

天柱:乡村侗戏出少年

◎ 通讯员 金可文 陈光昌 摄影报道

“念白抑扬顿挫,唱腔委婉透激昂……”

在天柱县渡马镇岩门村的家祠里,草坪上,一群少年举步如和风拂柳,启齿似燕语呢喃,正在排练着侗戏剧目。濒临失传的侗戏戏韵在古老的岩门侗寨再次传唱。

侗戏传承 从娃娃抓起

“唱得好,演得像,有范儿。”时值季春,侗戏《穆柯寨招亲》在岩门村中的草坪上,由一伙少年排练演绎,得到围观村民的一致好评。

《穆柯寨招亲》是岩门村一群平均年龄才十一岁的孩子刻苦排练出来的剧目。孩子们化妆、着装,历时两个小时演出结束,小演员们眼神专注,动作干脆利落,让观众沉浸到了精彩的剧情当中。

孩子们能够完整地演出这一剧目,得益于今年已经73岁的退休教师、侗戏非遗传承人杨秀举的精心执教。

天柱侗戏始于明末清初,它从京剧演化而来,以地方话唱念历史故事,经过几百年沉淀,演变成了现在富有侗族生活气息的侗戏,剧本有《大破天门阵》《穆柯寨招亲》等百余个。上世纪九十年代,在渡马一带甚为流行。300多年前,岩门村的祖辈从湖南黔阳将京剧带回之后,每逢节庆,村民都

要请戏班子在家祠或坝子演出。

上世纪九十年代,杨秀举怎么也想不到,流传了300年的侗戏突然就“失宠”了。年轻人纷纷外出打工、经商,岩门田间地头的戏腔变得越来越少。

“太可惜了,老祖宗留下来的东西不能丢,这戏不能断在我手上啊!”

2011年,杨秀举开始在岩门村小学传授侗戏,他把地方课安排成侗戏课。从此,岩门村里“啾啾呀呀”的唱戏声从田间地头转到了岩门村小学的操场上。

2012年,渡马镇中学的校长听说杨秀举的侗戏班进城参加春节联欢演出大获成功后,便到杨秀举家“三顾茅庐”,杨秀举思忖再三,不顾自己身体有恙,每天骑四十分钟的自行车,到渡马镇中学开了一个侗戏中学班。

后来,渡马镇中学布局调整并进了县城,岩门村小学合并到了渡马镇中心小学,他又到渡马镇中心小学开了个侗戏班。

“现在热闹啊!”杨秀举说,“现在我的侗戏小学班有80多人,加上村里的侗戏老年班和妇女班差不多有百来号人了!”

杨秀举利用节假日,指导孩子练功、排戏。在戏曲表演、唱腔、动作等方面对孩子进行提升训练。孩子们在杨秀举的

指导下,一遍又一遍地练习同一个动作,反反复复对着镜子练习眼神,力求到位、神似。

孩子们排戏虽然很累很苦,但对侗戏仍充满热爱。在练习侗戏的过程中,侗戏零基础的孩子一个个开始变得有板有眼起来,那唱腔、动作,都开始有了神韵,给老师带来了许多感动与惊喜。

侗戏的种子播撒到了孩子们的心里,等待春华秋实的到来。

侗戏走出山村 享誉湘黔桂三省(区)

渡马镇岩门少年侗戏班,以老带少,名气越来越大,走出了侗寨,越来越受外人认知和喜爱,县里开展的各种大型活动都会邀请少年侗戏班参加,展现侗戏的魅力。

2011年春节,杨秀举应邀带队参加天柱县春节系列文化活动,少年侗戏班在这次活动上表演的《杨家将》,让观众在大饱眼福的同时,深切感受到戏曲文化的无穷魅力;2012年至2019年,杨秀举每年应邀带队参加渡马镇“七月二十坪”民族节,连续八年演出,少年侗戏班锣鼓铿锵

敲响,提枪呐喊出将,武生花脸登场,且角跃马铿锵,每年让三万多游客流连忘返;2021年6月,杨秀举带领少年侗戏班

参加黔东南州第十二届旅游产业发展大会,表演《梁红玉》《大破天门阵》等剧目。精彩的演技,雄浑的唱腔,把忠厚传家、精忠报国的思想展现得淋漓尽致,让成千上万的观众看得入迷。2019年6月,天柱侗戏被列入贵州省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。在天柱县一年一度的“文化和自然遗产日”,贵州省天柱县、锦屏县,湖南省靖州县等侗、苗四十八寨几十支非遗队伍齐聚。杨秀举带着少年侗戏班用汉语夹杂侗话的唱腔对白,将侗戏《穆桂英挂帅》表演得惟妙惟肖,把侗戏这一古老的文化瑰宝,全方位地呈现给观众,让观众享受到一出集“唱、念、做、打”于一体的视觉盛宴。现场的观众、专家、戏师一致评价:“侗戏把曲词、音乐、美术、表演的美熔铸为一,是一场视觉、听觉的享受。”

