

华夏周末

文艺副刊

让曲艺之花永绽光华

籍薇(口述) 本报记者 张丽(采访整理)

▲籍薇

编者按:

传统曲艺是中华优秀传统文化的重要艺术形式。在推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展的过程中,如何让传统曲艺“老树发新芽”,更好地为时代、为人民服务,让更多人喜欢与热爱,是全国政协委员、中国曲艺家协会副主席籍薇始终思考并身体力行的事情。籍薇还是梅花大鼓的国家级非遗传承人,多年来致力于传统曲艺的保护、传承与发展。在本报记者的专访中,籍薇结合其曲艺创作与实践,就传统曲艺的现代性转化与创新等话题娓娓道来……

▲籍薇在舞台上表演梅花大鼓

梅花大鼓进行改革与创新,是我始终在探索的事情,融入时代精神与审美,融进其他音乐元素与技艺,既不使其消失,亦不使其变异,专注于腔调丰富性改革。比如在我演唱的《二泉映月》中,韩宝利、赵学义伉俪在作曲中穿插二胡曲和江南小曲;在我演唱的《睡美人》中,我和乐队弦师在作曲中融入西洋乐曲音调……

当随着时代的发展与社会的进步,媒介在变,观众在变,曲艺的演绎方式与传播手段不可能不变,唯有适应时代之变,才能得到更好地发展。就像20世纪80年代,电视媒介兴起,骆玉笙先生为电视剧《四世同堂》演唱的主题曲《重整河山待后生》,让京韵大鼓迅速家喻户晓。在信息化时代,如何用好互联网的传播效力,让曲艺得到蓬勃发展,则成为我们曲艺工作者要探索与实践的课题。

在新冠肺炎疫情暴发以来,白衣天使逆行而行,为疫情防控阻击战取得阶段性的伟大胜利,付出了汗水甚至生命。而我作为一名曲艺工作者,虽然上不了前线,但要做“文艺轻骑兵”,在第一时间创作出作品以鼓舞士气、振奋人心。

互联网成为“抗疫”文艺作品宣传传播的重要媒介。比如在“津门战‘疫’”期间,除夕夜我让女儿在家用手机帮助录音,创作并演唱了梅花大鼓《携手克时艰》《天使颂》,第二天正月初一就在中国曲艺网、津云等平台播出,为逆行而行的医护人员鼓劲加油。随后带领学生共同演唱《道是无情胜有情》,为抗击疫情录制各种宣传片,同时应新加坡作家孙喜邀请隔空录音,和26国人士共同演绎抗疫MV《爱的力量》等。后来又参加了中国曲艺家协会携众艺术家声援意大利的演出,在《世界中国》杂志的社交媒体平台播出以后,仅十几个小时就吸引了2.5万名意大利观众观看,而正在赶排的梅花大鼓《银雁飞向罗马》,将会为传播中国声音和促进中意人民的相互理解发挥重要作用。

现在,我和很多曲艺工作者都在尝试利用直播等多种手段为观众演出。作为传统曲艺工作者,作为梅花大鼓的国家级非遗传承人,我愿意去尝试新的传播渠道和方式,来更好地传承、发展与创新曲艺艺术,这是我应该做的,也是我喜欢做的,更是我必须做的。唯有如此,才能同人民一道,感受时代脉搏,引领时代风尚,在推动传统文化创造性转化、创新性发展中,实现中国特色社会主义文艺事业的繁荣发展,用曲艺谱写出人民美好生活的新篇章。

许多老艺术家已年近高龄,有的甚至已作古,面临着表演技艺与影像资料失传的困境,急需“活态保护”与抢救性记录整理。

我曾有幸多次看过天津时调创始人王毓宝先生传业授课,每次都能看到当时已年过九旬的她,跟学生一个字一个字的怎么唱、怎样念的情景。遗憾的是,王毓宝先生已于2021年去世。而像王毓宝先生这样的曲艺大师,在其在世时,就应该加大活态保护的力度,因为后辈光是听录音、看录像,只是学会了形似,不可能唱出天津时调的丰富内涵与华美神韵。令人欣慰的是,近年来,天津市曲艺团秉承前辈艺术家的德艺与夙愿,致力于曲艺文化保护与发展,建立了非物质文化遗产传承基地,推动了旨在培养曲艺新苗的春雨计划。

