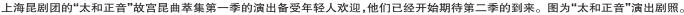
撷取千年精华,新春要看"好戏"

蛇年春节将至,在这个辞旧迎新的时刻,往昔的年俗总会不由自主地浮现在人们心间。几百年前,在那个没有电视,更没有网络的时代,看戏可能是从庙堂到民间,上至帝王将相,下至黎民百姓,最主要的过年娱乐方式了。历经数百年岁月洗礼、饱经沧桑的戏曲,堪称过去人们的"春晚"。它已然成为"年味"不可或缺的一部分,融入国人的文化基因之中,直至今日,依旧在人们的记忆深处熠熠生辉,挥之不去。新春要看"好戏",这"好戏"便是戏曲。这一舞台艺术,以精湛的表演,将数千年中华文明的精髓巧妙地浓缩于一方舞台之上,绽放着独特的魅力。

本版均为受访者供图

藏在养心殿的戏单

上海昆剧团的"太和正音"故宫昆曲萃集演出之所以备受瞩目,正是因为它为观众打开了一扇窗——让人们猛然意识到,在大家所津津乐道的民间戏曲之外,故宫戏曲也不应被遗忘。其实,宫廷戏曲在一定程度上对民间戏曲的发展走向起着关键作用。

可以确定的是,生活在紫禁城里的人常以看戏作为主要娱乐活动。在相当长的一段时期内,逢年过节时,看戏更是他们为数不多的娱乐方式。他们对民间吸睛无数的戏法杂耍并不太在意,所以看戏也就成了为数不多的选择。而且,他们所看之戏多属"雅部",也就是昆曲。

紫禁城里过年演什么戏,这 足以吊起普罗大众的胃口。几 年前看到一篇文章说,皇帝在宫 里也看"春晚",这春晚指的就是 看戏。不过在记者看来,以民间 的"春晚"来比喻当年的宫廷戏, 这并不很妥当。因为宫廷戏和 民间戏确实有着很大区别。

近年与此相关的最著名事件,当属2019年故宫在对养心殿进行大规模修缮时,于养心殿西配殿南山墙前檐金柱处的一个透风口,发现了一卷纸质文物,经鉴定确认为戏目折。专家研究后发现,这是道光四年除夕时在紫禁城上演的戏,上面明确记载着在漱芳斋内部"风雅存"戏台上演《升平除岁》(昆腔),以及在乾清宫上演《金庭奏事》(弋腔)。

这透露出两个重要信息。其一,即便到了道光年间,"雅部"戏曲依然占优,那时候还没有后来成为国粹的京剧什么事。其二,所谓"节令承应戏"是宫廷戏曲的主流。几乎每个节令都有专门定制的戏曲可供演出,这也构成了当时主要的娱乐生活内容。

"节令承应戏"

除夕夜演给道光皇帝看的 昆腔戏《升平除岁》是一部典型 的"节令承应戏"。该剧讲述了 太平庄一位老人出门,目睹国家 繁荣昌盛之景,遂对国家大加夸 赞,称这一年过得极为美好,也 是对国家的一种赞颂。

谈及宫廷戏曲,"节令承应

戏"是无论如何都绕不过去的。 昆剧表演艺术家吴双当年奉上 海昆剧团之命入故宫为剧团遴 选剧本,他就深深地为故宫馆藏 的浩如烟海般的"节令承应戏" 所震撼。所谓"节令承应戏",就 是皇宫为各个节令所专门定制 的戏曲作品。春节有春节看的 戏,除了《升平除岁》《金庭奏事》 之外,还有《福寿迎年》《锡福通 明》《瞎子拜年》《如愿迎新》《彩 炬祈年》《藏钩家庆》《吉曜承欢》 《贾岛祭诗》《德门欢宴》《善门集 庆》《南山归妹》《开筵称庆》等。 这类戏通常都与除夕紧密相关, 且多以大团圆作为结局,以此祈 求吉祥如意。此外,中秋、重阳 等重要节日也都有与之相对应 的戏曲。

为节令专门定制戏曲的传统,大抵缘于颇具艺术鉴赏小时。 乾隆皇帝。清宗室昭裢撰《啸的李续录》记载:"乾隆初,纯皇帝。 海内升平,命张文敏制诸院本令以 每人升平,命张文敏制诸节渡、 是,以备乐部演习,凡各竞渡。 其时典故如屈子竞渡、 安题阁诸事,无不谱入,谓出 令承应。"紫禁城中专司聚了 作的机构叫升平署,汇联 写作高手。他们的创作,某程 度上决定了当时宫廷的审美水 准。

"花雅之争"

故宫里上演的戏基本可分为两大种类。除了节令承应戏,还有根据文学经典改编的戏,像三国戏和水浒戏。春节里演的《走马荐贤》就是典型的三国戏,而《时迁偷鸡》则是充满了娱乐性的水浒戏。

