

青少年走近传统文化的思考

——“新京剧”的启示

刘宏森

(上海青年管理干部学院, 上海 200083)

摘要:近年来,“新京剧”在促进青少年走近传统文化方面做出了努力。这启示我们,要促进青少年走近传统文化,教育者和相关人员自身首先必须熟悉、了解乃至精通其精髓;需要人们具有强烈的责任感;需要人们在京剧传统规范与现代人的审美趣味之间寻找到最佳的结合点,推出体现“新”的美学特征的原创作品。

关键词:青少年;传统文化;新京剧

中图分类号: G124

文献标识码: A

文章编号: 1008-4002(2013)04-0022-06

Leading Youth Approached the Traditional Culture: Enlightenment of "New Opera"

LIU Hong-sen

(Shanghai College for Youth Administrators, Shanghai 200083, China)

Abstract: In recent years, the "New Opera" in the promotion of youth approached the efforts of traditional culture. This tells us that we must promote youth approached the traditional culture, educators and related personnel themselves must first be familiar with and understand well versed in its essence; requires people with a strong sense of responsibility; need people in the opera and traditional norms between modern aesthetic look to the best combination of points, launch reflect the "new" aesthetic characteristics of the original works.

Keywords: youth; traditional culture; "New Opera"

任何人都必须在一定的传统文化的哺育下完成其社会化进程,在相应传统文化的环境中生存和发展。传统文化犹如空气,人们平时未必感觉得到它的存在,但谁都须臾离不得,少不了。近年来,人们越来越深刻地认识到,传统文化、尤其是传统经典文化的哺育,是一代又一代人健康成长的必要条件。青少年是成长中的人类,更加需要受到传统经典文化的滋养和润泽。同时,任何一种传统文化只有在不断的创新和发展中,才能得到更好的传承。青少年无疑是传承和创新传统文化,使之在新的时空中不间断可持续发展的主体力量。为此,政府和社会近年来在促进青少年走近传统经典文化等方面做出了一些努力。比如,2008年,教育部在10个省份开展京剧进中小学课堂的试点工作,并在试点的基础上逐步在全国推开。与此同时,民间的读经热、“国学热”等等也不时见诸报端,与政府的推进遥相呼应。

这些努力的成效如何?在促进青少年走近传统经典文化方面,有哪些问题值得关注?在这方面,“新京剧”所做的努力也许能够让我们对这些问题有更加深入的了解。

收稿日期: 2013-08-29

作者简介: 刘宏森,男,文艺学硕士,副教授,《上海青年管理干部学院学报》主编,主要研究方向为文艺学、社会文化批评和青年文化。

“新京剧”是一种新的京剧表现形式和新的音乐形式^①。它以传统京剧为基础，广泛借鉴、汲取多种艺术元素，特别是吸收青少年熟悉的多种现代流行艺术元素，使之融为一体，以贴近广大青少年的审美情趣。2007年5月，北京戏曲艺术职业学院教师储兰兰等人举办了“新京剧”活动实验晚会，得到了较为广泛的认可。这被视为“新京剧”广为人知的标志性事件。2008年7月，《新京剧》专辑出版。2009年10月，储兰兰的《新声新京剧》专辑发布，反响热烈。2011年，储兰兰和情歌王子郑源演唱的中国风单曲《寒江雪》MV全球发行。该曲体现了流行音乐与新京剧元素相结合的特色。

作品是“新京剧”产生影响力的重要载体。笔者以为，“新京剧”推出的作品主要包括三大类：京剧串烧型作品，比如《京剧宝宝》《唱中脔》《对花歌》。这些作品注重把京剧和现代流行艺术的诸多元素杂糅于一体，突出京剧某一方面的特色之美；京剧普及型作品，比如《苏三起解》《贵妃醉酒》《霸王别姬》。这些作品删减了原唱中的一些拖腔，适当降低了调门，大大方便了非专业人士，特别是青少年学唱传唱；创作型作品，比如《北京人都在忙》《寒江雪》《中国瓷》等等。这些有时候被称为“京歌”的作品杂糅京剧和流行歌曲、流行音乐的一些元素，既散发着浓浓的“京味儿”，也体现了鲜明的流行风格。

