

现代传播语境下昆曲艺术传承探析

蒯卫华

北京师范大学艺术与传媒学院

DOI:10.32629/er.v2i12.2285

[摘要] 昆曲在其传播发展的过程中经历过其鼎盛时期,当下由于大众传播的兴起以及娱乐产业的发达,昆曲的发展和传播也面临着新的挑战。本文试图在全球化、多元化、现代化的视域下,通过对昆曲与电影、电视等大众媒介结合的案例,探究其传播途径、传播过程,并初步分析研究当代大众社会中昆曲的传播方式。

[关键词] 昆曲; 现代传播; 传承; 大众传播

昆曲有“百戏之祖”的盛誉,并且在2001年入选了“世界人类口头与非物质文化遗产代表作”,至今已经有六百多年历史,在这六百多年间产生了数不胜数的作品。比如梁伯龙的《浣纱记》、汤显祖的“临川四梦”、孔尚任的《桃花扇》,以及与孔尚任并称为“南洪北孔”的洪昇《长生殿》等,这些经典之作无一不令人叹为观止。

但对于昆曲来说,它面临的问题是在当下这种传播方式多元化的今天,我们应该以怎样的传播方式进行传承,才能更有利于其发展。

1 昆曲的传播途径及传播过程

1.1 传播途径

“音乐传播是音乐现象得以存在、音乐作品得以实现其功能的人的一种社会行为”。昆曲也一样,它通过自身的独特方式进行传播,陈泓茹、王洁和燕飞在《水磨至雅六百年姹紫嫣红开遍——观当代大众社会中的昆曲传播》中,将昆曲的传播途径大致分为静态传播与动态传播两种。昆曲的静态传播指的是,与昆曲相关的各类音乐史料,包括乐谱、图画、文字等书面资料;录音、录像等音像资料等。如历代流传下来的昆曲剧本、唱本,名家名角的录音、录像以及图片、照片等,这些史料虽然都以不变的固定形态存在,但这些一不同符号为载体的资料,是昆曲静态传播的重要途径。而昆曲的动态传播指的是,在当代社会中,昆曲借助于现代化的大众传播媒介进行各种形式的表演。尤其是在人类发展进入网络时代以来,通过网络的信息传输、接受、共享等虚拟平台,形成了以多媒体、网络化、数字化技术为核心的互联网传播,为昆曲的动态传播提供更加快捷、灵活的途径。

1.2 传播过程

纵观昆曲六百多年的传播,可以将昆曲的传播过程分为纵向的传递和横向的扩散两个角度。纵向传递指的是,从昆曲传播的历时角度分析,在中国人文化发展历程中,昆曲在戏曲班社和文人清曲社的口传心授过

骰子。在幼儿掌握的停一次的行棋规则以后,以后再设计☆☆☆☆难度的棋盘逐步加入绿色的点(连一次),以及进退的行棋规则等。

以上自制水果棋的设计中我注重了颜色和路线的变化,这样可以增加趣味性、知识性,符合幼儿的年龄特点和认知水平,因为这样设计能有效地吸引幼儿有意注意,考虑到小班的幼儿集中注意力的时间在5至10分钟左右,很容易分心,再加上幼儿神经系统的承受能力和适应能力较差,在幼儿进行水果棋的时候,我鼓励让幼儿自己选择棋盘,自己搭配伙伴,有时候还自定规则,无形中又培养了他们参与活动的自主性和主动性。

4 培养综合素质,促进全面发展

今年开学以来,我在小班幼儿中尝试下水果棋游戏后,大大地提高了幼儿们的适应能力、阅读能力以及在下棋过程中发现问题和解决问题的过程,

程中,逐渐流变、发展,经过历代曲家和表演艺术家的选择、整理、保存,逐渐传承和传播。除了纵向传递外,昆曲的横向扩散也是昆曲传播不可忽视的过程,具有两个维度。第一个维度,昆曲横向扩散是昆曲的传播从一个地域传播到另一个地域的地域化过程。昆曲从其发源地昆山,由一个地方小戏,逐渐遍及全国各地,并形成了各地独特、别具风格的昆曲流派。另一个维度,昆曲的横向扩散是昆曲从中国传播到其他国家的全球化过程。昆曲现今早已迈出国门,在全球一体化和文化共享的理念下,走上世界的舞台,传播着中国这一独具文化底蕴和深厚艺术魅力的戏曲剧种。

