

从韩国盘索里的传承现状谈京剧的保护与发展

□李红梅

一个民族的经典传统文化不仅是该民族全体成员文化认同的精神支柱,更是其在世界民族之林中显示自身文化独立性的重要标识。因而,在当今全球经济一体化大背景下,如何保护世界各民族、区域优秀传统文化的独立性和多样性,一直是国际社会共同持续关注的话题。

尽管京剧以其异彩纷呈的唱腔、浩如烟海的剧目,将中华民族的音乐、文学、美术、武术、历史等众多文化基因熔铸一炉,将中华民族独特的生活情感、道德情操等深层人文内涵凝聚于内,而被誉为中国的“国剧”。但是作为农耕社会的文化产物,随着人类文明的不断进化,迫使它面临许多严峻的挑战和新的课题。怎样制定切实可行的方法、措施,使京剧艺术能够适应新的社会环境,让这一优秀民族文化得以继续地传承与发展,是摆在今天文化工作者面前的一个严峻课题。

在东亚,中、韩两国唇齿相依,文化相近,共处于儒家文化圈,并都有自己历史悠久的民族传统音乐,因而韩国在传承与保护其“国剧”盘索里方面所取得的经验,对我们保护和发展京剧有着非常重要的借鉴意义。

一、韩国“国剧”盘索里的传承与保护

韩国的“国剧”盘索里,又被称为“清唱剧”或“板声”,因其大气、血性、深沉等诸多艺术特征,饱含着大韩民族文化的精髓,因而被认为是韩国最具代表性的一种传统艺术。1964年12月24日,盘索里在韩国被指定为国家“重要无形文化财产第5号”。

2003年,韩国盘索里史诗说唱被联合国教科文组织指定为“人类口头和非物质遗产代表作”。从此,盘索里从韩国的文化遗产升级为世界级的文化遗产。

韩国对无形文化资产保护的投入比我们对有形文化资产(文物)保护的投入都要大得多,他们在这方面的工作做得很细致、很周到。韩国从20世纪60年代起制定实施了传统文化的保护法,显示了其在保护传统艺术观念上的前瞻性。

1. 政府在资金、政策上的扶植

韩国在“国剧”盘索里的保护上有所成就,主要得益于中央政府所提供的财政支持以及地方政府和大众媒体的高度重视。20世纪50年代后期到60年代,韩国经济开始起飞。同时,文化界也出现了重视西方文化,忽视传统文化的现象。但一些有识之士指出,文化上的全盘西化将使民族文化逐渐枯萎失传,使民族精神受到抑制。于是从60年代开始,民俗文化的搜集研究受到了重视,民族文化的宝贵遗产被作为“无形文化财产”保护起来。1962年,韩国颁布了第一部文化遗产保护法《文化财(产)保护法》,该法将戏剧、音乐、舞蹈、工艺、武艺、仪式、饮食等无形文化所产生的历史、艺术、学术等方面的价值以法律的形式确定下来。韩国的非物质文化遗产有一套完整的传承体系,它包括:(1)“无形文化遗产”的保有者和政府给予他们的传承支援金及生计支援金;(2)“无形文化遗产”的保护制度,包括指定保护、传承支援和民间建立传授教育馆等;(3)重要民俗资料的保存等等。

韩国政府从1964年起保护传统技艺大师,包括盘索里在内

的很多民族音乐的传人都被定为国宝，由政府给予生活费用与展览表演的补助，还指定优秀学生，给予奖学金，拜师学习传承。

在韩国，人们还认识到想要保存和发展韩国传统音乐和表演艺术，就要使其保持与观众的紧密的接触，因此作为“国剧”艺术的盘索里有很多固定的表演场所以及保存其历史资料的机构。这些机构的设立在传承和保护盘索里方面起到了重要的作用。比较有代表性的是：国立民俗国乐院、国乐博物馆、国立国乐院、贞洞剧场、韩国之家等。以国立民俗国乐院为例，其所在的南原市是盘索里两大流派之一的“东便制”的发源地，因而在这里，来访者不仅可以欣赏到正宗的东便制盘索里，国乐院里设有盘索里等国乐器展览室和民俗乐资料室，收藏有60多种乐器和知名国乐家的照片以及2000多件国立民俗国乐院的演出资料，还能详细地了解到盘索里产生、发展的历史。