自问世以来，“新京剧”致力于引领青少年关注京剧、了解京剧、感受京剧艺术的魅力。2011年，储兰兰与流行歌手孙燕姿、林俊杰、蔡依林、莫文蔚等一起荣登12530彩铃人气歌手榜^②。2011年3月，储兰兰、郑源合唱的《寒江雪》视频上了优酷音乐首页，点击率过50万，顶贴过万，评论过千。网友称之为“秒杀周杰伦李玉刚”。“广播过大年北京人民广播电台2013年春节大联欢”活动邀请储兰兰作为创新青年榜样代表出现在北京榜样板块中，与首都市民共迎新春。开心网、人气歌手、青年榜样、受追捧……这些都说明，“新京剧”在青少年中产生了一定的影响。

促进青少年走近传统经典文化，涉及到多方面的条件，不是一件容易的事情。“新京剧”取得初步成功的经验，及其面临着的一些问题，对于促进青少年走近传统文化，具有很大的启示意义，值得深入探究和借鉴。

—

传统文化博大精深。教育者和相关人员自身首先必须熟悉、了解乃至精通其精髓，如此才能更好地促进青少年走近传统文化。多年来，一些地方在促进青少年走近传统文化方面往往成效不明显，甚至存在干打雷不下雨的现象，其主要原因之一，就是一些教育机构，包括学校中，熟悉、了解乃至精通传统文化精髓的人才较为匮乏。许多教师自身所接触、所了解的传统文化，一般只限于几十首古诗古词，几篇古文。除此之外，他们往往既不熟悉传统习俗的ABC，更不了解诸子百家的思想内涵。甚至有不少人连天干地支、二十四节气的 basic 内容也说不清。至于熟悉国粹京剧，堪当引领和促进青少年走近京剧大任的教师则更少。2008年，教育部要求京剧进中小学课堂，但各地反映的普遍问题是熟悉京剧的教师太少，师资问题成为制约京剧进中小学课堂的主要瓶颈。以北京、天津和武汉这几个京剧重镇为例：北京市京剧进中小学课堂试点工作涉及10个区22所学校48名音乐教师。在这48名音乐教师中，中学音乐教师有26名，小学音乐教师22名。其中，有戏曲学习经历的仅有10人，占20%。所有实验教师均有戏曲学习经历的共有4所小学。^[1]到2011年2月，“京剧进课堂”试点项目在天津已经实施了3周年，但校园学国粹推行起来却很难。主要难处在于缺师资经费。而缺师资问题排在首位。^[2]武汉市有10所中小学参加首批试点。试点学校同样反映，京剧进课堂，最大的难题是“师资力量不够”。^[3]师资力

^① “新京剧”不同于《新京剧》。后者是中国第一本融合了京剧艺术和文化潮流的电子杂志，由北京京剧院官方授权，旨在借助新媒体形式和交互操作展现京剧艺术，让读者特别是更多年轻人在《新京剧》的阅读体验中得到愉快的视听享受，体验京剧魅力，参与传承国粹文化。

^② 见 http://www.kaixin001.com/repaste/95620434_4503877631.html?uid=100046120&urpid=4504102454。

量不够成为制约促进青少年走近传统文化的一大瓶颈。

这种状况之形成与当今中国社会中存在着文化断层这一现实直接相关。“一百多年的‘去传统化’运动，并没有导致中国走向繁荣富强，反而造成了许多中国人对民族文化的无知和偏见，造成了‘断裂的一代’”。^[4]传统文化断层是制约青少年走近传统经典文化的重要瓶颈。

储兰兰现为北京戏曲艺术职业学院艺术团副团长，北京国粹艺术传承促进会常务理事，首都大学生京剧团业务团长、青联委员。她自幼学习京剧艺术，毕业于中国戏曲学院，主攻青衣，拜著名京剧表演艺术家张君秋大弟子蔡英莲为师。她获得了全国张派青年京剧演员优秀表演奖、全国青年京剧演员大赛优秀表演奖、第四届 CCTV 金唱片提名奖、第五届全国京剧演员电视大赛银奖等多个奖项。钻研京剧艺术，使她对京剧等传统文化有了比同龄人更广泛、更深入的了解。这就赋予她在促进青少年走近京剧方面具有了知识和能力方面的一种特殊优势。

