

人文茶座

回溯古典智慧 汲取前行力量

耿磊

近日,第二届世界古典学大会在希腊雅典召开。本届大会以“古今对话:古典智慧的现代启示”为主题,来自中国、希腊、德国等国的数百位学者深入探讨如何激发古典学的时代价值,为人类社会发展与文明进步提供启示。

明其所来,知其所往。古典学是一门有着深厚历史渊源、重要时代价值的学科。当前世界处于百年未有之大变局,在重大抉择面前,人们可以回望历史,从古圣先贤的思考中汲取智慧和力量。长期以来,世界古典学研讨会议被西方学术界主导。2024年在北京举办的第一届世界古典学大会,是首次由西方古典学界以外的国家主办的、面向全球所有古典研究领域的盛会。这标志着中国古典学正式登上国际性学术舞台。作为世界上唯一从未中断、绵延至今的古老文明,中华文明的发展历程与突出特性,对于全人类都有难以替代的重要价值。中国古典学界有责任也有能力为世界古典学发展提供滋养。

近年来,中国古典学取得长足发展,形成了完整的学科体系。中国古典学者以高度的责任感和深厚的学养,带着富有时代气息的研究成果与世界各国古典学界展开对话与交流。世界古典学大会正在成为文明交流互鉴的重要平台,架起沟通与对话、和平与友谊的桥梁。

那么,在科技高度发达的现代社会,我们可以从古典学研究中获得什么?

德国哲学家雅斯贝尔斯认为,公元前800年至公元前200年,古代中国、古代希腊等人类文明发源地思想文化出现跨越发展,构成人类文明的“轴心时代”,其留下的遗产是发展现代文明的宝贵资源。中国古典学沉淀的思维形式和文化传统,深刻影响着现代国家和社会的运行方式,如仁义礼智、民为邦本等价值理念至今仍有重要影响。古典学的价值就在于汲古润今,帮助我们理解现代世界、发展现代文明。

把视野再打开一些,“多样文明是世界的本色”,若缺乏对古典文明多样性与丰富性的理解,便难以对人类文明的总体格局形成客观认知。深入研究古典学,开展古典学交流探讨,能够促使不同国家和地区的人充分认识人类多元文明“各美其美”的基本格局,进而通过“交流互鉴”走向“美人之美”,最终实现“美美与共”。

回到自身,古典学并非专家学者的专属领域,我们普通人也会从古典学中获得。大到近年来社会上兴起的国潮风、文博热,小到人们日常生活中接触的古典音乐、古代诗词、古装影视剧,都与古典学息息相关。

前段时间热播的电视剧《太平年》,深度呈现了五代十国时期的人物和社会风貌。宏大的实景搭建、采用“草木染”工艺制作的服饰、单套重达40余公斤的金属盔甲、每平方厘米120针钩织密度的头套——这些呈现的背后,正是中国古典学研究不断深入的努力支撑。剧中所传达的太平、统一、民本的价值理念至今仍是中国人民坚定不移的信念。

总而言之,基于研习古传经典和古代文明的古典学,提供的可能不是直接的实用性知识,但在知识扩散和溢出中,对个人成长、社会发展,乃至对人类文明建设产生着深刻持久的影响。

历史蕴含智慧,文明孕育力量。追求和平与进步,是古今中外所有文明的共同理想。随着中外古典学界的交流更加广泛深入,古典学研究必将迈入一个更加开放、多元的新阶段。古典智慧之光,必将照亮人类前行之路。

传承

夫妻对唱 崖歌新声

本报记者 孙海天

“渔村地形真是好,三百年前是荒坡。形似葫芦三面水,金线一条宁远河……”海南三亚市区一处居民楼内,麦宜斌靠在沙发上翻着手写歌词本,随口哼了几句《港门谣》。身旁的妻子陈喜姑接过下一段,两人一搭一和,没有伴奏,没有话筒,崖州方言特有的腔调悠扬开来。

64岁的麦宜斌是崖州民歌省级代表性传承人,陈喜姑是市级代表性传承人。夫妻搭档唱崖州民歌,一年大大小小演出20场以上。这首融合了崖州民歌元素与现代编曲的《港门谣》,正是夫妻俩近年来力推的代表作之一。

崖州民歌流传于三亚市崖州区及乐东黎族自治县沿海一带,用崖州客语方言咏唱,2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。它以七言四句为基本格式,讲究押崖州方言的韵,歌词既有田间地头的即兴短歌,也有改编古典名著而成的长篇叙事。

麦宜斌从小在崖州港门长大,母亲的摇篮曲就是崖州民歌。“没有电灯的年代,十几二十个人围着一盏煤油灯,听歌手抱着歌本唱上一整晚。”2004年,他在崖州区港西小学当老师教语文兼音乐,恰逢三亚市崖州民歌协会筹建,麦宜斌白天跟着老歌手学唱,晚上独自琢磨发音和咬字,光笔记就做了厚厚几大本,凭着勤学苦练,很快在民歌圈崭露头角。

可一个困境始终萦绕着他:台上唱民歌的全是老人,观众也不断流失。2008年,一次中秋晚会彩排后,有人对他说:“你是小学老师,能不能教小孩子唱崖州民歌?”

