

看文化

对戏曲传播与传承的思考

——山西传媒学院教授、著名戏曲节目主持人白燕升访谈

本报记者 郭海瑾

编者按:

2021牛年春节,戏曲电视节目、线上戏曲展演等为观众们奉献了一场视觉盛宴,烘托了温暖祥和的节日气氛。戏曲是中华文明的瑰宝,戏曲的传承与发展是弘扬中华文明的千秋大业。然而,戏曲的传承与发展离不开传播。传播什么、怎样传播也成为近年来业界专家、学者关注的重要话题。为此,本期文化周刊特别采访了一位致力于戏曲传播事业并为戏曲传播作出重要贡献的白燕升教授,请他结合自身多年实践谈谈对戏曲传播与传承的思考。

白燕升

传播、传承。您认为,传播与传承的关系是怎样的?

白燕升:近年来,我带领团队行走全国,和山西卫视合作打造了《伶人王中王》《全国青年戏曲演员电视擂台赛》;和河北卫视合作打造了《谁与争锋——京津冀河北梆子十大名旦诞生记》;和湖北卫视合作打造了《戏码头》,并推出了《全国大学生电视戏曲挑战赛》《中国好搭档巅峰挑战赛》等特别节目,2020年9月7日至14日又推出了《全国青年戏曲挑战赛》;和西安广播电视台合作打造了《播响中华》,在2021年元旦期间推出了《播响中华》第三季——中国戏曲十大青年领军诞生记》。这些节目既有名家竞技,又有青年演员比赛,还有针对大学生戏曲爱好者的比赛,总而言之,就是期望围绕戏曲传承和传播做一些实实在在、雪中送炭的事情。

以上这些节目几乎都入选了国家广电总局“广播电视创新创优工程”。在剧种的传承传播上,京剧的影响力遍及大江南北,成为深受全国观众喜爱的剧种;评剧、豫剧、越剧等剧种也不断发展完善,分别在北方、中原、上海和浙江等地形成了各自稳定的受众群体;此外还有陕西的秦腔,山西的晋剧、蒲剧,湖北的汉剧、楚剧,四川的川剧等等,都是深受当地戏迷喜爱的剧种。

戏曲繁荣最重要的表现之一是各个剧种涌现出了一大批名家名角,比如京剧“四大名旦”梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生,“前四大须生”余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良,还有麒派老生创始人周信芳、武生大家盖叫天、花脸大家金少山等等,可以说是数不胜数。许多流行于当今舞台的戏曲艺术流派,都是从那个时期形成发展起来的。

当时名角所到之处可以说是万人空巷,上至富商权贵、下至贩夫走卒竞相追捧。以大家非常熟悉的京剧“四大名旦”之一的梅兰芳为例,用“台上男人皆欲娶,台下女人皆欲嫁”来形容他的受欢迎程度一点也不为过。当时《申报》有篇文章谈到梅兰芳到上海演出的盛况说:“一有梅兰芳到上海来的消息,上海的茶馆酒肆里,大家兴高采烈,谈论的无非是梅兰芳。家人聚会,店伙闲谈,谁不要提及他?梅兰芳一到上海,居住的旅社门前,聘他的舞台阶下,人头济济,都想一睹他的风采。梅兰芳不来上海便罢,梅兰芳既来上海,上海人不去看他,差不多枉生一世。所以当去包脚布,也要去看他一回。上海人有儿子的,就发生教儿子将来也要唱戏,做第二个梅兰芳的心思。”由此可知那时戏曲和戏曲名角的影响力。

文化周刊:您曾连续16年主持央视春节戏曲晚会,还担任过此节目的总导演,此后又独立制作并主持戏曲节目,为的是将戏曲的魅力传递给观众,让戏曲这门艺术得以

更重要的是她具有现代传播意识,找到了“京剧清音会”这个表现形式,并善于借助综艺节目等有效媒介,形成了自己的个性品牌,所以才能让成千上万的年轻人记住她喜欢她,进而喜欢上京剧。像王珮瑜这样有传播意识的戏曲演员,当下实在是太少太少了,如果每个剧种都能多几个王珮瑜这样的艺术与流量兼具的明星艺术家,戏曲何愁火不起来?

二、注重传播内容 增强戏曲艺术的魅力

文化周刊:能否举例说明,戏曲艺术的传播应该注意哪些内容?

