

闽南文化
点亮漳州

东山：潮音雅韵焕新彩

□本报记者 李妙珠 通讯员 谢汉杰 欧东茵

潮剧《春风有情临山寨》剧照 (受访对象供图)

立文化名片

潮剧是南戏弋阳诸腔的遗响,也是漳州主要地方戏曲剧种之一,主要流行于广东潮汕地区与漳州诏安、云霄、东山、平和以及香港、台湾地区和东南亚各国。

新中国成立后的东山百业待兴,时任东山县委书记谷文昌得知当地群众喜欢看潮剧,便于1958年支持创立东山县潮剧团,并从河南老家请来师傅传授戏曲唱念等基本技能,带来豫剧《秦香莲》剧本。谷文昌对剧团寄予厚望,鼓励他们要树立“人民需要文艺、文艺服务群众”的观念,发挥引领精神文明、鼓舞人们奋进的作用,并要求剧团要经常进村送精神食粮,保证人民群众一个月能看上两场戏。

在县委县政府的支持下,1960年,东山县潮剧团走出岛前往广东省汕头市演出,从此拉开了剧团在广东各地巡演的序幕,后又活跃在闽南地区。“辉煌时期,剧团有百来号人,一年演出200多场,有时一连3个月都在外面演出,没有回家。”1985年考入东山县潮剧团的“老戏骨”、现任东山县潮剧传承保护中心副主任林艺欣回忆起当年潮剧演出的盛况,十分自豪。

东山县潮剧团精彩的演出还引起海外人士的注目。据《漳州文化志》记载,1989年3月,东山县潮剧团应邀赴泰国,这是中华人民共和国成立以来,福建潮剧首次迈出国门,也是福建艺术表演

团体首次访问泰国。“观众场场爆满,演出时间由原定的一个月延长至两个多月。”林艺欣回忆说,东山县潮剧团在泰国一共演出35场,泰国的中文报刊连篇报道赞扬剧团精湛的表演艺术。

“当时在闽港粤东一带,潮剧团是东山的一张闪亮文化名片。”东山县潮剧传承保护中心主任朱清辉说。成立66年来,东山县潮剧团曾创作改编300多个精彩剧目,其中《秦香莲》《白莲之恋》等30多个大型剧目被电台、电视台选播,并录制成音像制品在海内外发行。

传潮曲清风

2013年7月,因国有院团改革,东山县潮剧团划转为潮剧传承保护中心,以传承、保护和抢救当地潮剧文化为主要任务。如何让传统戏曲释放当代价值?此次摘金的潮剧小戏《家风》给出了答案。

《家风》是东山县潮剧传承保护中心近年来创编、打磨的优秀剧目。该剧以谷文昌的40个廉洁小故事为蓝本进行创作,生动刻画谷文昌“清白持家、简朴本分、为民奉献”的干部典范形象,既突出传统潮剧的演出风韵,又融入时代新元素。

潮剧自明代中叶形成至今已数百年的历史,剧目非常丰富,有来自南戏传奇,如《扫窗会》《井边会》等,也有取材于传说或时事,如《苏六娘》《穆桂英》《花木兰》等。“传统潮剧大都讲究悲欢离合,弘扬真善美,东山是谷文昌先进事迹的发祥地,为剧目创新提供了丰富的创作素

材和强大的发展动力。”朱清辉说。

近年来,中心在坚持演绎传统优秀剧目的同时,深挖“谷公”先进事迹,把“谷公”的丰功伟绩和执政为民、严于律己等好故事搬上舞台,以潮剧演唱形式弘扬谷文昌精神,让潮曲传清风。至今已创作《缅怀谷文昌》《先祭“谷公”后拜祖宗》《借车》《谷文昌住店》《绿色丰碑》等10多部现代小戏。其中,《谷文昌住店》在第三届“岳池杯”中国曲艺之乡曲艺大赛中荣获三等奖。

