

今天,昆曲成为中国第一个世界级非物质文化遗产走过 17 年

沈映丽

袁佳

罗晨雪

张莉

余彬

六百年昆曲,今又风华正茂

谷好好

数据

上海昆剧团自建团以来,抢救、整理演出的昆曲传统折子戏300折,整理改编、创作大型剧目及小剧场昆剧70多部,新创小戏20余出。四次获得国家舞台艺术精品工程,一次获得中宣部“五个一工程”奖,多次获得中国戏曲学会奖、文华剧目奖、文华表演奖、中国昆剧节优秀剧目奖、中国戏剧节剧目奖、上海文化艺术节优秀剧目奖等奖项。

当年利玛窦来过中国之后,在《利玛窦中国札记》中这样记载万历年间中国人看戏的场景:

“我相信,这个民族是太爱好戏曲表演了。这个国家有很多年轻人从事这种活动。戏班的旅程遍布全国各地,他们忙于公众或私家的演出。凡盛大宴会都要雇佣这些戏班。客人们一边吃喝一边看戏,十分惬意,以至宴会有时要长达十个小时,戏也一出接一出演下去,直到宴会结束。”

这里的戏,说的就是昆曲。

2001年5月18日,联合国教科文组织公布了首批19项世界非物质文化遗产,中国的昆曲以榜首入选。之后,每一年的今天,昆曲界都会以不同方式来纪念这个日子。对于当代昆曲艺术家来说,悠悠600年,如何将昆曲原汁原味地传承下来,绵延下去,是他们的重要使命。

在这个过程中,汇聚了五班三代艺术家的上海昆剧团,无疑扮演了中流砥柱的角色。1978年,上海昆剧团正式独立建团,紧随改革开放的步伐,其一路走来的轨迹不仅是中国社会发展进步的缩影,同时也为传统文化在新时代的振兴与繁荣提供了一个很好的样本。

今天,在又一个5月18日,我们回望上海昆剧团的40年,更是展望昆曲乃至中华优秀传统文化更加绵长的未来。

——编者

《长生殿》,蔡正仁、张静娴

《琵琶记》,黎安

本版图片均由上海昆剧团提供

榜单

国家舞台艺术精品工程

获奖剧目——

《班昭》

新编昆剧《班昭》是上海昆剧团于2001年排演的大型历史剧目,于2005年获得国家舞台艺术精品工程(2004—2005年度)十大精品剧目奖。

《长生殿》(精华版)

经过数年艰辛创作,上海昆剧团2007年创作完成了全本《长生殿》,并于当年在沪首演,之后又在此基础上推出《长生殿》(精华版),于2011年获得国家舞台艺术精品工程(2009—2010年度)资助剧目。

《景阳钟》

《景阳钟》是上海昆剧团自2011年以来全力打造的重点剧目,由传统名剧《铁冠图》改编而来,于2014年获得国家舞台艺术精品工程(2011—2012年度)重点资助剧目。

《邯郸记》

为纪念汤显祖逝世400周年,上海昆剧团在2016年推出《临川四梦》系列演出,成为唯一将这四大戏在舞台上完整呈现的院团。其中《邯郸记》于2017年获得国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目。

昆曲悠悠六百年历史,无数先辈为这门艺术呕心沥血,特别是朱传铭、沈传芷、华传浩、郑传鉴、方传芸、倪传钺、张传芳、王传渠等一大批“传”字辈艺术家对昆曲的继承开来了不可磨灭的贡献。京昆艺术大师俞振飞不仅艺术造诣高超,更是奠定了上海昆剧团的深厚根基。在此特别时刻,我们首先要向这些先辈大师们致敬。没有他们坚实的脚步,就不会有今天昆曲的繁荣。

1961年上海青年京昆剧团成立。1978年上海昆剧团正式独立建团。今年上昆迎来了40岁生日,这亦是举国上下迎来纪念改革开放40年的特殊时刻。上海昆剧团的40年发展历程紧随改革开放的步伐,可谓改革开放这一伟大历史洪流下,中国社会进步发展的缩影。党的十九大将文化自信首次写进了党代会的报告中。昆曲作为世界最古老的剧种之一,对于文化自信所承载的历史使命更具深意。

过去的40年,是上昆人不断开拓创新、继承发展的40年。秉承“传承不忘创新,创新不忘传统”这一宗旨,上昆不仅拥有了一大批代代相传的经典作品,而且为上海继承和发展传统戏曲在全国的领先优势贡献了积极力量。近年来,《临川四梦》和全本《长生殿》的轰动巡演,正是这种“创造性转化、创新性发展”的硕果。这些经典名篇的再次成功推出,不仅打开了市场,获得了荣誉,而且培养了一大批青年观众,为剧种的复兴与繁荣点燃了生命力。与此同时,我们也在不断创新排新编戏,从《司马相如》《班昭》到后来的《景阳钟》《川上吟》,上昆一路都在延续创新精神。无论传统剧目还是新编戏,都是为了赋予昆曲一种当下感,让有600年历史的昆曲依然鲜活。