不过,无论哪种戏,从故宫馆藏的老戏本里都不难发现,一个显著的特点——民间,专人看,专人看,专人写,专人看,专求一个"雅"字,这也为后来的"花雅之争"留下了伏笔。所谓"雅之争"留下了伏笔。所谓"雅路院上乎所有声腔、系统,如京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、一黄调等、统称"利弹"。

把昆腔之外的各种声腔都称为"乱弹",可见当时对那些民间戏曲的调调是多么鄙视了。不过故宫博物院器物部副研究馆员展梦夏提醒记者注意,在那份道光四年除夕的剧目单上,《升平除岁》还是属于"雅部"的昆腔,而弋阳腔的《金庭奏事》则是"花部"了。

对于这件事,郭德纲在相声中曾有过精到的评论,所谓"雅要雅得那么俗,俗要俗得那么雅""雅到极致不风流"。昆曲虽被视

为正统,却因过于高雅,典故繁 多,欣赏门槛颇高,逐渐被宫中贵 族疏远,可谓"敬而远之"。

后来,有一些"花部"的剧就被偷偷摸摸带到宫里来演了。乾隆五十五年,为庆祝乾隆八十大寿,四大徽班进京,不断吸收别的剧种的优点,最终形成了京剧这一全新的剧种。京剧的形成,标志着"花雅之争"中"花部"的全面胜利,曾经不可一世的昆腔已经完全失去了与京剧一较高下的能力。

大俗之后还得是大雅

审美永远是一种轮回。

据说当年有戏曲在紫禁城内上演,王公大臣"歌闻昆曲,辄哄然散去",昆曲之式微已到了无可挽回的地步。但是现在,这种审美又发生了惊人的扭转。

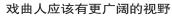
一个多月前,记者去看上海昆剧团"太和正音——故宫昆曲萃集"(第一季)演出时,现场人头攒动,热闹非凡,门票更是到了一票难求的地步。而让人意外和感叹的是,在那么多热情的观众中,青年人居然占了大头。这让人不免感慨,嘲讽昆曲"雅到极致不风流"的郭德纲终究还是老了,现在的青年人就喜欢一边翻词典一边看昆曲,他们以此为荣,认为自己在做一件十分高级的事。

一些过去被认为太老古董 而遭嫌弃的传统,正在势不可挡 地回归当代年轻人的视野,成为 "审美永远是一种轮回"的最佳 注解。昆曲再次受到年轻人的 热捧就是一个最好的例子。

在"太和正音"的演出现场,记者和大学生顾同学聊起来。顾同学是学校昆曲社的成员,谈及这场演出他直言,最吸引自己的,便是"太和正音"的"正"字。在他看来,"正"意味着正统,是传统的根源所在。而在当代,越是传统的东西,越能吸引年轻人的目光。这,便是当代青年人独特的审美取向。

"一个很有趣的现象是,虽然昆曲作为戏曲的正统,后来都被过去生活在故宫里的人抛弃了,但是现在的青年人觉得正统才是最好的,所以我们又回来了。"顾同学告诉记者。

所谓大俗之后还得是大雅。 曾几何时,众多文人墨客做些雅 事时,都会略显羞涩,生怕遭人笑话。但时过境迁,如今反而是俗不可耐才会引人耻笑。随着经济的蓬勃发展,人们在物质生活得到极大满足的同时,精神层面的追求也在不断提升。当下,人们的精神追求已然能够稳缩"托"起昆曲之美。这一点,毋庸置疑,且势必会成为未来很长一段时间内的发展趋势。

当下年轻人对昆曲热情高涨,其中有一个很重要的原因在于,在各大剧种中,昆曲对年年人的普及工作做得比较好如何比较好如何艺术来,"正音""雅音"又该演员不完全,是人人的,这需要专业的人员,要提供不同的产品,要提供不同的产品,要提供不同的之产。则观众走进剧场。"从某种分产品,取度来说,看戏也要靠一种缘分。两人品尝了无所谓,有人品尝了无所谓,菜精心为你吃了,因为萝卜青要制作。"

在吴双的观点中,戏曲人应该有更广阔的视野。无论是昆曲、京剧、越剧还是其他剧种,只要有一种剧目让观众享受到了艺术欣赏的快乐,进而进行了文化传承,这对戏曲百花园来说就是好事,"需要大家一起努力,一块去做"。

现在很多戏曲人通过互联 网来进行艺术传播。吴双觉得,相比网络,剧场里台上台下人与 人互动所产生的温度更具持久 力。他认为,戏曲本就是为人编排、为人演出的,人与人面对面 欣赏戏曲,才是最佳方式。

至于观众热切期盼"太和正音"第二季的到来,吴双则卖起了关子,"我们真希望的是第一季排完了,应该要多演,在演出当中不断地去提高打磨,既磨我的品质,也要打磨这部戏的品质,也要打磨,要我说,"最大型,也更多的观众能够参与现众能够参与观众能够参与观众能够参与观众能够参与观众能够参与现众能够参与观众能够参与,让更多的观众能够参与,让更多的观众能够参与,种文化氛围当中来,从中汲取传承的意义。"