除了创作好剧本,中心还坚持打磨精品。2021年5月《家风》剧本完成后,为了提高演艺水平,中心从福州请来戏剧专家实地对剧本、表演等方面进行多次研讨、指导,从严要求排练,不断打磨、提升。此外,中心还从广东潮剧院邀请国家一级演奏员章振宇,4次到东山对《家风》配乐生成进行提升。

2023年《家风》被省文旅厅确定参加第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”后,中心又按大赛规定,在省、市艺术专家的指导下,再次对剧本进行修改编排,并从唱、念、做、打等全方面进行再打磨、再提升,力求完美。功夫不负有心人。大赛上,《家风》剧组抱得金奖归。

“台上一分钟,台下十年功,唯有千锤百炼才能出精品。”朱清辉说,此次《家风》荣获金奖,增强了他们推动潮剧艺术传承发展的信心。中心将继续努力,秉持“人民需要文艺、文艺服务群众”的观念,立足东山县“谷公”“周公”“关公”“三公”文化进行创新创作,推出更多独具特色的精品潮剧节目,让更多的小戏登上全

国大舞台,打响东山潮剧特色品牌。

培养“小戏骨”

“你我同窗三载,亲如手足难分开,依依惜别钱塘道……”近日,在东山县一中附属小学二楼会议室里,随着潮乐响起,两名潮剧演员分别扮演小生和花旦,迈着轻盈的步履登台,为该校50多名学生献上潮剧《楼台会》选段《执手之手与子偕老》,演员们情真意切的表演,让孩子们看得入迷。

这是中心开展“潮剧进校园”活动的一幕。近年来,为做好潮剧的传播、传承工作,中心不断推进潮剧进农村(社区)、进景区、进校园、进军营、进谷文昌干部学院展演,使优秀传统文化得到普及与弘扬。

在当天的活动中,除了节目展演外,中心演员林思茵还专门向学生讲解了潮剧的含义、来源、行当特点和表演技艺等内容,并教学生“道白”,邀请学生上台体验耍双头枪、用刀、扬马鞭等武功,让学生近距离感受潮剧的魅力。

“我们这里的孩子逢年过节或多或少都有看过潮剧,通过潮剧进校园,让孩子们更深入地了解潮剧的艺术魅力,从而产生兴趣,今后他们就会去关注、学习。”林思茵说。

为助力东山潮剧发展,近年来,东山县一中附属小学、文昌小学等学校先后成立潮剧社团,在校内掀起了一股“唱戏热”。

林思茵在工作之余,常奔忙于各学校之间传授潮剧演唱技艺。“作为潮剧演

员,进校园传播潮剧,我们责无旁贷。”林思茵说。潮剧是以潮州方言演唱的戏曲,在教唱腔时,她会将唱词转化成“道白”,一字一句地传授,待孩子们熟练后再带人音乐节奏,然后逐步深入站姿、台步、手势等基本功学习。

“我喜欢潮剧,家人也支持。戏曲学习没有看上去那么容易,要把一个表情或动作做到位需要多次的练习,一旦掌握了就会很有成就感。”东山县一中附属小学潮剧社社员朱子彦已坚持学习潮剧两年。

除了传授基本功,林思茵还编排节目,为孩子们创造上台表演的机会。这些年,学校在潮剧传承方面也取得成效:文昌小学《春风有情临山寨》荣获2021年“九龙江杯”漳州市第三届中小学生艺术节戏剧类小学甲组一等奖,《桃花过渡》选段《正月点灯笼》在2023年漳州市中小学生学习文艺展演中荣获戏剧戏曲小学类组二等奖。

去年9月份,东山岛职业中专学校增设戏曲表演专业,专门培养具有一定文化水平、良好的职业道德和人文素养,能从事戏曲表演等工作的技能型、发展型人才。

“我们筹备《黄道周》首演时,就在东山岛职业中专学校挑选了20名戏曲表演专业的学生参与排练、演出。未来,我们将与学校保持密切合作,为学生提供更多实践的舞台,为东山潮剧发展培养更多的后备力量,破解人才青黄不接的局面,让潮剧的传承保护落到实处。”朱清辉说。