民间文化活动的推广

全州是盘索里的故乡，这里定期举行“大私习大会”以供全国的盘索里艺术家们展示技艺并选拔优秀的表演人才。全州“大私习大会”有着悠久的历史，韩国盘索里清唱大师权三得、辛在孝、宋万甲等人都是通过“大私习大会”的选拔而成名的。日韩战争时期“大私习大会”曾被迫中断，1975年，全州市将其复原为全国性的民间文化盛会，从而也恢复了全州作为盘索里故乡的面貌。

全州“大私习大会”由清唱——名唱部门、农乐、清唱——般部门、伽倻琴并唱、民歌、舞蹈、器乐、诗调、弓道、南道民歌等10种项目组成，满20岁以上的韩国男女都能参加。但是要参加清唱——名唱部门的比赛是有两个条件的，一是要年满25周岁，二是其清唱水平要达到一定的境界。这样就使这一活动兼顾了大众参与和人才选拔的需求。2003年9月28日至10月3日，亚洲太平洋地区民族音乐学会第八届年会在全州举行，年会上盘索里艺术家进行了盘索里——《恨》的表演，震撼了在场的每位观众。

此外，南原市的广寒楼是朝鲜时代（1392年—1910年）修建的代表性庭院，也是韩国著名清唱剧《春香传》的背景地。每年5月5日前后都会举行传统民俗节日春香节，届时也会有很多盘索里的表演。

对学生系统的传统文化教育

虽然，同样热衷于时髦的流行音乐，但韩国年轻人大都不排斥传统艺术，并且积极参与到对其它传承与保护中来。这主要得益于国家通过学校对学生实行的较为系统的传统文化教育。通常学校里设有专门的社团，帮助同学们更多地了解传统音乐。在全州市每年举办的盘索里歌谣节的活动中，举办者总是有意识地让儿童少

年参加各种演出，使青少年一代从小就沉浸在传统文化的氛围之中。为了让年轻人更亲近传统文化，韩国政府在初、高中学生中设立了一门传统文化课，有专门的教材，而且规定学生们一年必须听一次韩国国乐院——这个韩国最高艺术水准的国乐团的音乐会。几年下来，学生们对传统音乐产生了一定的亲近感，在成人之后，他们就会自己买票去听。在韩国，“国剧”领域也有自己的明星，这些明星不仅生活优厚，而且也像其他明星一样受到追捧，这也是韩国“国剧”能够得到良好传承与保护的一个重要因素。

二、京剧发展面临的六大困境

新中国建立以来，尽管京剧在文化大革命中受到严重的摧残，但是随着改革开放带来的经济腾飞，我国从各级政府到文化界做了大量的工作，以挽救京剧在社会生活中日益边缘化的趋势，如“百日集训工程”、“京剧音配像工程”、“中国京剧音像集萃工程”、“全国重点京剧院团评估工程”等。从1990年底举办的“纪念徽班进京200周年”，1994年底举办“纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年”，到连续举办三届的“中国京剧艺术节”等一系列活动，不仅为全国京剧界培养了一批举足轻重的尖子演员，三百多出“音配像”剧目使大量优秀传统剧目得到了最好的保护，再现了许多艺术前辈的精湛技艺，为今后排演这些剧目提供了经典的、立体的范本。

2005年1月25日，中央政治局常委李长春同志在北京京剧院、中国京剧院调研以及在“两会”期间与政协文艺界委员座谈时，明确提出了在全国范围内确定10个国家重点京剧院团并对其加大保护和扶持力度。文化部对此高度重视，随即在北京召开了全国部分京剧院团长座谈会以及专家座谈会，开展了“全国重点京剧院团评估工程”。2005年3月，国务院发出了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》；12月又下发《关于加强文化遗产保护的通知》，决定从2006年起，将每年6月的第二个星期六设定为中国“文化遗产日”。国家以行政手段的方式对京剧等非物质文化遗产进行保护的制度终于出台了。

