

浅谈地方曲艺保护的绍兴实践与思考

徐红

绍兴市文化馆(非遗保护中心) 31200

[摘要]文章介绍了近年来绍兴在推进地方曲艺保护的实践及成效,分析了存在的问题,并就推动地方曲艺保护发展提出对策与思考。

[关键词]地方曲艺保护;实践与思考;绍兴

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.561

曲艺是由口头民间文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式。是人民群众喜闻乐见的精神文化生活方式之一。近年来,绍兴始终重视曲艺类非物质文化遗产保护工作,汇聚广泛力量,在团队建设、节目创作、人才培养、平台搭建、交流推广等方面同步发力、齐头并进,取得了显著成效。本文结合绍兴曲艺保护实践,试就推进曲艺的传承发展谈点粗浅认识。

一、绍兴曲艺的基本情况

绍兴是我国著名的历史文化名城,具有悠久的历史 and 灿烂的文化,在这漫长的历史发展过程中,其独特的环境孕育了品种丰富、风格迥异的地方曲艺,有着丰厚的人文底蕴和广泛的群众基础。有音乐优美、唱辞雅驯的绍兴平湖调,有唱腔流畅、娓娓动听,善于叙事,也宜抒情的绍兴莲花落,有旋律优美,滑稽幽默的绍兴摊簧,有唱调欢快、喜庆热烈的绍兴词调,有用于祀神祈福,演唱时照本宣科的宣卷,这些曲艺项目均已先后进入国家级非物质文化遗产代表性名录,另有绍兴大书、诸暨鹦哥调、嵊州落地唱书、岭北大莲花等市级非物质文化遗产代表性项目。拥有曲艺类项目国家级代表性传承人6名,省级代表性传承人15名,市级代表性传承人21名。

二、曲艺保护的实践与成效

这几年,绍兴市通过不懈努力,根据绍兴曲艺曲种的不同,采取一系列有效的保护措施推进曲艺的振兴与发展,并取得了一定成效。

1. 建立保护团队。在中国艺术研究院曲艺研究所支持下,挂牌设立“绍兴市曲艺科研教学基地”“绍兴地方曲艺传习所”。并组建绍兴地方曲艺馆办团队——“把根留住”绍兴地方曲艺传承创新团队,以非遗中心曲艺干部、非遗专职干部、曲艺传习班学员为成员,以代表性传承人为师资力量,以中国艺术研究院曲艺研究所和中国说唱文艺学会为专业指导,进一步推进地方曲艺保护、传承工作。2016年7月,被浙江省文化厅命名为文化创新团队(入围)。

2. 培养曲艺新传人。一是开设地方曲艺普及培训班。培训班学习时间为三个月,以零门槛的方式,招收学校音乐

老师、有曲艺兴趣爱好的学员,由老师教唱经典的唱词,一般学会三个经典节诗或选段就完成培训。二是开设地方曲艺传习班,招收普及培训班结业学员,传习班一期为三年左右,由代表性传承人授课,进行专业化学习,有计划地传授学员乐器演奏、唱、说、演等基本表演技能。在每学年课程结束时,把教学成果创排成舞台表演节目,并举办成果汇报演出,在引导学员走上舞台的同时也保证了教学质量。这些传习班学员经过培训后,现已活跃在绍兴的曲艺舞台上,发挥了积极的传播作用。三是设立教学性传承基地。先后在车恂如小学、塔山中心小学、富盛镇中心小学、阮社小学等教学性传承基地开展地方曲艺的普及性教学和传承工作。聘请代表性传承人授课,开辟专题展览馆,编辑校本教材,创排针对小学生的曲艺节目。近年来,取得了一系列成绩,为绍兴地方曲艺的传承和传播做出了积极的贡献。

3. 创排精品节目。除了复排传统节目外,积极组织人员创排精品节目,参加各级各类比赛。自2012年以来,新创作了绍兴词调《苦楝树下》、绍兴莲花落《子孙桶》、绍兴评话《十字坡》、绍兴平湖调《单刀赴会》、绍兴评话《九三枪案》、绍兴摊簧《外婆坑》、中篇绍兴曲艺《陆游》、绍兴摊簧《前世爹》、绍兴莲花落《新“盘夫”》等节目。连续六次获得浙江省文化厅和浙江省曲协组织的曲艺大赛金奖,并且还走上了全国曲艺牡丹奖和全国群星奖的决赛舞台。

4. 搭建展演平台。一是设立“水乡戏台”,每周六下午定时演出曲艺节目,演员以绍兴地方曲艺培训班所培养的学员为主,受到当地观众的极大欢迎。二是推出了“点单配送”外延式服务,把曲艺演出送到文化礼堂、社区、农村。三是推出越韵雅集活动,定期举办曲艺讲座、曲艺交流等形式多样的活动,使曲艺爱好者的在切磋、排练和自娱自乐中得到进一步提升。

5. 培育民间曲艺书场。曲艺书场是培养曲艺新人、培育听众的阵地,是曲艺得以延续的最佳文化空间。绍兴市非遗中心在保护地方曲艺的工作上,一直关注民间曲艺书场的培育。2015年,非遗中心曲艺团队成员屠海洋创立闲园书场,