东山县一中附属小学举行的“潮剧进校园”活动现场 本报记者 李妙珠 摄

潮剧演员林思茵教授学生耍花枪 本报记者 李妙珠 摄

近日,第四届“华东六省一市现代地方小戏大赛”在上海举办,由东山县潮剧传承保护中心创排的节目《家风》荣获金奖。

潮剧是东山县唯一现存的地方剧种。近年来,东山县潮剧工作者坚持与时俱进,深挖当地文化资源,推出独具地方特色的精品力作,提升潮剧的思想性和艺术性,并拓展服务阵地,积极培养年轻戏迷、后备人才力量,让潮音雅韵焕新彩。

木偶表演大师洪惠君：

方寸戏台守初心 指上技艺传后人

□本报记者 黄小英 通讯员 贺鑫磊 文/图

日前,由福建省古厝文化研究会、龙文区台港澳办联合举办的漳州青少年布袋木偶戏非遗交流活动在闽南传统民居营造技艺(漳州)传习所举行。国家一级演员、著名木偶表演艺术家、省级非遗传承人洪惠君,为现场来自漳州两地的25组家庭带来精彩的木偶戏表演,让他们近距离感受这一传统艺术的魅力。

漳州布袋木偶戏入选我国第一批国家级非物质文化遗产。据史料记载,漳州布袋木偶戏“源于晋,兴于宋,盛于明”,明清时期传入东南亚各国以及台湾等地。漳州布袋木偶戏以淳朴的艺术风格、灵巧的操纵技艺、生动的木偶造型,在国内外艺术上享有极高的声誉。

作为漳州布袋木偶戏的传承人,洪惠君曾多次登上中央电视台及多个省级电视台表演木偶节目,并到过30多个国家和地区访问演出。同时,他不遗余力地传承和保护漳州布袋木偶戏,培养了不少布袋木偶戏人才。

勤学苦练 生旦净丑样样精通

“我和布袋木偶的结缘,来自一次校园奇遇。”洪惠君告诉记者,1971年漳州木偶剧团到漳州一中选拔剧团演员,当时14岁的洪惠君正在读初一,个头挺高,手指和手臂都比较长,加上他从小喜欢艺术,经常参加学校的文艺演出,因此被校方推荐,参加两轮复试后成为漳州木偶剧团一员。从此,洪惠君便和布袋木偶表演结缘,开始了他长达50余年的木偶表演生涯。

木偶戏表演是一项综合性艺术水平很高的表演,它没有教科书,只得依靠口传身授的师徒教授。正式进入漳州木偶剧团后,洪惠君师从“北派戏神”杨胜的儿子杨烽。

洪惠君展示木偶技艺。

洪惠君在“非遗进校园”活动中向红领巾少先队员作报告。

洪惠君给学生表演木偶。

手指的柔软度是木偶戏演员的生命线,在剧团里,洪惠君日日苦练“劈指”这项基本功,将食指、中指之间的开角达到90度,这样手上的木偶才能行得正、坐得端。入团后的第二年,洪惠君登台亮相,边唱边演了一场布袋木偶戏杨子荣的《打虎上山》。

早些年,剧团里面会组成小分队,到村里的戏台演出,每个分队两到三个人,一演就是4个小时。一名演员要演出多个角色,很辛苦,但是对自身的功夫有很大的提升作用。经过多年的勤学苦练,洪惠君的木偶表演技艺也不断精进,一人分饰多角,生旦净丑样样精通。