岩门少年侗戏班的学员演技精湛,每年都有一些学生作为特长生被上一级学校特招录取。杨秀举和他的少年侗戏班屡屡参加县里的各种大型活动演出,声名远播,享誉湘黔桂三省(区),吸引了不少戏曲爱好者不远万里前往岩门学戏、看戏,岩门侗戏成了天柱县发展文化旅游的一张名片。

榕江县《三宝侗族琵琶歌精选》编委会要我给该书写一篇序。我当过多年的贵州省侗学研究会会长,感到这很有现实意义和长远影响,故而义不容辞地应承了下来。

侗族琵琶歌于2006年5月20日经国务院批准列入第一批国家级非遗名录。三宝侗族琵琶歌是侗族琵琶歌的重要组成部分,值得好好传承。《三宝侗族琵琶歌精选》的编写出版,在助推传承侗族琵琶歌上很有实际意义。

在内容编排上,《三宝侗族琵琶歌精选》精选了三宝侗族45首琵琶歌的歌词,分别注上了侗文、汉字记词音和汉语译音;精选了3首三宝侗族琵琶歌进行简谱和五线谱记谱,可以使人们具体领略到三宝侗族琵琶歌在声乐上的独特艺术。该书还有侗族琵琶歌传承世家传承琵琶歌的世系记载和侗学专家论述三宝侗族琵琶歌的历史发展、社会价值、艺术特点和传承问题的数篇论文。书的最后还附有三宝侗族琵琶歌的演唱现场录像光碟。编辑出版这本书的工作做得十分扎实,书本内容极为丰富,可以说是精品之作。

三宝侗族琵琶歌历史悠久。据明弘治《贵州图经新志·黎平府·风俗》记载,“侗人‘暇则吹芦笙、木叶、弹琵琶、二弦琴……以为乐’。又据邝露《赤雅》记载:“侗……善音乐,弹胡琴,吹六管,长歌闭目,顿首摇足。”此两例记载中的“弹琵琶”和“弹胡琴”实为相同的音乐事项,就是传统的弹琵琶。清代李榕在《黔记》中提及,“车寨苗(侗),在古州,男弦(即弹琵琶)女歌最清美”。可见,三宝侗族琵琶歌在明代就已经广为流传,至今至少有六百多年的历史。

三宝侗族琵琶歌是以琵琶为主乐器,以牛腿琴为伴奏而演唱的民间音乐歌种。在三宝侗寨,侗族琵琶歌大多是在晚上谈情说爱时弹唱,其他相关场合也弹唱。从歌曲内容上看,主要是表达男女青年之间的爱情,也表达人生的其他情感。流传至今的经典作品大约有400多首。在艺术表现上,这些琵琶歌大量引用了比喻、排比、拟人的修辞手法,经过侗族同胞的世代传唱和加工完善,语言已非常精炼,通俗易懂,生动活泼,极富艺术感染力。在演唱形式上,用琵琶与牛腿琴进行演奏,各乐句或乐段有机衔接,旋律优美,节奏清雅,扣人心弦。乐感委婉悠扬,独具风格。三宝侗族琵琶歌是三宝侗家人音乐智慧的结晶,为她们所喜闻乐听而久唱不衰。

在三宝侗寨,琵琶歌的弹唱伴随着每个人的一生。童年,跟随父母倾听琵琶歌,不知不觉受到熏陶。少年,能掌握琵琶歌的一些代表性曲目。青年,随着人生阅历不断丰富,参加民俗文化活动频繁,逐渐成为成熟的琵琶歌手,在社交活动中弹唱琵琶,轻车熟路,出口成章,成为主角。尤其在谈情说爱中,弹唱琵琶歌成为侗族年轻人的一种特别爱好,乐此不疲。琵琶歌在侗族社会生活中被广泛使用,因而也成为侗族青年争相掌握的一种民间弹唱技艺。琵琶歌与侗族人民生产、生活密切相关,是侗族民俗文化的重要组成部分。

