

青春版：“梅开二度”的评弹风景

◆ 孙光圻

青春，是一个奋发向上、沁人心脾的字眼。自然界，初啼莺声的枝头小鸟与浅红嫩绿的含娇叶蕾，使人有清新脱俗、情趣盎然之感。社会上，英姿勃发的型男靓女和年轻有为的少年英俊，也莫不使人刮目相看，心旷神怡。这就是青春的迷人魅力。

最近一段时间，笔者突然发现，青春两字在文艺界，特别是在苏浙沪的评弹界频频出镜，大领风骚。

例如，前不久上海评弹团原创中篇《林徽因》就推出了红蓝两队演出人马，其中，蓝队就是由青年演员唱主角、挑大梁的“青春版”。无独有偶，荣获 2016 年度曲艺牡丹奖节目奖的中篇评弹《徐悲鸿》青春版，也是全由沪锡两地的评弹新秀担纲。另外，最近苏州市吴中区评弹团也推出了曾获中国曲艺金奖的原创中篇评弹《孙武与胜玉》的青春版。一时间，评弹舞台上洋溢着青春的气息。

所谓青春版的艺术表演模式，其最大的特色就是以中青年、特别是青年演员为舞台表演的主体。我认为，由名角响档唱主角的成人版当然是极具市场号召力和艺术展示力的表演模式，但从新时代非物质文化遗产传承和发展的伦理角度考虑，青春版的面世与热演，似更是一件值得我们颔首称庆的好事。

其一，说明评弹界青年一代已经茁壮成长起来，评弹事业后继有人，前景看好。只要看过这些青年演员精彩演出者，就不难获得

■ 中篇评弹《林徽因》剧照

这样的认知，即他们在评弹表演的主要手段“说、噱、弹、唱、演”方面均已有了相当的功力和可喜的造诣。评弹的各种说表功夫、流派唱腔和面风手势，在他们身上已传承和展现得有模有样，其举手投足之时，颦笑顾盼之间，已

颇得其乃师之真传，也隐然有其艺术前辈之风韵。“红颜待容色，青春矜盛年”。从表演水准上说，这些高颜值、高活力的青春版演员，在某种程度上已具有与高水平、高知名的“成年版”演员“分庭抗礼”的艺术潜力。

其二，说明当今评弹界的决策人与经营者，已经充分注意到主动因应评弹观众与市场的动态性变化。近些年来，书场的老观众每每以从小就听着评弹长大的“银发族”老年观众为主，其多数人已离退休在家，日常生活悠闲，有足够的闲暇泡书场，听长篇，闭目击节于传统的“老腔老调”之中。然而，现在的青年观众则截然不同，一方面，他们日常工作繁忙，难有足够的时间去从容接纳艺术演出的熏陶与享受，即使有时间也得走进像模像样的剧院以“扎台型”；另一方面，时下各种文艺表演样式五花八门，从高雅艺术到民间八卦令人目不暇接，在此情势下，评弹必须适应广大中青年知识分子和白领阶层的生活特征与审美趣味，而中篇评弹青春版在都市剧院的演出模式恰恰适逢其时，并同时可为评弹吸引和培养一批“新粉丝”。

其三，说明评弹艺术的活态性传承已呈现出一种新的发展势头。评弹作为国家层面的非物质文化遗产，其传承的要旨是要靠一代又一代鲜活的人去完成的。就上海评弹团而言，从 1951 年成立时的老一代“十八艺人”到这次演出《林徽因》的新一代“十八艺人”，我们欣喜地看到，历史悠久的评弹表演艺术的各种知识与技艺在活态人的代际接力中得到了切实和有效的传承。如果说，源于苏州的评弹在上世纪中上叶进入上海这个国际大都市得以发扬而广大，形成了第一波名家荟萃，流派争辉的全盛时期，那么，通过近些时期以来诸如评弹青春版不断涌现的新态势，我们可以说，评弹艺术在历经一段清淡落寞的“中衰”之后，现今已开始展露出“梅开二度”的“中兴”语境。

扫一扫
请关注
「新民艺评」

新年伊始，北京市残疾人艺术团来了。他们在特殊的艺术舞台上举行了一次独特的演出——《不忘初心 梦的启航》文艺晚会。

这是一场让观众含着眼泪看完的演出。这是一个特殊的组合，在每个人背后都有着令人感动的故事。

《不忘初心 梦的启航》是一曲动人的命运之歌。北京市残疾人艺术团的演员们在命运风暴中奋勇搏击。他们的成功演出告诉人们：只要不放弃，就会重新拥有他们希望所拥有的一切。他们承载着残疾人的梦想，怀着快乐而感恩的心于黑暗中体味光明，于无声中感悟音律，于残缺中追求完美，于动作中展示力量；以顽强的意志、拼搏的精神、精湛的演技，展现艺术，弘扬人性，传递友善，诠释人生，揭示人的尊严和意志力。