然而，我们抛开成绩，冷静地回顾一下以往走过的艰辛历程，却不难发现其中存在着的许多问题，在一定程度上阻碍了京剧的良性传承。

1. 体制问题 现阶段，京剧的发展面临的一大障碍就是体制问题。我国京剧院团是随着行政体制建立的。在计划经济时期，私立的京剧团体全部实现了国有化，全国各地的京剧团体几乎都由政府出资经营。如今随着改革不断深入，文化领域的市场化程度越

来越高,绝大多数京剧院团经费不足,设备、服装道具陈旧落后的状况日益凸显。政府投入的减少以及自身经营能力的限制,使京剧舞台艺术效果、质量大受影响,排演新戏更是无从谈起,人才流失的现象频频发生。如何适应走出多年来习惯的计划经济的管理模式,在争取国家政策扶持的同时,努力适应和当今文化市场的发展现实,是现阶段摆在以京剧为代表的众多传统艺术面前的一个紧迫的问题。

2. 师资问题 京剧艺术在“文革”中受到了严重的摧残,一批有着深厚造诣的老艺术家相继去世,由于其“口传心授”的传承特点,使京剧人才的培养上出现了断层,影响了京剧的传承与保护。最近得知83岁高龄的吴素秋和张学津收徒的消息,令人高兴。我们期望有更多的老艺术家在身体能力所及的情况下,多收徒弟,精心培养,使京剧这一国粹得以更快、更好地传承。

3. 效益问题 我国大多数的京剧票友是普通老百姓,由于社会的改型期,其经济条件并不富有。因此,这些观众希望听戏,但又难于承受很高的票价。而开办票价低的小剧场,主办者费力而收益又很小,没有人去办。现实的情况是,许多大剧场还是要靠赞助才能上演剧目。这种状况,目前在国内还没有一个完善的解决办法,但从现阶段的国情来看,完全依靠国家的资金扶植并不现实,社会各界的赞助以及自身市场化运营的收益也是各京剧院团谋求发展的重要手段。

4. 改革问题 京剧从诞生之日起就一直没有停止过变革,但今天的不少改革者在鼓吹“艺术创新”时,却将京剧中最精华的部分一并改掉了。例如迫不及待地西洋艺术嫁接到京剧中来,结果造成了“奢华的滑稽”。或是给传统戏添加布景,使本来以写意和虚拟为特点的京剧,变得不伦不类。京剧大师梅兰芳、程砚秋都曾表示过京剧的表演手法是写意的,不能乱用布景,否则,演员就成为陪衬。近年来一些所谓的“大制作、大投入”在舞台上大设布景;规模庞大的交响乐团伴奏,几乎淹没京剧鼓点;话剧腔泛滥成灾,侵蚀传统戏曲的“留白”“写意”之美……非但无益,反而破坏了京剧艺术的特有的写意性,使京剧的优雅古典味道荡然无存。

京剧要发展,但要在继承中发展;京剧要创新,但要在保留精华的前提下创新。笔者以为,要格外珍惜、保护这些宝贵的艺术遗产,特别是那些著名的传统剧目,决不能随意地改动,最好不改。如果要改动,也要慎之又慎。

5. 文化环境的问题 探讨中国京剧没落的源头我们会发现,其实是一种民族文化自信力的衰减,有专家认为,京剧对国人尤其是年轻一代失去吸引力,除了京剧自身需要改革外,还不能忽视一

个关键因素:当今流行这样一种文化心态——对本土传统文化弃之如敝屣、对带洋字的文化则趋之若鹜。当下国内的文化大环境对京剧的生存发展非常不利。演出界热炒“西方名团”、“异国风情”,京剧已成了明日黄花……比如在每年的春节档期,北京剧场都在演出英、美、法、加等国的剧目,热闹非凡。在上海最好的剧场动辄连演几十场的欧美音乐剧。而京剧等其他传统艺术想在这演出旺季找个舞台,实在是难上加难。