难得的是她既有京剧表演的扎实功底，还有歌曲演唱的天赋，嗓音甜美、音域宽广，能够自如穿梭于流行与传统之间，具有较强的感染力和穿透力，逐步形成了独特的演唱风格。这种独特风格被许多同行和媒体称为京剧的“随意派”，她也被誉为“京韵歌后”。值得特别注意的是，作为一名 80 后青年，储兰兰熟悉、了解青年的所思所想和青年中的种种时尚。这就使她在酝酿、推出“新京剧”的过程中，能够更好地贴近青少年的心思和趣味，能使自己的作品更顺利地走进青少年的心灵。

既了解京剧艺术之堂奥，又熟悉青少年之所思所想、所好所恶，这就使储兰兰具有了一种桥梁搭建者的良好潜质——在青少年与京剧、传统文化之间架设桥梁，促进青少年走近京剧和传统文化，从中得到滋养和润泽；让京剧和传统文化融进青少年生活，在青少年的传承和创新中进一步发扬光大。

二

促进青少年走近传统文化，不仅需要人们具有架桥者的潜质，更需要人们具有架桥者的责任感。储兰兰兼具这两种素质。

作为一位自幼学戏的京剧演员，储兰兰对京剧有很深的感情。但她似乎有些生不逢时。多年来，剧场内，华发闪烁，青丝难觅。剧场外，青少年热衷于各种流行艺术，却严重疏离传统京剧。这种状况直接影响着京剧的现实生存，也直接制约着京剧的未来和可持续发展。储兰兰直言不讳地指出：“目前的状况，最顶级的京剧演员出场费比不上一个二流歌手”。

储兰兰完全可以投身流行歌坛，做名噪天下的明星，挣满盆满钵的大钱。她有这样的条件和资本，但她依然坚守京剧舞台。面对京剧不景气的现状，她想得更多的是在现代社会条件下，京剧如何吸引青少年观众，以赢得更大的生存和发展的空间这一核心问题：“如果说京剧是一份遗产，那我们这些继承遗产的一代青年京剧演员，就应该想尽办法使这份遗产增值，而不是坐吃山空”。^[5]

身为年轻人，她清楚年轻人喜欢什么，知道周杰伦及其《双节棍》在年轻人中的流行状况。她理解这些流行的东西之所以能够拿那么多的钱和出场费，就是因为他们适应了青少年的欣赏口味。从现代音乐、流行音乐的广受欢迎上，储兰兰得到了启示。她说“现代音乐也有很多值得我们学习的地方。比如说古典诗词与京剧唱腔因素相结合创造出的‘京歌’这样的艺术形式，也许可以顺应新时代艺术多元化发展趋势的需求”。

储兰兰在思考着，也在寻找机会，将自己的想法付诸实施。2004 年，北京某投资有限集团出资 1 万元，邀请储兰兰在集团组织的活动上表演节目。储兰兰不满足于不费力气地唱上一两首经典唱段，博得一些稀稀拉拉掌声，赚取一笔不菲额外收入。她希望抓住这一难得的机会，向世人展示自己心目中的“新京剧”。她带着自己关于京剧改革的论文，向集团领导表达了自己的追求，赢得了集团领导的支持

和6万元资助。她带领自己的团队，精心编排和表演了《霸王别姬》等节目，演出取得了成功，使“新京剧”这一概念首次得以具体呈现。

储兰兰深知，推进“新京剧”光靠热情远远不够，还需要为“新京剧”之发展构建自我“造血”机制。她经常参加综艺晚会，收入较高的出场费，用商演养活新作品创作和传统戏的革新。她成立了“金橘文化传播有限公司”，自任董事长，通过公司的运作，支撑“新京剧”的发展。她还与相关机构合作，将一些《新京剧》曲目的音乐设为手机铃声，借助于青少年喜闻乐见的新媒体，向青少年传播“新京剧”。