白燕升:戏曲是中华传统文化的瑰宝,对它的魅力,我们应当有足够的文化自信。比如,梅兰芳三次访日、一次访美、一次访苏,加快了戏曲对外传播的进程,这是他的伟大之处。梅兰芳最早到国外演出是1919年访日演出,1924年和1956年他又两次访日。梅兰芳在日本可以说是家喻户晓,上至首相,下至出租车司机,几乎人人都知道梅兰芳。他1930年访美和1935年访苏同样产生了巨大影响,让中国戏曲在美苏主流社会引起关注,冲击了美国好莱坞的“硬汉”传统,刺激了斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等欧洲戏剧家拓展了东方视角。这些既是梅兰芳个人的成功,也证明了戏曲的魅力。

值得一提的是,梅兰芳访美85年后,又有一位中国京剧艺术家访美演出取得巨大成功,她就是张火丁。2015年9月,张火丁在美国纽约林肯艺术中心上演《白蛇传》和《锁麟囊》,门票在开演前3天就已经售罄,能容纳2500人的剧院座无虚席。美国最有影响力的媒体之一《纽约时报》用了4个整版的篇幅进行报道,称:“梅兰芳之后,又有京剧巨星访美。”这和该报85年前对梅兰芳访美的报道力度是一样的。

梅兰芳访美演出之所以能取得成功,和他的传播策略是分不开的。早在

的,我们对此应当有充分文化自信。只要戏曲人树立正确的审美观,做好充足的文化准备,找到不同文化之间的连接点,即人性和情感,同时加强自我修为,全方位提升台上台下的个人魅力,就能够带动民族文化走向世界。无论是国内传播还是对外文化交流,一是要针对目标受众,寻找和设计合适的传播内容,最重要的内容首先是演出本身,其次还包括必要的导赏、文化背景介绍、演员资料等等。只有围绕内容展开深入推介,才能吸引并引导观众更好地理解欣赏;二是要采用更有吸引力的方式,让传播更有参与性互动性,增强观众的兴趣和体验。我们打造的《伶人王中王》《谁与争锋》《中国好搭档》等节目,是用名家竞技的方式吸引观众;《全国大学生电视戏曲挑战赛》则是用比赛方式来激发大学生学习传播戏曲的热情。又比如《播响中华》第二季,我们采用了融媒体大直播的方式,通过电视及十几家网络平台同步直播比赛进程,仅总决赛一场网络同时在线观看人数就超过了160万,本次比赛新媒体受众过千万,充分证明了节目的传播力。

三、挖掘多种方式 让戏曲走进人们心中

文化周刊:近年来,特别是疫情期间,云上戏曲展演、线上戏曲演出等成为人们主要观演方式,在一定程度上开拓了传统艺术特别是传统舞台艺术的传播方式。这与传统剧场演出的不同之处在哪里?它们有没有共通之处?

白燕升:疫情改变了我们的生活,也影响甚至改变了许多行业的格局。云剧场和线上演出在一定程度上满足了疫情期间观众观看戏曲演出的需求,扩大了演出覆盖面,它的价值不可否认。但未来能发展到什么地步,达到什么效果,现在下结论言之尚早,还需要再进一步观察探索。

相比传统剧场演出,线上演出因为有了电视和网络手段的介入,让观众

《戏码头》全国青年戏曲挑战赛收官合影

目”。2020年9月28日,第26届电视文艺“星光奖”颁奖,北京卫视《传承中国》、西安广播电视台《播响中华》(第一季)、河北卫视《谁与争锋——京津冀河北梆子十大名旦诞生记》、湖北卫视《(戏码头)全国大学生电视戏曲挑战赛》等四个节目入围“优秀电视戏曲节目”奖。其中,后三个节目都是我的团队策划的。最终《谁与争锋》荣获大奖。

通过这五年的实践,我更清楚地认识到,当前是一个信息爆炸的时代,酒香也怕巷子深,因此戏曲的传播与传承同等重要,甚至在一定程度上传播显得更加迫切。传播与传承都是构建良好的戏曲发展生态的重要内容,相辅相成,缺一不可。传承是基础,只有把戏曲艺术的精华完整地继承下来并有所发展,才能为传播提供坚实的内容支撑;传播是途径,只有让更多人尤其是年轻观众接触了解喜爱戏曲,才能让戏曲真正传下去火起来。

遗憾的是,当前研究传承的多,研究传播的少,真正具有传播意识的演员就更少了。传播是什么?是要善于利用现代传播方式,琢磨受众心理,寻找共同语言,创造出有内涵和吸引力的内容,才能真正引发普遍共鸣。王珮瑜为什么“火”,除了她的艺术功底之外,