6. 观众老化的问题 京剧还面临着一个严重问题就是观众的老化。虽说话剧、歌剧、舞剧等剧场艺术都不太景气,但都不像京剧一样面临着观众“断代”的危险。中国京剧院2004年在北京多所大学演出时,不得不打出这样的广告:“同学们,吃惯了比萨饼、麦当劳,不妨也品味一下中国茶吧!”“懂一点京剧,有一点中国文化底蕴,会让你在和老外交往时多个话题,多些面子……”据称,“广告效应”相当良好。现在不少学生对港台歌星趋之若鹜,对京剧却不屑一顾。有的大学生说:“我对京剧其实并不反感,只是感觉它太过时,如果喜欢会被同学笑为老土。”还有人说:“我不是老头,所以我不喜欢。”这一心理折射出我们的教育对“国剧”乃至整个传统文化艺术宣传、教育上的薄弱。青少年基本上是在校学生,如果教育方面的工作做不好,京剧的观众老化问题也就很难解决了。

三、韩国“国剧”的传承与保护带来的启示

当前将“国剧”作为正统的古典戏剧、保护民族的文化财产的问题,已得到了各国的重视。韩国在“国剧”传承与保护的各个方面为我们做出了很好的表率,并提供了宝贵的经验。

1. 完善我国相关的国策法规

近年来,我国政府也开始意识到保护传统艺术的重要性,并初步制定了一些相关国策。我国终于有了以国家行政手段的方式对京剧等非物质文化遗产进行保护的制度。然而,跟韩国1962年就制定了“文化财保护法”相比,而我国还没有运用法律这一手段来传承和保护“国剧”等传统艺术,使“国剧”艺术缺少了最有力的法律保障。

笔者认为,我们应该很好地利用国策法规的力量、各级政府的行政力量,并采取以下措施来对京剧等传统艺术进行保护:

(1)建立健全组织机构,在各级文化部门中成立“传统艺术保护委员会”,统一协调、指导保护工作。确立我国传统艺术保护与发展的长远规划。建立区域之间、部门之间的协调机制,形成合力,避免各自为战、损耗资源。(2)实行分级保护制度,逐级建立传

统艺术的保护名录,明确实施保护的单位及各自权利,落实各自责任。(3)制定相关的法律法规,借鉴韩国的立法经验,尽早制定适合我国国情的“文化财产保护法”,为我国传统艺术的界定、保护、开发利用确立法律依据。(4)加大对非物质文化遗产抢救工程的支持力度。保护非物质文化遗产属于公益性事业,主要靠政府投入和经营,各级政府要将其纳入经济社会发展规划。设立专项传统艺术保护基金;加大对传统艺术专业人才的培养;积极推动传统艺术的产业化进程,对具有产业开发价值的传统艺术项目予以政策倾斜,鼓励民间资本进入传统艺术的产业开发;加强传统艺术的教育与普及工作,夯实传统艺术发展的社会基础。(5)广泛动员社会力量的参与,组织专家学者、文艺工作者和民间群众艺术工作者参与此项活动,特别要注重发挥关心传统艺术事业的企业和人士以及文化艺术团体和各类文化艺术中介组织的作用。(6)建立和完善传统艺术资料库,利用现代科技手段,对我国传统艺术进行系统的、全面的记录、整理,增强保护工作的长效性和永久性。(7)推行国家非物质文化遗产命名制,借鉴“世界文化遗产”申报和“人类口头与非物质文化遗产”申报的做法,对“国剧”类优秀的非物质文化遗产,按照逐级申报、专家机构或权威部门评估、政府审批的程序,给予相应的命名,把保护、开发、利用更紧密地结合起来。