近年来的努力充分体现了储兰兰促进青少年走近京剧，努力增强京剧的现实影响力和可持续发展力的强烈责任感。毋庸讳言，在一定程度上讲，这也与她寻找自己人生事业切入口的需要有关。但这无可非议。年轻人有自己的事业追求很可贵，但把自己的事业选择和社会的需求紧密结合起来，甘于从困难处、寂寞处入手，这就更加难能可贵了。

在“新京剧”面世的前前后后，许多人也给予了大力支持，同样体现了他们对促进青少年走近京剧，走近传统经典文化的强烈责任感。比如北京某投资有限集团的领导，中央电视台等传媒机构的一些编导等相关人士。“新京剧”，以及“吴氏新京剧”（吴氏，指吴汝俊，著名男旦，日本京剧院院长）等也体现了民间有识之士在振兴京剧、传承和发展传统文化等方面所做的努力。

需要指出的是，对民间的这些努力，教育、文化、宣传，以及共青团等党政部门和社会组织理应敏锐把握、高度关注、热情支持。振兴京剧、传承和发展传统文化是一项系统工程，仅靠党政自上而下的推动远远不够，仅靠民间的努力也远远不够，需要党政和民间联动才能扎实推进。然而，撰写本文过程中，笔者试图查阅到教育、文化、宣传，以及共青团等党政部门和社会组织，在“新京剧”诞生、生长、发展过程中发挥重要作用的相关材料，但这方面的相关材料甚少，甚至几乎是空白。按照一些部门和组织开会议发消息、搞活动发特写、出成绩发通讯的习惯，相关材料的空白也许只能被视为他们在支持、帮助“新京剧”方面作为不大。所以如此，一方面可能因为一些党政部门习惯于自上而下推动工作的模式，对基层和民间相关状况及时反应的意识和能力还不够强；另一方面也许因为“新京剧”小荷才露尖尖角，还不足以让有关部门和组织给予重视和扶持。因此，党政部门以及共青团组织要在促进青少年走近传统经典文化方面真正担起责任，有所作为，就必须在政策推进的同时，充分尊重民间力量对复兴中华传统文化的积极性，充分发挥民间力量在复兴中华传统文化工程中不可小视的创造力，敏锐捕捉小荷才露之尖尖角，因势利导，顺势而为，有效整合各方力量，协力推进。

三

促进青少年走近京剧，离不开京剧自身的创新。没有创新，创作于多年前，甚至上百年前的现有作品难免与现代青少年的审美趣味之间，沟壑幽深，难以吸引青少年的关注和兴趣。然而，京剧的创新多年来一直是人们苦苦思索的一个问题。

首先是如何对待创新。从理论上讲，谁都不反对京剧的创新，但在一些人的意识中，京剧是前人创造的文化艺术瑰宝，一板一眼、一招一式早已炉火纯青，不可擅改。由此，对一些不同于前人的表现方式方法，往往指责、批评，甚至视之为离经叛道。他们忘记了：京剧并非“化石化”的事物，而是一种发展中的动态的生命现象。已经成形、定型的这些招式、作品，只是京剧在历史发展阶段中的产物和成果，凝聚和体现了相应历史阶段中中国人的审美情趣和艺术水准，却不能视同京剧本身。京剧事实上是一种建构中、未来性的事物，需要在人们与时俱进的创新中不断更新、丰富。梅兰芳作为当时京剧界最具锐意的改革者，在其创演的每部作品之后都有大尺度创新和改革，有力地推进了京剧自身的发展。

对此，储兰兰有清醒的认识。她认为作为青年演员，继承京剧遗产是第一步的，但继承并不是简单

的模仿式继承，而是要在发展中继承，要怀着一种忧患意识，想尽办法使这份遗产增值。“使这份遗产增值”，涉及到了文化遗产的保护、继承和发展问题。笔者以为，文化遗产的保护不是简单地原封不动地“保存”。仅仅“保存”，只能起到延缓文化遗产消亡过程的作用，却不能更改其消亡的不可逆的趋势和结局。“保存”强调对现有的遗产进行妥善的保管，“保护”则更注重在创新中发展和壮大，也就是储兰兰所说的“增值”。就京剧而言，“保护”显然比“保存”更要紧。只有通过持续不断的创新，才能使京剧不断丰富其内容与形式，不断提升其艺术水准，从而得到更好的保护。