这句话点醒了麦宜斌。他从学校里选出几个嗓音好、有兴趣的孩子,一句一句地教。“摇依咧,摇依咧勿哭勿作样,摇依不睡静静躺,勿作浪喂给母娘。”一首民歌不过4句,他要教至少6遍:先用方言诵读,再逐词讲解发音和含义,学生记熟后再讲咬字和节奏,会唱了再表演细节。“有几个上体育课的孩子跑到窗户外头探脑袋,问这是什么歌,说他们也要学。”2013年,他正式申请在港西小学开设崖州民歌校本课程,成为海南第一个把崖州民歌搬进小学课堂的人。

第一批跟他学唱的孩子,如今已经读大学了。“他们不一定会一直唱,但学会就忘不掉。想唱时,张口就能唱。‘种子’种下去了。”他说。

2016年,陈喜姑开始和丈夫搭档对唱。两人的声音配合默契,很快成为崖州民歌舞台上的固定搭档。“种子”也种到了自家人身上。麦宜斌的外孙女陈艺舒两岁起听外公外婆唱歌,没人专门教,自己听着听着就会了。

传唱之外,麦宜斌把更多精力放在了创作上。老歌本动辄唱十几二十分钟,搬上现代舞台太长,也不适合传播。他和陈喜姑一起写新歌:三四分钟一首,旋律保留崖州民歌的底子,歌词贴近当下——《崖州酸粉》唱的是家乡小吃,《感恩双亲》唱的是孝,还有呵护青少年成长的《全民携手共护苗》。“老歌在家自己唱,不能忘。但上舞台要用新歌,写得通俗,让老百姓一听就懂,听完就能记住,才有生命力。”麦宜斌说。

近年来,三亚持续推动崖州民歌进校园、进景区、进社区,已在多所学校设立传习基地,并通过赛歌会、非遗展演、多地交流等形式扩大社会参与面。“崖州民歌是活态的文化遗产,保护的关键在于让它回到生活中去。”三亚市文化馆相关负责人徐永曼介绍。

采访结束前,记者请夫妻俩再唱一段。客厅茶几上摆着一沓手稿,有的是传统曲目的记录,有的是新歌草稿。麦宜斌拿起一页,指着上面密密麻麻的修改痕迹说:“这首还在改,韵脚不太顺。”陈喜姑凑过来看了一眼,低声哼了两句,摇摇头:“这里还得换个字。”

两人又对着稿纸,一句一句地唱了起来。

已有一年多时间。从最初的几百几千粉丝,到现在几万人关注,我们的直播形式与内容得到了网友的认可。”汪凌高兴地说。

长丰县庐剧团与社交媒体平台的首次接触发生在2018年。“当时,我们剪辑了一些剧团演出片段上传到互联网,希望更多人尤其是年轻人能够看到。但效果并未达到预期。”汪凌说,“这也说明想要在互联网平台赢得关注,是一件非常不容易的事,必须付出更多心血。”

2024年,由文化和旅游部艺术司指导,文化和旅游部艺术发展中心与抖音直播共同发起的“聚光计划——抖音直播基层院团扶持专项”启动。长丰县庐剧团看准时机,加入了“聚光计划”。

“这是个难得的契机。我们团在进行线上直播时,可以得到平台的支持,声音能被更多人听见。”汪凌喜出望外,并准备一展拳脚。

“聚光计划”每个月给予长丰县庐剧团5万元补助,支持演员线上直播。该如何用好这笔钱呢?成立直播公会,购买直播设备,布置一大一小两个专业直播间……硬件有了保障,接下来就是最重要的表演环节。

“起初我对直播唱歌并不看好,甚至不愿意下载软件。”提起过往,老演员薛忠萍快言快语,“后来,在汪团长的鼓励下试了试,没想到竟然喜欢上了,现在几天不播,心里就惦记。”