访美之前,梅兰芳的团队就整理编撰了许多介绍中国戏曲的文章、书籍,请人翻译成英文之后提供给美国报刊刊登,他们还专门雇用了两名美国人在美国报刊上持续报道梅兰芳的演出资料和照片,让梅兰芳尚未出国就已经被广大美国观众知晓。在剧目选择和演出时间上,也都针对美国观众的习惯进行了调整,既体现戏曲传统,又保证内容多样化。张火丁的访美演出同样如此,在张火丁赴美之前,主办方就通过各种广告方式进行了预告。为了让美国观众看懂,演出前,主办方邀请哈佛大学教授王德威和密歇根大学教授陆大为为观众讲解相关剧目。

此外,还有一位艺术家也是中外人文交流的典范,她就是国宝级戏曲大家裴艳玲。如果说梅兰芳是把女人演透了,裴艳玲就是把男人演透了。早在上世纪90年代,她就被新加坡政府特批,作为永久居民,担任政府文化顾问。她曾到意大利、法国、瑞典、丹麦等多个国家讲学,法国专门为她拍摄了讲学纪录片,更有主办方为邀请她作一次讲座付出5万美元报酬。她还曾在香港开办戏曲科班,培养了数以百计的海外学生。

这些事例证明,戏曲艺术的魅力是超越时间、超越国界、超越语言障碍

众有了许多新体验,比如观众数量可以无限增加,并且消除了现场观看时不同座位造成的视角差异;通过摄像机镜头,可以更近距离地观看到表演细节;通过直播间和弹幕,戏迷可以进行实时互动。但也要看到,许多线上演出的信号不够稳定,画面不够清晰,视角单调或是切换无序,大大影响了观看体验。

线上演出改变的只是观赏方式,并没有从根本上改变演出本身。无论是传统剧场演出还是线上演出,演出本身的质量仍是第一位的,需要演员全身心地投入,不能因为现场是否有观众而区别对待。另外,包括戏曲、话剧在内的戏剧艺术作为一种剧场艺术、现场艺术,是台上演员和台下观众共同完成的,现场观众对演员表演的反应、回馈和掌声也是演出中不可缺少的灵魂,没有现场观众,观演关系就缺失了一半。包括戏曲在内的戏剧艺术,它的生命力永远在剧场、在舞台上,并依赖于观演关系的良好互动和共同完成。这种现场性是电视和网络技术手段难以替代的,身在现场才是真正的“零距离”。当然我们也应当积极挖掘电视和网络传播的价值,通过线上演出的传播普及,吸引更多观众走进剧场,现场感受戏曲的魅力。

诗词鉴赏

百年颂歌

——热烈祝贺中国共产党百年华诞

袁家骅

十月炮声隆,东方觉醒。
中国共产党,应运而生。
海上朝晖现,红船精英,火炬高擎。

唤起工农,武装斗争。
砸碎旧枷锁,冲破牢笼。
星星火燎原,神州大地江山红。

风雨廿八年,曲折坎坷。
推翻三座山,亿众心欢。
人民共和国,巍然世间,五星光鲜。

重整山河,旧貌新颜。
春风拂杨柳,气象万千。
沧海变桑田,腾飞巨龙翱九天。

改开四十年,齐心奋战。
四个现代化,小康梦圆。
东西南北中,攻坚克难,跃马扬鞭。

科学发展,勇攀峰巅。
华夏尽舜尧,荣耀黄炎。
擘划伟业篇,国富民强立瀛寰!

百年呈辉煌,乘风破浪。
中华特色路,举世无双。
党政军民学,核心为纲,固本栋梁。

百年华诞,启航远航。
百年大变局,无畏担当。
引领各民族,奋勇前行写新章!
(作者单位:民革中央)

潮流观察

电影《你好,李焕英》海报

《你好,李焕英》在2021年春节档爆发式的观影热潮之中获得了普遍的好评。在这个相当多的人由于疫情防控要求只能原地过年的春节,这部电影把母女之间的无限深情用一种独特的故事结构做了倾诉,以其“感伤喜剧”的风格,打动了这个春节里经历了过往一年各种挑战的人们,让他们获得了一种精神和情绪的升华。

《你好,李焕英》无疑深受1985年赞米基斯的电影《回到未来》的深刻影响。可以说是那部电影关于亲情的独特的穿越,给了《你好,李焕英》的结构基础,只是正好在反向上来发展。《回到未来》是儿子穿越到自己未出生前,来促成父母的爱情,最终创造了今天的现实,而《你好,李焕英》则是女儿回到自己未出生前,试图让自己的母亲重新选择,要拆散自己的家庭而未成。可以说,《回到未来》是儿子改变了现实,创造了自己,《你好,李焕英》则是女儿改变现实未成,最终创造了自己。前者促成了自己的出现,但没有成功。前者是流利的喜剧,后者是感伤的悲情。前者的穿越有巧思,后者则是感情的传达。前者灵动,后者沉重。