守正创新 木偶事业硕果累累

为了让漳州木偶戏走得更长更远,“爱折腾”的洪惠君开始思考传统表演艺术的创新。

他独辟蹊径,借鉴戏曲影视艺术,为传统的木偶艺术注入新的内容形式,并一次次地将之付诸表演实践。1999年,他在《少年岳飞》一剧中首次尝试融入“声光电”,受到观众空前的欢迎;2015年的“金狮奖·第四届全国木偶皮影剧(节)展演”中,他带领团队创作演出的大型神话木偶剧《孙悟空决战灵山》,在木偶眼睛里植入LED灯,造就了孙悟空的“火眼金睛”,不仅斩获展演最高奖“最佳剧目奖”,还一并斩获“编剧奖”“导演奖”“舞美奖”等多个奖项收入囊中。在探索木偶的水袖舞中,为了让木偶的水袖舞得更自然生动,洪惠君改装了木偶戏表演的辅助工具——“手指通”,让木偶的肢体动作舞动起来更优美。

“一种艺术,只有不断创新,才能一直保持活力。”在洪惠君看来,“演而优则导”在戏曲界亦适用。

1984年,抱着试一试的心态,他开始兼任导演,执导的首部木偶戏《两个猎人》一炮而红,获得了全国木偶戏比赛7个奖项。同时,该剧目在“第八届国际木偶比赛”中荣获“最佳动画奖”。从此以后,他真正开启了导演之路:1985年导演的《小熊拔牙》获全国幼儿木偶比赛一等奖;1990年导演并主演的《钟馗元帅》获福建省第18届戏剧会演“木偶艺术创新奖”;1999年导演的《少年岳飞》获福建省第21届戏剧会演“导演奖”,并获文化部第九届“文华导演奖”;2001年导演拍摄的电视木偶剧《森林里的故事》获中宣部“五个一工程”奖。

言传身教 珍贵非遗薪火相传

布袋木偶戏是漳州的一张特色名片,在木偶中融合了戏剧、漆器、木偶雕刻等独具特色的漳州传统文化,是闽南地区特有的民间瑰宝,也是海峡两岸割

舍不断的情缘。

“漳州布袋木偶戏同根同源,表演手法相差不大。”洪惠君曾赴台表演《雷万春打老虎》木偶戏,精湛的表演引起岛内观众啧啧称赞,并在戏后争先上台求合影。“台湾的布袋戏是中华文化在台湾的移植和延伸,通过闽台文化交流,不仅促进两岸木偶艺术的发展,更加深了两岸同为中华民族一家亲的认同感。”洪惠君感慨地说,如今,布袋木偶戏已成为两岸民间民俗互相交流的重要桥梁与纽带。

除了加强对台交流外,洪惠君还积极做好布袋木偶戏的保护和传承。他大力推进布袋木偶戏进校园,培养一批非遗传承人。

2021年,洪惠君在漳州高新职业技术学校设立了洪惠君木偶表演大师工作室,不断发掘新秀。“洪惠君老师每周都会为我们学校的师生上一堂木偶表演课,并指导我们创作新剧目。”漳州高新职业技术学校教育艺术系副主任、木偶表演工作坊负责人林梦超说,2022年,在洪惠君的指导下,学校创作的红色木偶剧《红军来漳州》荣获第四届福建省中小学生(少儿)戏剧展演中甲组节目奖二等奖,并于2023年12月在第七届中国泉州国际木偶展中获评“优秀展演剧目”。

在闽南师范大学艺术学院、漳州木偶艺术学校、漳州市布袋木偶传承保护中心等学校和传习点,洪惠君开设了木偶戏专题讲座,选拔优秀布袋木偶戏人才。课堂上,他以其惟妙惟肖、出神入化的木偶表演技艺,让年轻学生零距离感受中华传统文化的魅力,在学生心中播下一颗传承非遗的种子。

“以木为偶,以偶做戏。”布袋木偶举手投足之间,拨动的洪惠君对木偶戏50余年的感情;韵味醇厚的台词曲调之下,是他对艺术事业深深的爱。