2.“国剧”的传承应与学校音乐教育相结合

艺术表演的过程是由表演者和欣赏者共同完成的。如果缺少了欣赏者,艺术表演就会失去它的存活依据。韩国在“国剧”的传承上非常注重对青少年进行熏陶、教育,他们“国剧”教育从小学一直延伸到大学,在小学期间甚至用硬性规定来使学生接触、了解“国剧”,这一举措给了我们很大的启示。我们在现行的音乐教育体系下,对于不同层次的学生有针对性地开展京剧等传统文化的教育,是完全可行的。

(1) **小学的兴趣性启蒙音乐教育** 传统艺术的鉴赏只有从娃娃抓起才能更具生命力。现在小学低年级的唱游课、中高年级的音乐课都不同层面地涉及到京剧戏曲欣赏。但从实际效果来看并不理想。究其原因,课程的设置没有抓住儿童的心理及兴趣以及儿童精力旺盛、喜欢活动而且形象思维占优势的特点。我们可以借鉴韩国的做法,把小学生带到剧院去,在他们的艺术欣赏观尚未形成之初,就通过最直接的方式把京剧现场表演的气氛、陌生的唱腔、神奇的脸谱、鲜艳的戏服、高难的肢体技巧等等根植在他们的心田,使其产生兴趣,变被动学习为主动学习。小学阶段的“国剧”欣赏启蒙教育可以奠定一个人一生的艺术审美观与欣赏观,起到基石的作用。

(2) **中学的认识性音乐教育** 中学阶段属于青少年人生观初步形成期,思想比较叛逆,也比较容易接受新事物。在今天多元文化的社会背景下,我们不可能让青少年只选择“国剧”来作为主要的欣赏对象。但是我们应该让学生了解京剧的历史、地位、传承以及现状,让他们认识到传承及保护京剧的重要性。俗话说:外行看热闹,内行看行当。缺乏有关的京剧知识是青少年接受京剧的最大障碍。那么在音乐课程的安排上应加大讲解“国剧”的课时,增加相关内容的介绍:如剧目、行当、角色、唱腔、脸谱、伴奏乐器等各方面的介绍,甚至让他们亲身参与到京剧演出的各个环节当中来。这样,学生才会看得懂、听得懂京剧,进而喜爱京剧。

(3) **大学的赏析性音乐教育** 大学阶段是学生时代心智最成熟、知识最完备的一个时期,对待知识、对待艺术往往有很强的理解能力和整合能力,“国剧”的教育在这一阶段应以赏析为主,使他们加深对传统剧目的理解。虽然京剧虚拟、写意的艺术特征,严格规范和程式化的表现方式,还有它所演绎的古代历史故事,都与当代人的欣赏习惯存在距离,但从近些年来京剧界热情开展“走向青年”、“走近大学生”的活动效果看,大学生对京剧艺术的兴趣正日渐高涨。

2004年8月16日,“第三届全国高校京剧演唱研讨会”在北京隆重召开,全国25个省、市、自治区、特区的92所院校共240余名代表参加了本届大会,使我们看到了大学京剧在短短几年中迅速发展和普及。据不完全统计,目前已经有60多所高校设置了京剧课程,每个高校都有一位或几位京剧教师,他们以披荆斩棘的精神开拓京剧教学,取得了显著的成绩,他们是普及京剧的模范,是振兴京剧的功臣。

从目前来说,中小学是京剧的基石,高校是京剧的绿色通道,只有奠定好中小学的京剧教育基础,开拓好高校的京剧市场,京剧的观众层老化问题、观众稀少问题甚至京剧的传承问题才会得到质的改变。

悠扬的京胡声咿呀流淌了200年,京剧经历了它的兴衰沉浮。正如有人所说,京剧现在正面临一道坎,迈过观众、市场、国策、法规等这些坎,京剧艺术会有一片晴朗的天。借鉴韩国对“国剧”保护传承的经验,泱泱中华艺术,作为传统文化的精髓,我国的“国剧”——京剧应有婀娜多姿、满园芬芳的那一天。

李红梅 哈尔滨师范大学呼兰学院艺术系讲师

(责任编辑 张萌)