从每周六说书、讲故事起步，逐渐吸引了较为固定的观众群体。后又在稽山公园新增了稽山书场，通过与旅游公司合作的方式，积极拓展曲艺演出市场。2018年，曲艺团队成员魏昉昊在绍兴大禹开元酒店内创立越州书苑，开展以评话为主，其他曲种演出为辅的书场演出。同时，非遗中心还在这些书场设立了“地方曲艺展演基地”，既是绍兴地方曲艺展示的平台，又是曲艺团队锻炼演员的实践舞台，还是培养观众形成观赏曲艺的阵地。每年给予书场3万元的补贴，要求书场每年完成不少于50场绍兴地方曲艺演出。通过这几年的培育，这些书场已逐渐形成自我生存的良好模式，被列入浙江省非遗曲艺书场名单。

6. 加强与媒体合作。与绍兴市新闻传媒集团联合推出《曲艺跟我学》电视专栏，探索曲艺活态传承新途径。通过每周一期的电视教唱，挑选适合教唱名段、新作，组织有教学经验的师资力量；选择热爱绍兴曲艺学生、市民，以口传心授的方式接受指导。邀请曲艺名家从剧情背景、绍兴典故、特色方言、唱腔艺术等方面解析教材，让观众达到学绍兴曲艺又赏绍兴曲艺的目的。

三、存在的困境

从绍兴曲艺保护发展的状况来看，虽然在各方的努力下呈现了良好保护态势。但是，还存在着一些并不乐观的问题。

1. 曲种门类创作不平衡。就当前绍兴曲艺的五大国遗保护现状来看，除绍兴莲花落的创作实力相对较强，每年都会推出一些优秀作品，但其他曲种，不论是绍兴摊簧、绍兴宣卷，还是绍兴词调、绍兴平湖调还相对较薄弱，且受观众热捧的作品大多是传统的曲本，缺少能打动观众吸引观众的新创作品，在新创作品基本是短篇的现代作品，缺少长篇力作，难以体现曲艺的风貌。

2. 创演人员的缺少。从绍兴从事地方曲艺的人员数量上来看，职业艺人比重较少，除小部分从专业的曲艺学校毕业，接受过系统地专业学习以外，大部分是这几年通过培训教学或拜师学艺学习曲艺的业余爱好转入的，以半职业、自由职业者为主。从曲种上来看，也主要集中在绍兴莲花落上。

3. 曲艺受众群体的流失。曲艺的发展、成熟、壮大，始终离不开广大观众的喜爱与支持，需要曲艺演员长期与观众互动、在观众鼓励鞭策下得以打磨提升。但目前的绍兴曲艺市场多以中老年观众为主，需要扩大曲艺观众的覆盖面，为绍兴曲艺培养各年龄、各层次的广大观众。

四、对策及思考

如何致力于培育曲艺良好的文化生态环境，传承发展地方曲艺，笔者认为应从以下几个方面入手：

1. 立足传统，重视创新发展。曲艺要生存发展，在保留曲种核心基因和基本审美特征的同时，需要创新发展，才能获得持久的生命力，获得可持续发展。应创作符合时代的要求、融入现代元素、符合大众品味、传递正能量的优秀曲艺作品，才能引领新时代曲艺发展。

2. 因人施策，培养未来受众群。要仔细研究曲艺市场，因人施策，与时俱进，对不同的群体采用不同的方式。对年轻的群体，就要把握年轻一代的心态和态度，将曲艺与年轻人喜欢的、当下流行的IP加以改编、引用，使之成为曲艺作品内容的一部分。而对于中老年群体，也需要了解他们的兴趣爱好和审美倾向，选择或者创作适合他们的作品和表演方式。

3. 成立专业曲艺团，加强人才培养。曲艺要发展，离不开人才的培养与传承，需要政府部门政策的扶持和人财物的投入。首先，建议在地方艺术院校内设置曲艺专业，招收优秀的曲艺表演、编剧、音乐的学生，毕业后择优进入曲艺团。其次，建立专业曲艺团，针对曲艺名家，为其量身定制作品，稳固其知名度和影响力。针对青年演员，通过实施“名师带徒”“技术比武”，为其搭建学习平台，创造脱颖而出的机会。第三，加强艺术交流展演，磨练提升创演人员的综合演出水平，增加行业的吸引力，实现良性循环。

4. 推进与旅游融合，拓展发展空间。2019年，文化和旅游部发布《曲艺传承发展计划》指出，要“鼓励和引导曲艺项目进入城市和乡村旅游演艺市场，与当地旅游发展相结合，拓展更大发展空间。”这不仅有利于曲艺的活态传承，也有利于旅游产业的优质升级。将曲艺演出和相关元素穿插在研学游、乡村游等旅游线路，将曲艺的演出搬入旅游观光景点，利用景点的广域人流量，让游客接触进而喜爱地方曲艺，达成一定互利共赢的商业目的。

绍兴曲艺，历史悠久，品种丰富，其保护和传承工作任务重道远，需要多方协同奋进，需要一代又一代的人努力付出，通过扎实有效地落实各项保护措施，才能推动我们的地方曲艺良性地发展。

参考文献

[1]文化和旅游部. 曲艺传承发展计划, 中国文化报, 2019年7月30日

[2]吴文科. 中华曲艺的文化现象, 中国艺术报, 2017年4月10日