程中,没有现成的音像资料可供参考和借鉴。同时,参演演员都是首次接触大弦子戏,跨剧种、跨行当学新戏,给演员带来音乐、唱腔方面的困难。周波带领导演团队从一些文字和老艺人的

只言片语中寻找这个剧种的艺术特点进行创作;有些演员表演和身段不完美,导演团队冒着酷暑,一个手势、一个身段地向演员耐心讲解。

“我们排演大弦子戏《两架山》,并非仅仅使其立于舞台之上,而是要将其创作成大弦子戏的‘样板戏’,唱念做打,手眼身法步,要做到规范、规矩、规整。”虽然面对种种困难,但打造“样板戏”的目标是周波自开始便定下的。事实证明,《两架山》完成了这一目标,首演便赢得了市民、曲艺爱好者的认可和赞赏。在还原剧种原始基因的基础上,该剧的学术性、理论性、可操作性都为恢复濒危剧种提供可效仿的样本。

传统剧目要与时俱进

“虽然这是一出大弦子戏的传统剧目,但时代和观众已经更新。因此,我们还要考虑到现代观众的审美情趣,一定要有所创新。”据周波介绍,《中国戏曲志·山东卷》描述,大弦子戏在表演艺术上,和当地的山东梆子以及柳子戏一样,粗犷泼辣,动作幅度大,极其夸张。在台上踢腿、分手亮相、打飞脚是其基本动作。“为了表现大弦子戏粗犷豪放的表现特点,我们在剧中设计了‘推圈’、‘踢

脚’和丑角‘跳桌子’等形体动作,凸显了剧种特色,使其看上去火爆热烈,增加了可视性。”此外,戏曲传统戏往往注重程式化的表演,而忽略了人物内心的刻画和塑造。“在这次复排的过程中,我们尽可能地让演员的表演规范化,提高人物塑造的可信度和真实度。深入到角色的内心世界,让每个人物都鲜活起来。”周波说。

根据不同情质使用不同的曲牌

唱腔音乐是区别剧种风格的主要标志,大弦子戏是弦索声腔系统中的古老剧种,是由元、明以来流传于中原地区的俗曲小令逐步发展演化而成的,音乐唱腔结构属曲牌体。

省戏剧创作室国家二级作曲高原,担任《两架山》音乐设计。他介绍说,复排过程中遇到的另一大问题是音乐和唱腔的问题。大弦子戏的伴奏以锡笛为主要乐器,与笙、小三弦组成剧种的“三大件”,另有竹笛、罗笛、唢呐、琵琶、扬琴、中阮、二胡等。打击乐中除与其他剧种相同的板鼓、大锣、铙钹、小锣外,还有“四大扇”和吹奏乐器“尖子号”,很有特色。“但大弦子戏传统乐队构成没有低音,造成音乐平淡、难以烘托剧情且无

法满足现代舞台演出的视听需要。”高原说,“为了营造更好的音乐效果,音乐需要配器,并适当加入低音乐器,但是乐器的加入不能影响整体风格,植入要和谐统一,不留痕迹。”

关于音乐和乐队,还有许多问题是一边探索一边解决。比如,大弦子戏的特色乐器“尖子号”如何使用,就是一波三折。高原说,“一开始,‘尖子号’放在乐队中使用。有老艺人说,不是这么个用法,应该在‘出将’、‘入相’时延伸到舞台上使用。再后来,有更熟悉情况的老艺人表示,这个用法也不合适,‘尖子号’要在特定的时机,演员直接到舞台上吹奏。事实上,这种方式确实才能更好地发挥出尖子号的特点。”

“《两架山》中使用的曲牌复杂,有多达十余种。”高原介绍说。这就导致了一些问题,有些曲牌的运用不够合理,缺乏情感的表现力;也有些曲牌的过门儿和间奏过长,一方面造成了节奏的拖沓,同时也给演员的表演带来了难度;还有的曲牌定调过高,给演员的演唱造成了困难。“为了解决这些问题,我们对曲牌和音乐进行适度、合理的调整,在秉承大弦子戏风格、特征不变,保持剧种基因不变的原则下,按照《两架山》戏剧情境和情绪合理安排曲牌、调整音乐节奏和时长。”