其次是如何创新的问题。事实上，多年来围绕京剧创新问题的争论，都源于人们不知如何创新的困惑。争论各方谁也不否认创新之于京剧的意义，但在如何创新上，各方的意见并不一致。一些人习惯于指责和批评他人的创新，但他们自己却往往只破不立，除了指责和批评，他们少有建设性的意见和办法。2012年初，由专业演员孟广禄、丁晓君等表演的“新京剧”《霸王别姬》试演，引起了戏曲界、文化界、媒体界和普通观众的热议。恨之者称其为“中国文艺弊病之集大成者”；爱之者赞其是“一场京剧的‘突围’”。两派观点完全对立，水火不容。^[6]至于一些流行歌手在其歌曲中引入京剧元素则与京剧的创新无关——“李玟的《刀马旦》和王力宏的《花田错》只是打着京剧的幌子，没有实际唱腔表现。张信哲的新歌也只是在开端几句京剧，马上转入纯流行音乐，过渡比较生硬。流行歌手中，倒是屠洪纲做的结合不错，那也是因为他京剧专业出身。^[7]笔者看到李宇春的《N加1》，其中加入了一点京剧的元素，却只是把京剧作为一种噱头。

在创新者面前，如何在京剧传统规范与现代人的审美趣味之间寻找到最佳的结合点，这是绕不开的核心问题。创新者既要考虑到师傅的意见，又要照顾到青少年的喜好；既不能让师傅感到糟蹋了京剧，又不能让青少年觉得高不可攀、难以接近。这就难免要戴着镣铐跳舞，不是一件容易的事情。

储兰兰及其“新京剧”在这方面做出了努力。对“新京剧”之“新”，人们总结出了几个方面的特点：1. 采用京剧与通俗结合的发声方法。“新京剧”演唱中尽量采用气声，少一点京剧的声口，多运用普通话；2. 删减拖腔，节奏统一化。比如《贵妃醉酒》（世界风），取消了许多京剧演唱的小技巧，行腔没有传统京剧那般的千回百转，青少年容易学，容易唱；3. 降低调门，适合非专业人士特别是青少年学唱；4. 大量采用叙事方式，以故事带唱段，帮助青少年理解唱段的内涵和相关传统文化背景；5. 杂糅传统京剧程式和现代风格的小品。如《孙二娘开店》采用了《007》音乐作为背景音乐等等。

“吴氏新京剧”与储兰兰的“新京剧”异曲同工。“吴氏新京剧”剧情设计注重深入浅出，演员引导观众进入角色，以吸引年轻人；舞美设计不再是传统的大红大紫，而是更加简约清新，适应现代人的审美趣味；音乐设计注重以主题音乐贯穿到演唱的板式之中，并将交响乐、电声乐、中国民族器乐、传统的京剧伴奏音乐等熔于一炉，以进一步丰富京剧的音乐性，契合现代年轻人的审美习惯。

“新京剧”的基本特征是杂糅了传统京剧与现代流行艺术的多种元素。创新本来就不是无中生有，而是对人脑中现有知识和经验进行新组合产生新事物的过程。杂糅就是一种新组合。对于京剧等传统文化的创新发展来讲，杂糅传统和现代是一种必然。被杂糅的传统元素应该体现了京剧特质性、内核性的成分，体现了杂糅者对京剧质的规定性的理解水平，而被杂糅的现代元素，实际上充当了京剧迈向现代、走向未来的一块跳板，也充当了引领青少年逐步走近、走进传统京剧殿堂的一段现代材质的甬道。2009年10月28日，《新声新京剧》发布会上，储兰兰表示：“这张专辑中融入了大量的流行元素，希望通过新京剧的形式来引领年轻人关注京剧、了解京剧、爱上京剧，这也是多年创作新京剧的最终目的。”