以戏推人,以戏育人。剧目建设与人才培养是上昆40年贯穿始终的两根主脉。照顾“昨天的台柱”,珍惜好“今天的台柱”,培养好“明天的台柱”是上昆始终不渝的人才发展方针。全国昆曲共有一家人。目前全国活跃的国家级昆曲艺术家,三分之二都在上海。这份宝贵的财富赋予了上昆在继承传统方面拥有得天独厚的优势。

可贵的是今天的上昆人才济济,从昆大班到昆五班,五班三代,行当齐全,文武兼备。中青年演员正在从老一辈艺术家手上接过传承的旗帜,拥有了他们自己的代表剧目,已经成长为中流砥柱。除了演员之外,在艺术创作各个领域,从编剧到导演,从音乐到舞美,从乐队演奏到舞台技师,上昆均拥有扎实而雄厚的人才储备。

从五班三代的发展过程,我们可以得出一个结论,就是院团的发展,只有建立在历史的延续性上才是不可摧的。上昆的发展是具有延续性的,每一任团长都在彰显昆曲的经典性、唯一性、可贵性、人文性上进行挖掘和探索。这两年非

常火爆的《临川四梦》和全本《长生殿》,其实就是几十年来数任团长不断努力的结果。我们很幸运,这个果子结在了我们手上,为上昆的40岁生日,为眼下这个弘扬文化自信并需要出作品的时代,献上了一份礼物。这是上昆精神,也是所有昆曲人的精神。

没有观众的剧种是没有生命力的。从1998年至今整整20年,我们积极推进昆曲进校园、下基层、进社区,不断扩大昆曲的观众群体。一次又一次向观众全方位展示了昆曲的独特魅力与人文气质,将昆曲的种子洒向了华夏神州。通过这几年一系列巡演,不断培育了大批年轻的“昆虫”。千方百计激活演出,是促进创作,提升品牌,激励人心,培育人才的核心推动力量。

40年来,上昆始终积极争做中华优秀传统文化的忠实传承者和坚定弘扬者。上昆的演出足迹遍布亚洲、欧洲、北美,屡次在重要外交场合演出昆剧,展示了国家的文化软实力,凝聚和团结了一大批对中国怀有友好感情、对中国传统文化兴趣浓厚的国际友人。我们在世界舞台上唱响了中国的声音。

上海昆剧团的历史是每一位演职人员共同创造的,也是所有热爱昆曲的观众共同参与见证的。这40年离不开党和国家及地方政府、社会各界的支持和厚爱,特别是在上海出台的“一团一策”的呵护下,真切切切让昆曲人感受到了传统文化的春天。

上昆和所有昆曲人一起,经历了上世纪八九十年代最艰难的时刻,那个时候甚至有人断言:昆曲这样奄奄一息的剧种,很有可能是中国戏曲里第一个消亡的。然而走到今天,昆曲已经成为最年轻最有活力的剧种。这恰恰体现了改革开放40年来的成果,体现了国家走向繁荣富强。如果人民没有文化和精神上的追求,谁会来看昆曲呢?今天有更多的年轻观众,特别是一批高收入、高学历的年轻人,都会选择来剧场安静地聆听昆曲,其实折射出了中国经济的强大,人民精神文化需求的提高。可以说,上昆这40年的发展,走的每一步也是和改革开放的轨迹一致的。今天,我们回头去看,发现自己的传统文化是最有底蕴的,这些美好的经典艺术是历史留给我们的财富。现在不仅是一个剧种的盛世,更是一个国家的盛世。只有在国家最繁荣富强的时候,文化发展才是最美好的。

带着初心,我们将永远奔跑在路上。

(作者为上海戏曲艺术中心总裁、上海昆剧团团长)

《十五贯》,计镇华、刘异龙

上海昆剧团梅花奖得主——

梁谷音获第三届(1985年度)中国戏剧梅花奖。

计镇华、华文漪、蔡正仁、岳美缇、王芝泉共同荣获第四届(1986年度)中国戏剧梅花奖。自梅花奖设立以来,由上海昆剧团创造了一个剧团有五位演员同时获奖的纪录。

张静娴获第七届(1989年度)中国戏剧梅花奖。

李雪梅获第17届(1999年度)中国戏剧梅花奖。

张静娴获第19届(2001年度)中国戏剧梅花奖。

谷好好获第23届(2006年度)中国戏剧梅花奖。

张军获第24届(2008年度)中国戏剧梅花奖。

黎安获第26届(2012年度)中国戏剧梅花奖。

吴双获第27届(2014年度)中国戏剧梅花奖。

沈映丽获第28届(2016年度)中国戏剧梅花奖。

▲从左至右:计镇华、梁谷音、蔡正仁、刘异龙、谷好好、张洵澎、方洋、岳美缇、张铭荣、王芝泉、张静娴