2 昆曲的大众传播

2.1 以电影为载体的大众传播

昆曲剧目拍成电影是自电影传播方式走入千家万户后之后,昆曲与电影媒体的双向选择与互动结合。这使得喜欢昆曲的曲友可以在业余时间能在影院就能观赏到昆曲的一种全新的呈现形式。另一方面,电影的传播方式,可以使不了解昆曲的人士通过观赏电影的方式逐渐了解昆曲、熟悉昆曲艺术。

2.1.1 昆曲电影艺术片《红楼梦》

昆曲电影《红楼梦》是以传播昆曲艺术为宗旨的戏曲艺术片。它大胆使用《红楼梦》舞台剧原班人马,由三位青年昆曲演员担当,精巧于造型设计、唯美于戏剧语言和诗意的渲染铺排,在国内外电影节中获得很好的反响。令人遗憾的是,这样一部戏曲艺术片却遭遇了院线“零排片”的窘境,这其中的缘由恐怕不仅是大众对昆曲缺乏了解,更在于影片的后期宣传和推广。即使是在高校点映的过程中,制片方也只是安排了昆曲服饰的展示,忽略了更加深入的体验与教育活动。由此可以看出,仅仅有新的媒体介入,也不一定能够起到很好的传播效果,昆曲在电影这种传播方式的带动下,若想收获较好的效果,需要全方位综合性考量。

明白了做事一定要聚精会神,不能有丝毫松懈懈怠,否则就有可能由优势转为劣势。此外,我还注意到培养孩子们文明下棋,在游戏中遵守棋规,形成良好的棋风,这样不仅能培养孩子深思熟虑,形成“落子无悔”、实事求是、不弄虚作假的良好品德;下水果棋还能让孩子们从小得到静心、细心、专心、耐心的行为习惯培养。我想作为一名幼儿教师,就要依据幼儿的身心特点,调动一切可利用的因素去挖掘和开发适合本班幼儿的活动,在游戏中学会阅读,在阅读中探索游戏,在一系列的活动中让幼儿得以健康茁壮地成长。

[参考文献]

- [1] 伍新春. 早期阅读教学的原则[J]. 幼儿教育, 2008(7): 40-41.
- [2] 张艳萍. 浅谈经典文化教育与幼儿教育[J]. 好家长, 2017(68): 58.
- [3] 石薇. 初探棋类游戏对幼儿教育的价值[J]. 新课程, 2015(8): 98.

2.1.2 文艺电影《游园惊梦》

电影《游园惊梦》是以昆曲为故事线索的文艺电影。通过讲述故事,把戏里、戏外巧妙的融合与贯穿,使得昆曲的流淌并不突兀,恰到好处。让人有一种欣赏昆曲艺术的美感,同时又感受到故事情节所被渲染的独特艺术氛围。翠花与荣兰虽然都是女性,但是二人在舞台上却是天生绝配,在唱演昆曲《牡丹亭》的时候,一个饰演杜丽娘,一个饰演柳梦梅,配合完美,戏里面的杜丽娘和柳生相互倾慕,在戏外也隐约之中有了一份同性的爱慕情谊。

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣;良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院……”《牡丹亭》著名唱段《皂罗袍》响起,戏就开场了。电影全程穿插了昆曲韵律,可以说昆曲就是电影《游园惊梦》的灵魂,两位女主人公的一段情缘在悲歌中结束。电影中的昆曲唱腔因为加入了一些新的现代元素,所以比原唱段多了韵味,也更适合当代大众的审美,很多观众观影之后都表示,因为觉得电影中的唱腔特别好听,所以引起了人们对昆曲的喜爱。

2.2 以电视为载体的大众传播

作为20世纪末开始普及的电子媒介,电视的出现让人们体会到了足不出户就可知天下事的便捷,比如,从前要看球赛,我们要去球场;要看戏、听音乐,我们要去剧院、音乐厅,同样,要听昆曲,我们需要去剧场,但现在一切都电视化了。

电视演员们怀着对昆曲的尊重和敬畏之情,认真的学习昆曲、了解昆曲的艺术之美,并尽最大的努力将昆曲完美的演绎在屏幕之上,使得观众在观看完节目之后,能够从这些节目上学习到很多关于昆曲的东西,并且能够深深地爱上昆曲这门中国的传统艺术文化。

2.2.1 电视纪录片《昆曲六百年》

以纪录片的形式记录昆曲的发展历程,期间有从文学、史学、音乐学的角度审视昆曲艺术从古至今的发展和演变,让不了解昆曲的人更加深入的了解昆曲艺术的魅力,让懂昆曲的人进一步审视昆曲的发展历程。