在曲艺成长路上,我扎实与传承了传统曲艺的基础与精髓,作为传承人,更有义务与职责,将传统曲艺的基础与精髓传递给后来者。承上而启下,只要年轻人喜欢,我就特别欣慰;只要有人愿意学,我就不厌其烦地教。不管是作为文艺工作者,还是作为非遗传承人,唯有不忘初心、坚守理想,方能不辱使命,更好地推动传统曲艺的传承与弘扬。而我,愿意为此贡献自己全部的力量。

我也常常通过一些公益讲座等形式,来指导一些梅花大鼓的爱好者。每当看到他们认真学习、执着表演的场景时,我都心生感动。因为在这里,我看到了梅花大鼓的“遍地花开”,看到了他们在学唱梅花大鼓过程中所呈现的美与自信。我愿身体力行,将梅花大鼓的乐曲敲得响亮,敲得深远,让梅花大鼓在年轻一代的心中生根发芽,在民族艺术的百花园中永绽光华。

时光如梭,从1973年报考天津市曲艺团至今,我从事曲艺工作已将近半个世纪了,而我也已年过六旬,历经千锤百炼后,成为一名始终坚守在曲艺战线上的老兵。

与梅花大鼓结缘,则始于1976年。那年天津市曲艺团恢复推出梅花大鼓以及新人新作,要选拔一名青年演员专门学唱梅花大鼓,我有幸被选中。其时,我正在跟随京韵大家小岚云学唱刘派京韵大鼓,改唱梅花大鼓,等于从头再来。但我毅然接下这一任务,并下决心一定要学好唱好。于是,在那段时间里,勤学苦练成为我的不二选择。

还清晰地记得,为了让我更快地入门梅花大鼓,赵学义与韩宝利伉俪特意为我设计了一段根据样板戏改编的梅花大鼓《海港》。那时没有手机,也没有录音机,全靠自己琢磨苦练,于是我开始在排练场中练唱练鼓、在路上练唱腔、在家里练敲鼓点儿,就连睡觉前都要敲枕头、打被子、敲大腿唱上一段的难忘生涯。功夫不负有心人,短短几个月后,我就能登台演出了。

从最初的《海港》《壮志凌云》,到后来的《二泉映月》《睡美人》《黛玉葬花》,再到新时代的《永远跟党走》《红船新篇》《携手克时艰》等,我始终与梅花大鼓相伴,不断创作与演绎,见证它的传承与发展。而梅花大鼓,也督促着我不断成长与进步。

在我的曲艺成长道路中,小岚云、骆玉笙、小映霞、赵学义、韩宝利、花小宝、花五宝等多位先生对我倾囊相授,教我学艺,也教我立德。如今看来,我真是幸运的。因为我在大师身边长大,从他们身上汲取了那么多珍贵的营养,一开始就“站在巨人的肩膀上”。因此,我始终怀着感恩之心。

这种感恩,也辐射到了观众身上。观众是曲艺发展的生命线。一个曲种或剧种之所以能够经久不衰、生生不息,不仅在于一代代曲艺名家和一部部经典名作,还在于一代代热爱曲艺的观众。从群众中来,到群众中去。数十年来,我几乎每年都会随中国文联、中国曲协文艺志愿者服务团下基层,在农村、在社区、在工地……通过曲艺表演、传授鼓曲艺术等方式,把欢乐与艺术送到基层群众中。

其实,扎根基层一直是传统曲艺的优良传统。曲艺工作者不仅给基层观众送去欢声笑语,也是在艺术实践中接受群众检验,通过观众的反响与反馈,不断打磨作品、提高技艺,在精益求精中推出精品力作。

梅花大鼓,主要靠唱与演奏呈现。我时常在思考,什么是好演员,如何成为好演员?在我看来,一名优秀的曲艺演员,不仅要有好嗓子,还要有真感情,要把自己的血肉灵魂与作品的血肉灵魂紧密融合在一起,心系祖国与人民,才能创造出有声、有容、有情、有灵的优秀作品,才能在作品演绎中真正拨动观众的心弦,与观众共情共鸣。

二

梅花大鼓是2014年被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性名录的。作为这一项目的国家级非遗传承人,我时刻感到使命在肩。这种使命感,不仅局限于梅花大鼓,而是整个传统曲艺。