探索中,庐剧团还做起“全民戏曲大会”连麦直播,并不断摸索直播技巧。“效果很好,不少演员现在已经是金牌主播了。”汪凌笑着说。

薛忠萍坦言,线上直播不仅更广泛地传播了戏曲文化,对演员本身也是极大的锻炼。“一个演员在现实舞台上表演,即使戏份再多,也不过几十分钟,现在想要撑起两个小时的直播时长,就必须逼自己去学习更多的唱腔。观众里也有戏曲高手,会给我的表演提出建议。”薛忠萍说,“有的网友还会些民间的老腔老调,我的确没听过。但我答应网友下播后就去学,让他们隔几日再来直播间听。”

在演员们的努力下,庐剧团的观众黏性不断提高,很多观众会从直播间开播起一直看到下播。

2024年12月,在全国42家院团参与的2024抖音直播国有文艺院团第一季“开演了·我的团”展演中,长丰县庐剧团作为仅有的2家县级院团之一,与国家级、省级院团同台竞技,最终获得第二名的好成绩。

“成功的背后,靠的是大家的团结协作。我们在10分钟的展演时间里,采取京剧、庐剧、黄梅戏联唱的形式,让人耳目一新。”汪凌说,在2025年9月举办的第二季“开演了·我的团”展演中,剧团再获全国第二,“对于一个县级剧团,这一成绩十分宝贵。”

截至目前,长丰县庐剧团抖音官号及13名金牌主播直播时长已超3000小时,全网受众超500万人次,经济收益50余万元。很多网友感叹,在长丰县庐剧团,还有一群人始终在坚守、在传承,做着有趣而美好的事。

“我们还会不断唱下去,坚持对艺术的追求,珍惜舞台前、屏幕前观众的喜爱,让小众的庐剧走向大众,让优秀传统文化‘圈粉’更多年轻人。”汪凌的话语中,透着戏曲人的坚韧与自信。

图①:庐剧古装小戏《包拯拒宴》剧照。图②:大型庐剧现代戏《柳暗花明又一村》剧照。

以上图片均为长丰县庐剧团提供。图③:长丰县重点剧目《红颜》首演。孔根龙摄

本版责编:何思琦 版式设计:沈亦伶

文化中国行

人文观察 戏剧振兴系列调研③

夜色渐浓,安徽省合肥市长丰县庐剧团内,仍不时传来几句婉转的唱腔。循声而去,演员们正排练廉洁文化题材庐剧《包拯拒宴》……

庐剧,起源于皖西大别山区,距今已有200多年的历史。之前,长丰县庐剧团曾一度濒临瘫痪,文化体制机制改革后,剧团系统挖掘本土文化资源,将艺术创作与时代主题紧密结合,积极拥抱互联网,为庐剧艺术注入新的活力。

截至目前,改制后的长丰县庐剧团累计开展各类演出超6000场次,线上线下覆盖受众超800万人次,原创剧(节)目在各级赛事中荣获百余个奖项,被评为全国优秀基层戏曲院团。

一个并不知名的地方剧种,是怎样被更多观众知晓并喜爱的?近日,记者进行了采访。

“戏是立团之本,再难也要唱响”

排练厅里,演员们挥汗如雨;直播间里,悠扬曲调飞越万水千山……长丰县庐剧团位于长丰县体育场一楼,面积不大,但人气颇旺,走廊两侧的墙上贴满了近年来剧团演出的照片和获得的荣誉。

“这一切,都凝结着庐剧人的智慧与心血。”长丰县庐剧团团长汪凌感叹。

因唱腔丰富且故事多源自民间,庐剧深受江淮地区老百姓的欢迎。2006年,庐剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,是安徽省主要的地方戏曲剧种之一。

1978年,长丰县庐剧团正式成立。1985年,20岁的汪凌怀揣着梦想考入剧团。“从小受父亲影响,对戏曲特别感兴趣,没事就试着哼两段。”汪凌说,“有一次,看到了几位艺术家的表演,感叹戏曲艺术竟有如此魅力,从此坚定了从事戏曲行业的决心。”

初入行的汪凌“赶上了好时候”。那时,长丰县庐剧团每年有近一半的时间都在外演出。“演出场面相当震撼,人山人海。可以说是一票难求。”汪凌回忆说,演员干劲满满,“几天不唱,心里就痒痒。”

但好景并不长,随着各种文化娱乐方式的兴起,庐剧受到冲击,“演员们无戏可唱,纷纷离开。”

时间来到2010年12月,庐剧团正式转企改制,目前是长丰县唯一国有专业文艺院团。

如何再现剧团往日辉煌?正式成为团长以后,汪凌扛起了这一重任。

没人、没钱、没戏,这是摆在汪凌面前的现实情况,“剧团只剩不到20人,绝大多数还不是演员,一个月就几百块钱工资,哪来的工作积极性?”