2.2.2 电视综艺节目《我们来了》

在此综艺节目中,贯穿了昆曲的体验与实践的环节,让小众的昆曲艺术很接地气的走进千家万户。演员徐娇总结得很好:“这一次的昆剧体验,给我最大的启发就是,可以把精力放在我们中国的传统文化上,是一件非常好的事情。”

2.2.3 真人秀节目《为你而歌》

此真人秀节目是知名歌手凤凰传奇、曹格、阿牛、阿宝、李艺彤等,化妆成普通人,褪掉明星光环,体验中国传统音乐文化及大众生活,涉及的世界级非物质文化遗产还不止昆曲这一项。当代学生族中哈日、哈韩、哈欧美的现象比较严重,在昆曲那一期的节目当中,几位嘉宾乔装打扮成哈韩、哈日、哈欧美的青年团体,拜师学习昆曲,经过几天几夜的认真学习昆曲之后,将昆曲的精髓与自己的风格融合,创作出的新歌《奈何天》效果很不错,令昆曲的老师都颇为感动。

2017年年初,中央电视台的《中国诗词大会》让中国传统文化再次引

发全民热议,收视率一路飙升。这说明传统文学艺术并没有失去生命力,只是缺乏广泛传播的土壤。昆曲的戏曲艺术传播也可以借鉴《中国诗词大会》的传播模式,通过鉴赏、竞赛、表演等方式,探索适应新时期年轻人乐于接受的方式,以扩大传统曲艺在年轻一代的普及范围。

3 结语

昆曲作为一门古老的戏剧艺术,在最近十几年里,全国乃至海内外掀起了一股前所未有的“昆曲热”,大家对于昆曲的议论也是层见叠出,并由此引发了一系列的“戏曲热”、“戏剧热”、“传统音乐热”等等。一时间“保护”、“继承”、“发展”等诸如此类的词汇也频繁地出现在电视节目、报刊杂志等各类文化传播媒体中。本文通过分析昆曲的传播途径、传播过程,并结合昆曲与电影、电视等大众媒介结合的案例,以期待人们对于昆曲的关注不仅仅停留在其历史发展中、艺术风格中、表演特色中,而是要以现代化进程的眼光看待昆曲的传播。

【参考文献】

- [1]陈泓茹,王洁,燕飞.水磨至雅六百年姹紫嫣红开遍——观当代大众社会中的昆曲传播[J].戏剧之家(上半月),2014,(06):63-64.
- [2]胡晓昕.浅析昆曲的现代传播[J].文艺生活·文艺苑,2015,(11):84-85+88.
- [3]郭佳楠.传统昆曲艺术的现代传播与新文化价值研究[J].新闻研究导刊,2017,8(18):30.
- [4]宋波.昆曲的传播流布[M].沈阳:春风文艺出版社,2005:215.
- [5]路海洋.昆曲进校园的必要性及其具体方法——对大学课堂传播昆曲的考察[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2011,28(01):67-70.
- [6]舒安静,顾琼.近二十年昆曲传播研究述评[J].戏剧之家,2015,(17):4-6+20.
- [7]赵鑫.戏曲历史文化纪录片的美学追求——以《昆曲六百年》和《京剧》为例[J].电视研究,2014,(04):66-68.
- [8]顾春芳.昆曲现代传播的剧场形式构想[J].戏剧艺术,2006,(6):86-93.
- [9]陈旭,冯芸.昆曲艺术在高校的传承与发展——以南京地区为例[J].苏州教育学院学报,2014,31(02):22-23.
- [10]吴平.新世纪昆曲传播新趋势[J].艺术百家,2005,(6):40-43.
- [11]曾遂今.音乐社会学[M].上海音乐学院出版社,2004.
- [12]朱恒夫.城市化进程中戏曲传承与发展研究[M].上海世纪出版集团,2013.
- [13]陈益.寻梦六百年——昆曲盛衰探幽[M].上海:上海辞书出版社,2004.
- [14]《中国的昆曲艺术》编写组编.中国的昆曲艺术[M].沈阳:春风文艺出版社,2005.
- [15]程星.非物质文化遗产视域下昆曲当代传播研究[D].河南大学,2012,(10):39.
- [16]刘娅静.当代昆曲传播的媒介图景研究[D].苏州大学,2010,(2):67.

注:

此论文为北京市哲学社会科学项目“北京宫廷昆曲传承与保护研究”的成果,项目编号: 13WYC044.