我是天津人。作为全国著名曲艺之乡的天津,曲种繁多、人才济济,单是我所在的天津市曲艺团,就不乏花小宝、花五宝、骆玉笙、马三立、王毓宝、李润杰、小岚云等老一辈艺术大家。他们开宗立派、言传身教,使天津曲坛繁花似锦、人才辈出。但随着时光的流逝,

籍薇给小朋友和学生传授梅花大鼓

三

传统曲艺是传统文化的重要艺术形式,结合新的时代条件传承和弘扬好传统文化,需要推动传统文化的创造性转化、创新性发展。而转化创新,也是一个曲种或剧种持续发展的重要手段。

对曲艺来说,传统从来不是僵化的程式,而是前人生动的艺术实践经验。许多前辈艺术家就是通过改革唱腔和形体表演来推动曲种发展的,他们根据各自的素质和特点,在原有唱腔基调上融旧化新、兼收并蓄,从而创造出不同的风格流派。在我看来,曲艺的转化创新,就是把传统当作源泉活水进行再创造、再完善、再提高。

站在时代高度,在继承传统基础上,对梅

记者手记:

薪火相传“停不住”

本报记者 张丽

采访籍薇委员时,是在某天晚上9点,她正在批改天津音乐学院大二某班学生的期末考试卷并核算考分。而今年,已经是她给天津音乐学院戏剧影视系本科生上课的第17个年头。这期间,风雨无阻,在疫情防控期间,她也坚持每周在网上给学生们授课。除此之外,她还在多所高校的艺术学院任教。不光大学,中学、小学甚至幼儿园她都投过课。

籍薇说,在她女儿小的时候,有一次给女儿的一本音乐教科书包书皮时,不经意间发现书的封底印有一张她在百科全书上所刊载过的个人剧照。但翻阅这本书时却发现,书中有关传统曲艺的介绍只有照片、缺少内容。于是,让曲艺真正进入教科书,走进孩子内心,成为她的心愿;在年轻一代中普及传统曲艺,挖掘曲艺传承人,培养曲艺小观众,也成为她这些年来认真关注并全身心投入的一件大事。

在每年两会的提案中,她都会提出有关曲艺传承特别是人才培养的相关建议。比如她认为曲艺人才培养应该从娃娃抓起,建议建立幼儿训练班,开展曲艺文化教育,在训练过程中发现人才、培养人

才、学有所成、学有所用,借此筑牢曲艺文化根基;还可定向培养曲艺小演员,并具体列出了选苗计划、育苗计划、助苗计划、造星计划的四个步骤。又如她建议“曲艺进校园”,让传统曲艺成为青少年的喜爱与时尚追求,也为青少年搭建一个展示民族文化的良好平台。她还建议,把曲艺教学正式纳入日常学习之中,成为必修课,强化训练并纳入必考科目。

当然,她还关注与探索曲艺团年轻演员的培养。要做好曲艺艺术培养,需花费大量人力、物力、时间成本,建议给予政策、制度、项目、资金支持,从多个方面解决培养工作的后顾之忧,使曲艺艺术传承之路更宽广。在籍薇看来,推动传统文化与传统曲艺的传承与发展,需充分发挥曲艺团队的主体作用,大力培养曲艺艺术后起之秀,扩大年轻曲艺专业力量。

籍薇说,她是一个停不住的人。她期待,在建成文化强国的时候,自己依旧在舞台上演出,身边是梅花大鼓的后起之秀;她展望,传统曲艺在薪火相传中推陈出新,中华优秀传统文化在一脉相承中绚烂绽放。

刊头题字:冯其庸

本期导读

第6版 艺文·荟萃

荐书三则

悠悠运河

新疆采风诗纪

陈建功

王维婷

熊召政

第7版 悦读·连载

文静典雅 文人气象

守文化之重 创时代之新

水龙吟

高黎贡观鸟记(上)

刘万鸣

吕逸涛

陈洪武

陈应松

第8版 华夏·翰墨

质沿古意与文变今情

刘思凯

华夏周末

(总第1411期)

第5-7版 周六出版
主编:王小宁
编辑:谢颖 杨雪 张丽 郭海瑾
投稿邮箱: xueshujiayuan@126.com
电话:(010)88146864
88146873

第8版
主编:罗公染
编辑:位朝辉

本版校对:胡颖
本版排版:侯磊

扫码读华夏