问题是杂糅的内容如何选择，杂糅的分寸如何把握，杂糅以后的作品如何既姓“京”，又体现出现代人所认可的审美特质，成为足以体现“新”的美学特征的原创作品？在这些方面，“新京剧”的努力刚刚起步，还难以给出明确的答案。毋宁说“新京剧”更具有探索和实验的意义。迄今为止，限于各方

面条件,目前,储兰兰的“新京剧”推出的主要还是晚会式、小品式的作品。这些作品在杂糅方面做出了一些努力,但尚未做到浑然天成。比如《北京人都在忙》中的“精彩,精彩……”等唱段,高亢婉转,京味很浓,京剧发声的要求比较高,储兰兰唱来自是轻松自如,寻常青少年演唱的难度却很大。再比如《寒江雪》,其流行色彩浓郁,京味儿却比较淡,未能体现出“新京剧”的特有审美特质。

此外,储兰兰“新京剧”尚未拿出足以体现“新”的美学特征的原创作品。而“吴氏新京剧”的《贵妃东渡》《四美图》《武则天》《天鹅湖》《宋氏三姐妹》《孔圣母》《孟母三迁》等原创性“新京剧”作品尚有待于时间的检验。“新京剧”离不开高水平原创作品的支撑。而高水平原创作品之问世,除了需要党政和社会的关心,也需要文化艺术界的大力支持,如同当年齐如山支持梅兰芳的京剧改革、徐进支持新越剧的改革一样。

在当代中国社会文化日益多元化、传统文化断层弥合艰难的背景下,“新京剧”的尝试和探索,砍了些荆棘,插了些路标,为促进青少年走近传统经典文化这一浩大工程做了非常可贵的积累。其间包含着种种成绩和经验具有重要的启示意义,其间面临着的问题和困难为后续的尝试和探索提出了课题和任务。有了这些积累,这一工程就有了一定的基础,就不再是白手起家了。接下来的问题也许就是在此基础上,如何有进一步的作为。

现实生活中,许多尝试和探索往往轰轰烈烈开始,又常常悄没声儿地不知所终。过一段时间,又在不同的地方重新轰轰烈烈开始,依旧在不知不觉中偃旗息鼓,如沙漠中的细流,行之不远,便无迹可寻了;又如熊瞎子掰苞谷——掰一只扔一只,回还重复,忙活半天,却没有多少实实在在的业绩。所以如此,一方面往往与有些探索者浅尝辄止有关,另一方面则常常与尝试和探索缺乏支持,后劲不足有关。所以,要促进青少年走近传统经典文化,储兰兰们自然需要进一步努力,文化艺术界也要广泛深入地参与。党政部门和相关社会组织则更是责无旁贷,摒弃锦上添花树下摘桃的做派,以雪中送炭、实实在在的浇灌之功,促进储兰兰们的尝试和探索开花结果。

参考文献:

- [1] 党晓晖. 京剧进课堂师资成难题[EB/OL]. 新浪网, <http://news.sina.com.cn/c/edu/2009-03-12/132015298894s.shtml>, 2009-03-12.
- [2] 缺师资经费京剧进课堂遭遇尴尬[EB/OL], 北方网, <http://edu.enorth.com.cn/system/2011/03/02/005981253.shtml>, 2011-03-02.
- [3] 郭会桥. 京剧进课堂缺乏师资 推行半年后现状不理想[EB/OL]. 和讯网, <http://news.hexun.com/2008-09-23/109135370.html>, 2008-09-23.
- [4] 戴菁. 要从优秀传统文化中汲取智慧——访中央党校哲学部王杰教授[N]. 学习时报, 2011-05-29(15).
- [5] 王颖春. 青年演员如何做好京剧的继承[EB/OL]. 新华网, <http://news.sina.com.cn/c/cul/2006-08-16/14449766409s.shtml>, 2006-08-16.
- [6] 王润. 一“新”激起千层浪——由新京剧《霸王别姬》引发的热议[N]. 光明日报, 2012-03-04(09).
- [7] 新浪娱乐. 对话戏曲人储兰兰: 继承传统打造新京剧[EB/OL]. 新浪网, <http://ent.sina.com.cn/j/2008-12-26/17232315685.shtml>, 2008-12-26.

(责任编辑:纪秋发)