一个民族的代表性乐器,是一个民族内部成员寻求民族认同感的标志。以琵琶为主乐器,以牛腿琴为伴奏而演唱的侗族琵琶歌是侗家人创造的精神财富,蕴含着侗家人特有的释放方式、性格特质和审美情趣,是侗族精神文化的重要标识,在汇聚民族精神、增强民族认同等方面有着强大的凝聚作用。在榕江县的车江大坝,侗家人依山傍水聚集而居,有着强烈的民族团体意识。这里的传统民间音乐活动也有着全民参与的特点。每当村寨响起悠扬的琵琶声,寨里的人们,不分男女老少都会聚集过来聆听。随着弹唱内容的变化,人们的情绪也随之起伏。逢年过节或喜庆聚集,在琵琶歌的带领下,男女老少聚在一起,倾听优美动听的琵琶歌声,因内容的教化作用而受到感染浸润,获得心灵的净化与洗礼,展现出族群的向心力和凝聚力。三宝侗寨这种全民性的娱乐活动,加强了人们的交流和沟通,加深了民族的认同感,对增强侗家人的亲近感、文化自信和民族凝聚力,产生了积极的作用。

琵琶歌中词与曲的和谐与思想内容与表达形式的和谐,成为三宝侗家人的审美准则。这些审美准则被三宝侗家人世代自觉遵守,直至今日依然保持着人与自然及社会内部的平衡、和谐状态。受追求和谐的审美心理影响,三宝侗家人一如既往地传承、发展和创新侗族琵琶歌的和谐美,在对侗族琵琶歌进行欣赏时,又在无形中接受了和谐美的陶冶,使原已具有的和谐审美心理再度升华。在这样良性循环中,民族团结得以维系与加强,民族文化得以传承与发展。三宝侗家人所崇尚的和谐美,具有人类审美理想的普世价值,对铸牢中华民族共同体意识更是具有重要的现实意义。

新中国成立以后,特别是改革开放以来,我国政治稳定、经济发展、社会和谐,人民生活水平也不断提高,民族文化得到很好的传承与发展。在新的历史条件下,三宝侗族琵琶歌的传承与发展既有机遇,也面临新情况与新问题。党和国家为民族文化的传承与发展提供了物质基础、社会环境和政策保障。三宝侗寨重新整理了以汉字记词音的老歌本,新增了琵琶和牛腿琴,重新组建了琵琶歌的业余歌队,经常举办各村寨参加的琵琶歌比赛活动,使琵琶歌声响遍了侗乡各个村寨。利用现代通信工具,在QQ、微信和抖音等平台上传播三宝侗族琵琶歌。但是,现如今不少中青年纷纷外出打工,青少年学生为求学深造,顾不上学唱琵琶歌;各家各户都有了电视机、电脑、手机,娱乐方式更加多样化,彻底打破了过去农耕时代大家一起单纯唱歌的娱乐方式。现代的生活方式使得一些村民对传统文化艺术不感兴趣,现在三宝侗寨唱歌的人大都是中年及以上年龄层的村民,中年以下年龄层的村民,很多都不会唱琵琶歌了。这对三宝侗族琵琶歌的传承是极大的挑战,如不采取有效措施,三宝侗族琵琶歌的传承与发展将会出现断层。

2021年,榕江县三宝侗学研究会和榕江侗布艺术研究院共同组织人员编写了《三宝侗族琵琶歌精选》一书,目的就是使三宝侗族琵琶歌得到记载与抢救,从而推动三宝侗寨开展民族民间文化活动,加强与其他地区民族文化的交流,促进当地民族文化旅游事业的发展。以此增强民族文化的自信和自豪感,激发三宝侗家人热爱家乡的思想感情,为乡村振兴出力。编写出版这本书,还可以为民族优秀传统文化引进校园和学校育才提供教材资料。

读了《三宝侗族琵琶歌精选》书稿,我感觉到以杨朝富为主编的编委会对三宝侗族琵琶歌的历史、经典作品、社会价值、艺术价值和传承发展问题,进行了深入探究、梳理和记载,是很有价值的侗学研究成果。

如书中《前言》所说,一个民族的文化是这个民族的血脉。一个民族文化的传承与发展,与这个民族的生存和发展是息息相关的。一个民族要是丧失了民族的血脉,那么这个民族就会衰弱以致消亡。优秀的民族传统文化维系着民族的生存和发展,我们应该传承和弘扬优秀的民族传统文化。《三宝侗族琵琶歌精选》的编写出版,饱含着满满的正能量,一定会在侗族优秀传统文化的传承与发展中发挥良好助推作用。

《三宝侗族琵琶歌精选》序

◎ 杨序顺

岩门村侗戏小学学员在家祠表演

侗戏非遗传承人在给侗戏学员作表演前准备

岩门村侗戏小学学员在田间地头演出

岩门村侗戏小学学员展示脸谱

岩门村侗戏小学学员在去排练的路上