“戏是立团之本,再难也要唱响。”汪凌说,“当时决定,就在接下来的‘五一’假期开唱!”

缺少演员,汪凌就四处奔走,召集民间剧团艺人或者邀请专业剧团离职的演员加入团队。“实际上,戏曲演员们都渴望回到舞台。谈到待遇条件,我们讲政策、说形势,大家都认为剧团会有不错的发展。”汪凌笑着说。

演什么?时间紧,出新戏肯定不现实,大家决定演出老剧目,但也要有所改变。“节日期间,喜气洋洋,那演员的唱腔要稍微欢快点,符合节日氛围。”汪凌说。

假期3天演出,观众反响热烈。“太久没看戏了,每场演出都座无虚席。这说明啥?咱庐剧还是有市场的。”经此一役,汪凌更坚定了为老百姓演下去的信念。

当时,剧团还没有自己的“拳头产品”,于是趁热打铁,汪凌通过调研,就地取材,创排庐剧《女村长》。“县里支持资金30万

安徽长丰县庐剧团实现出人、出戏、出圈——

县里小戏 靠新「圈粉」

本报记者 田先进

舞台一侧,来自安徽六安的一名庐剧表演艺术家武克英全神贯注,演到关键情节,还拿出手机拍照记录。

“台上的3名演员都是我的徒弟,今天算是他们的汇报演出。”武克英笑着说,“这次演出效果很好,能打高分。”

作为国家级非遗代表性传承人,从2024年开始,武克英便将长丰县庐剧团的3名演员收入门下,以折子戏《赠塔》为教学内容,从唱腔声调到眼神表情,手把手教学。

武克英还时常在汪凌的邀请下来剧团讲课。“武老师上课时,会先介绍庐剧的历史、特点等,让我们有一个全面了解。之后会结合具体的唱腔、动作,比如水袖功等,提醒我们表演时的注意事项。”演员潘伟感叹,“最让我印象深刻的是,武老师强调演员要德艺双馨,想演好戏,先要做好人。”

在汪凌看来,“一个县级剧团的资源、眼界、能力都有限,想要实现更大突破,必须持续对接优质资源。边学习边提升,不断超越自我。”

潘伟对此深有体会。近些年,他主演了不少剧目,“排练时,只要武老师在场,都会耐心讲解,非常受用。”潘伟说,自己也是从业多年的老演员,但每次武老师的点拨都让他有新的收获,“进步越来越快、越来越大。”

汪凌始终在琢磨如何进行庐剧的创新性发展,直到2018年改革开放40周年时,萌发了创排一部反映长丰县发展变迁的剧目的想法。

“草莓是长丰的特产,也是村民致富的宝贝。何不以此切入,演一部现代戏?”汪凌说,“剧的名字叫《红颜》,取自草莓的畅销品种。”

“剧本剧本,一剧之本。”汪凌各地奔走,请到来自上海的编剧喻荣军,为《红颜》进行剧本创作。为了更好地了解情况,喻荣军花了很长时间,早出晚归在长丰各乡镇调研,“深入生活、扎根人民,创作扎扎实实的。”汪凌说,“后续研讨环节,剧本又改了五六遍。”

“在与专家们合作的过程中,我们自己也开阔了眼界,增长了本领。”汪凌说,“《红颜》在合肥大剧院首演即获成功。观众说,‘演到心里去了。’”

创作《红颜》《马鄂计划》《农运特派员》《柳暗花明又一村》《莲花图》等大小型庐剧舞台剧目19部(个),复排《梁山伯与祝英台》等庐剧传统经典剧目10台,打造原创综艺类优秀剧(节)目180余个……讲述生动历史,描摹火热生活,长丰县庐剧团的成绩,有目共睹。

“让优秀传统文化‘圈粉’更多年轻人”

可是,舞台仅仅在线下吗?随着新媒体的兴起,国潮风的盛行,庐剧团又有了新想法——开直播。

“家人们晚上好!马上开始今晚的戏曲连麦。”晚饭后,长丰县庐剧团的直播工作间内,汪凌准时开播。简单开场后,汪凌邀请团里的演员们上线连麦,庐剧的经典唱段轮番上演,直播间的人气一路走高。

“剧团的抖音官号叫‘常丰有戏’,运营

“边学习边提升,不断超越自我”

下午3点,长丰县文化馆的小剧场内,经典传统庐剧《赠塔》正在上演。台上演员真情投入,台下观众看得入迷。

