“取法于上,仅得为中;取法于中,故为其下。”有容乃大、无欲则刚,淡泊明志、宁静致远。大凡伟大的作家艺术家,都有一个渐进、渐悟、渐成的过程。文艺工作者要志存高远,就要有“望尽天涯路”的追求,耐得住“昨夜西风凋碧树”的清冷和“独上高楼”的寂寞,即便是“衣带渐宽”也“终不悔”,即便是“人憔悴”也心甘情愿,最后达到“众里寻他千百度”,“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”的领悟。

——摘自习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)

看传统技艺·听融合故事⑧⑤

京韵大鼓

鼓韵铿锵越河山 百年说唱赋新声

□本报记者　高瑞锋

“千里刀光影,仇恨燃九城。月圆之夜人不归,花香之地无和平。一腔无声血,万缕慈母情。为雪国耻身先去,重整河山待后生。”

看见这熟悉的歌词,相信很多人的脑海里会立刻响起骆玉笙先生演唱这首京韵大鼓时,那铿锵有力、苍凉悲壮、荡气回肠的歌声。

这是1985年播出的电视剧《四世同堂》中的主题曲《重整河山待后生》,通过骆玉笙先生的演绎,很多人记住了先生的名字,同时领略到了中华传统文化京韵大鼓的魅力。

岁月流转,在京韵大鼓传承人稀缺的今天,京韵大鼓不仅在呼和浩特市有了传承人,更入选了呼和浩特市非物质文化遗产代表性项目。

京韵大鼓伴奏的乐器书鼓、响板、鼓键。

周彤在演出中。

博采广收　融通精化

京韵大鼓,曲艺曲种之一,由河北沧州、河间一带流行的木板大鼓发展而来,于清末民初形成于北京、天津两地。

木板大鼓传入天津、北京后,时称鼓王的刘宝全对其进行了改革,首先,他把河北方言改为了北京方言进行吐字发音,同时,又吸收了石韵书、马头调和京剧的一些唱法,创制了新腔,专唱短篇曲目,由此形成了京韵大鼓。

京韵大鼓具有雅俗共赏,刚柔并济,说唱结合,一曲多用的特点,表演形式是由演唱者敲击鼓、板掌握节奏,另有弦乐器进行伴奏,主要伴奏乐器最初是书鼓、响板、大三弦、四胡,后又加入了琵琶。

20世纪20年代,京韵大鼓进入了鼎盛期,形成了以刘宝全、白云鹏、张小轩为代表的三大流派,以后,艺名为小彩舞的骆玉笙崛起于鼓坛,成为曲坛女鼓王,并自成一派,人称骆派。

骆玉笙是著名的京韵大鼓表演艺术家,自20世纪30年代起,她在继承刘宝全、白云鹏两派艺术的基础上,博采广收,融通精化,于20世纪40年代逐渐形成了自己的艺术特色。

解放后,骆玉笙着力改革创新骆派京韵大鼓,在表现新生活方面做出了成功尝试。

骆派京韵大鼓讲求演唱字正腔圆的同时,还重视唱词字与字之间的连接,要连贯自然,不露痕迹。在演唱《重整河山待后生》时,骆玉笙通过唱腔的变化,表现出不同的情感和韵味,让人听后热血沸腾,久久难忘。

2007年,骆派京韵大鼓入选天津市第一批市级非物质文化遗产名录。

2008年,京韵大鼓入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

初识惊艳　精进学习

“一轮明月朝西坠,我听也听不见,在那花鼓谯楼上,梆儿听不见地敲……”舞台上,京韵大鼓呼和浩特市传承人周彤左手轻抬响板,右手持着鼓键有节奏地敲打,手势刚柔并济,嗓音时而激昂,时而低沉,在她动情的演绎下,这首京韵大鼓《丑末寅初》赢得了台下观众的阵阵掌声。

周彤参加汇演。

周彤今年41岁,她除了是京韵大鼓呼和浩特市传承人外,还是呼和浩特市歌舞剧院的独唱演员。之所以成为京韵大鼓传承人,得益于她在山西上大学时的经历。

2003年,周彤考上了山西大学,主修民族唱法,成绩优异。大一下半学期,她被老师推荐到山西省歌舞剧院实习,经常随剧院下乡演出。为了丰富演出内容,剧院经常邀请当地的民间鼓书艺人同台献艺,周彤由此见识到了鼓书的魅力。

这些鼓书艺人来自武乡县,大部分是视障人士,那“咚咚咚”的鼓声,独特的唱腔,让周彤听得震惊又欢喜。而这鼓书,就是现在的山西省级非物质文化遗产代表性项目武乡鼓书。

2006年,周彤大学毕业,留在了山西省歌舞剧院工作。工作几年后,因为爱人和家人都在呼和浩特市生活,2018年,她回到了家乡呼和浩特市,并考到了呼和浩特市歌舞剧院。

一切稳定下来后,武乡鼓书那独特的曲调又开始在周彤的心中萦绕,她下定决心一定要传承这门传统技艺。2022年,在山西省曲艺团演员曹琼的推荐下,她专程来到北京,拜师骆派京韵大鼓传人的门下进行系统学习。连续大半年的时间,每到周六,周彤便背着书鼓和响板从呼和浩特市前往北京进行学习。

功夫不负有心人,周彤的天赋加上努力,鼓书技艺得到了老师的认可和夸赞。

精心演绎　薪火相传

为了更好地传承京韵大鼓,多年来,周彤坚持学无止境,不断突破自我。她的声音干净细腻,唱腔委婉、庄重,以情带声地讲述故事,旋律色调明亮华丽,唱腔结构疏密有致。

“京韵大鼓以唱为主,说唱兼顾,说中有唱,唱中有说;说即是唱,唱即是说;连说带唱,似说似唱。韵白讲究语气韵味,吐字清晰,字正腔圆。”周彤说,为满足广大青年爱好者的需要,近年来,她把民歌唱法糅进京韵大鼓,形成了自己独特的演唱艺术风格。