故事的基础都是试图改变现实,《回到未来》的回到1955年和《你好,李焕英》的回到1981年,都是回到某个社会进程的原初之点。《回到未来》是奇幻的穿越,而《你好,李焕英》的母女情则有更多中国式的色彩。《你好,李焕英》有更多的感伤,这种感伤的情怀确实是中国式的,当然最后大段的奔跑中展现母女感情的段落,关于母亲的隐忍、奉献等描写都是典型的中国式的感伤,这种感伤的“情”的展开,是中国从20世纪20年代开始的电影史中最常见的表现形式。而这些正是和《回到未来》所不同的,是能够打动中国观众的所在。

这里的“回返”,也就是回到了改革开放之初,在这个起点上通过女儿的“穿越”来得以再现。那个国营的胜利化工厂的日常生活,改革开放初期那种萌动的物质需求和精神向往,那种来自于今天中国的“原初”的历史源头那段时刻的记忆,被这部电影释放了出来,女儿希望母亲获得更多的快乐,母亲的真诚付出,都在上世纪80年代初的文化氛围中展开。电影刻意营造和渲染了那个时代的氛围,这种文化氛围正是今天的来处,我们通过“回返”到过去,通过母亲买电视机、参加排球比赛、女儿试图撮合母亲有更好的婚姻等故事,凸显了那个时代本身的“单纯”和“透明”。女儿最终没有改变母亲的命运,在过去的种种努力和和她的人生一样经历了诸多挫败。

但正是从那个时刻开始,我们具有了自己的身份,正是由于那个时刻的存在,李焕英的女儿贾晓玲才获得了自己的生命。她试图回返去改变未来,但却证实了未来的不可改变。父母的感情最终给予了这个家庭以意义,也引向了那个电影开始的时刻。因此,可以说这是关于挫折和挫败的电影。穿越过去的女儿所展现的,那是一切都还混沌初开,一切未来都存在可能性的时刻,李焕英的未来的不确定是电

《你好,李焕英》: 忧伤与宽慰

张颐武

影没有悬念结局里的某种念想,某种同样单纯的期待。这种期待正是那时的生活赋予人们的想象。一个不同的未来,一种未来的可塑性的开启,似乎正是上世纪80年代的气质所在。因此这部电影也包含着对于过往的我们的来处的纪念,正是由于有了这个80年代,有了李焕英对于女儿“健康快乐”就足够的单纯期望,这个女儿不断挫折和失败的吸引人之处。母亲也有诸多的失败和挫折,女儿也有不断的挫折和失败,但坦然地接受命运本身,通达地看待自己,这似乎是很让观众感动的一种朴实的“单纯”。这其实在那个充满了机会和诱惑的20世纪80年代,是一种让人觉得难得的气质,也是一种与今天的一些期望相衔接的意识。

女儿试图改变整个生活结局的努力和这个结局不可改变的现实,在电影一开始这一切已然清晰,在母亲的生命将要逝去的现实中,呈现了一种对于人生的感伤情绪。母亲为女儿奉献了自己的一切,女儿试图给予母亲更为美好的生活。这种来自今天对于更为丰裕和美好的世俗生活的追求,通过一个幻想性的片断得以展开。作为女儿的贾晓玲开着一辆考究的敞篷轿车,和母亲一起在原野中漫游,母女在分享某种无言的快乐。这是突破了电影一开始预设的幻想性的场景,是对于电影中开始的的那个考上大学庆祝“未来”的展现。这是在渲染了母亲的奉献之后,却没有机会在现实中实现的可能性,是真正的生活真正另外一面的开启。女儿并不仅仅是健康快乐的,她还拥有了“更多”,这个“更多”的东西似乎是贾玲这部电影仍然要给予我们的想象,一种乐观、一种好命得到好报、付出会得到回报,母亲的生命可以在女儿身上得以延续和展开的承诺,在这部电影里最终出现了。我们获得了“更多”溢出电影原有主题的东西。贾玲所给予我们的正是通过这部电影让母亲的生命获得了更多的价值,得到了更多的回报。最终在一切挫折之中,电影获得了自己的成功。那个过往时代的付出和奉献,其实是有意义的,今天的某种美好正是由于有了女儿的生命和母亲的付出,最终也获得了生活的报偿。这部电影也就具有了向过往的时代和过往的人们致敬的涵义。而正是这种涵义让这部电影感动了今天这个春节档在电影院里观看的观众。

(作者系全国政协委员、北京大学教授)

潮流观察

100 艺路