随着技艺不断磨砺精进,近年来,周彤演唱的京韵大鼓作品越来越多,像《七律长征》《丑末寅初》《百山图》《万里春光》《红梅阁》《贺新春》《剑阁闻铃》等都是她精心演绎的作品。

“每一首曲目,我都会认真研究作品的历史背景、文化内涵和艺术特色,只有如此,才能把作品的情感传递给观众。”周彤说,在新时代,对于传统文化,一定要在继承的基础上多创作符合正能量、主旋律的作品,贴近时代,贴近生活,只有这样,京韵大鼓才能走得更稳更远。

为了将京韵大鼓传承下去,周彤走进社区、校园、剧场等地开展培训,并进行表演活动,让更多的人认识和了解京韵大鼓。

“我希望在大家的共同努力下,能够吸引越来越多的人关注和热爱京韵大鼓,让这门古老的曲艺艺术全新绽放,薪火相传。”周彤满含期待地说。

(图片由周彤提供)

周彤(中)教授爱好者学习京韵大鼓。

周彤和同事在排练中。

【一言】

非遗创新需要传统与现代融合

□高瑞锋

非物质文化遗产是民族的智慧结晶与情感寄托,承载着深厚的历史记忆与独特的文化基因。在新时代,非遗如何焕发光彩,需要多维度探索创新路径。

首先,科技赋能,拓宽边界。运用数字扫描、3D建模等现代科技手段,不仅能让古老技艺得到精准记录和永久保存,更能为公众提供沉浸式的文化体验,极大地拓宽了非遗传播的广度与深度。

其次,设计激活,贴近生活。将传统纹样、经典工艺元素巧妙地融入现代服饰、家居用品、文创产品等日常物品的设计之中,使其既承载深厚的文化底蕴又不失现代时尚感,从而更贴近当代人的审美趣味与生活需求。

最后,跨界融合,拓展空间。积极推动非遗与旅游、教育、演艺、动漫游戏等相关产业深度融合。通过开发非遗主题旅游线路、体验课程、互动展览、舞台剧目乃至数字游戏,可以有效拓展非遗的生存空间和经济价值,使其在新的领域焕发光彩。

唯有在发展中不断吐故纳新,与时俱进,非物质文化遗产才能真正“活”在当下,“火”向未来,最终实现传统与现代的完美融合,在新时代绽放出更加绚丽夺目的光彩。

【北疆印记】

甘珠尔庙会:见证各民族交往交流交融

□孟荣涛

传统社会中,庙会承担着实现经济交换和文化交流的重要功能,与人们的生产实践和日常生活密不可分。

呼伦贝尔地区延续至今的甘珠尔庙会,在清代以来北部边疆各民族交往交流交融中发挥了重要作用,成为促进当地群众和周边各民族进行商业活动和文化交流的重要场域,同时也是向国外商旅展示中国、展现各民族交往交流交融的重要窗口,影响深远。

甘珠尔庙位于新巴尔虎左旗所在地阿木古郎镇西北20公里处,清乾隆三十六年(1771年)开始兴建,乾隆五十年(1785年),乾隆皇帝赐庙号寿宁寺并亲笔题写匾额,同年,在乾隆皇帝的授意下,甘珠尔庙首次举办甘珠尔庙会。

首届庙会主要采取物物交换这一原始的商业活动形式,此后的180余年间,庙会举办了160余次,成为远近闻名的大型庙会。初始阶段,海拉尔、张家口等地的旅蒙商人聚集在巴尔虎草原甘珠尔庙附近做买卖,随着聚集人数越来越多、规模越来越大,庙会逐渐成为远近闻名的甘珠尔集市,此后贸易范围更广,包括中国市场、俄国市场、牲畜市场、木器市场等,生活用品也更丰富,粮油米面、肉蛋奶、布匹织物、兽皮制物、药材、陶瓷、玻璃、金银首饰、农具、马具以及杂货类等一应俱全。

兴安岭东部的鄂温克人、鄂伦春人、达斡尔人也纷纷前来赶庙会,他们赶着牛车、马车,拉着兽皮制品等,历时数十天,前来交换物资。

庙会期间,商贾云集,既有哈尔滨、北京、上海、天津等大城市的国内商人,也有远道而来的俄罗斯、日本及其他国外商旅,他们都带着紧俏好用的商品前来进行交易。

甘珠尔庙会由地方最高行政官署组织并维持秩序,行政长官主持庙会,通常在每年的农历八月初至中旬举行,一般为期9天,新中国成立后改为5天至7天。

据史料记载,每次参加庙会的人数都逾万人,1906年参加的人数最多,达4万多人。

甘珠尔庙会极大地推动了社会生产、经济生活场域中民族间的交往交流交融。

新中国成立后,甘珠尔庙会由原来的庙会或庙会集市改称为那达慕大会,并且新增了赛马、射箭、摔跤等竞技比赛和歌舞表演,活动更具吸引力。

2007年,甘珠尔庙会被列为第一批内蒙古自治区级非物质文化遗产代表性项目,项目类别为民俗。

如今,当地各级博物馆内展播、展陈的甘珠尔庙会的影像与图片,重现了昔日呼伦贝尔地区商贸交流的热闹场景,彰显出各民族交往交流交融的深厚底蕴。

相关研究学者认为,甘珠尔庙会推动了中国辽阔疆域、统一的多民族国家、多元一体中华文明格局及中华民族共同体在清代的形成与繁盛发展,对中国历史发展进程影响深远。