人生的第一桶金是自信。相信自己，才能放飞梦想。身残志不残，太阳照常升起。舞台上的盲人歌手，是黑暗世界中的逐梦人。李宁的男声独唱《等待》，以高亢而雄厚的声音，唱出了他心中对未来、对光明、对爱的期待和希望。聋哑人，则以翩跹的舞蹈和斑斓的色彩述说着内心的语言，聋人大型舞蹈《飞天》和藏族舞蹈《神香》，都以优美的造型与妙曼的舞姿展现了东方神韵，获得了满堂彩声。陈存良和关胜利的杂技《力量》，以健、力、美和超越常人生理极限的肢体造型，名副其实地显示了他们合作的力量，曾获得法兰西共和国总统奖。因肢残而坐在轮椅上独唱的徐明丽，被誉为“轮椅上的百灵鸟”，曾获得全国残疾人艺术大奖一等奖，在晚会上以明丽甜美的歌喉深情演唱了《中华大团圆》和《茉莉花》。双臂残废的袁克西，口衔一支毛笔，写出书法作品《不忘初心》，当场展示，字体端庄、笔力雄健。五个聋哑女孩表演的杂技《晃圈》，从一个圈晃到五个、十五个，最后竟然能晃一百多个圈……他们都是生活中的

太阳照常升起

欣赏《千手观音走进上海》文艺晚会

◆ 戴平

强者，以坚强的意志、刻苦的训练，同命运搏斗，创造出艺术之美。

天才指挥舟舟，今年已经 38 岁了。这个在愚人节出生，不会计算十以内的加减法，智商至今只有四五岁，无师自通地挥动着指挥棒的小伙子，在台上忘情地指挥一群老艺术家的交响乐演奏《北京喜讯到边寨》《卡门序曲》和《拉德斯基进行曲》，他的指挥和乐队的演奏是那么和谐，是那么激情洋溢，观众席中爆发了一阵又一阵热烈的掌声和“舟舟，帅！”的呼叫声。一曲终了，一位女观众感动地走到台前和他拥抱，舟舟流下了眼泪。压轴节目，是著名的舞蹈《千手观音》，据说现在演出的已经是第四代了。20 位聋哑舞蹈演员听不见音乐，但相互之间默契配合，动作整齐，节奏鲜明，营造出层出不穷、千变万化的视觉冲击力，整个舞蹈的造型以及协调性，给观众以美妙的艺术享受。平时，我们赞扬艺术家的精湛演技，说“台上三分钟，台下十年功”；而这场演出每一位登台的演员，在每一个动作、每一句歌唱的后面，更包含了常人难以想象的汗水与泪水。

北京市残疾人艺术团的演员们用动人的励志演出告诉世人：梦想，不会因残障而熄灭。盲人即使什么都看不到，他们依然可以拥有爱、歌舞、技艺和欢乐，因为在他们心中有一盏不灭的明灯，指引着前进的方向。他们借着悠扬的乐章和美妙的舞姿，传达着残疾人对生活的美好憧憬与热爱。虽然他们的生活世界里没有声音，但他们用心灵交流完成每一个动作，他们用自己的肢体语言转为铿锵的见证，诉说着自己昨天和今天的故事：如何跌倒再振起，如何经过畏缩再展翅翱翔！

特殊艺术是人类百花园中绽放的一朵新蕾，是残疾人热爱生命、热爱生活、热爱艺术、追求梦想的生动体现；北京市残疾人艺术团这种坚强的意志和拼搏的精神值得全社会支持和弘扬。

《比海更深》：是枝裕和的细腻宛若温婉的歌声

◆ 梅生

台风肆虐的深夜，邓丽君温婉演唱的日文歌《别离的预感》从广播里输出，听到“比海还深，比天还蓝”的唱词，寡居的老母亲感慨活了一半辈子，从没见过爱谁比海更深，问及儿子，人到中年的他嗟叹道也许。然而炽热的情感与理想的人生并不构成正比，母亲虽有活着的遗憾，但能以单纯乐观的心态过好每一天，儿子年轻时出版过获奖的小说，如今却是事业、婚姻、生活皆失意的“废柴”，靠做私人侦探过活、常常赌博的他，余生不大有成为职业作家的迹象。

是枝裕和去年入围戛纳电影节一种关注单元的新作《比海更深》，以上述方式点出片名出处，正如他 2008 年执导的《步履不停》，名字是从昭和时代的歌谣《蓝色街灯下的横滨》而来——巧合的是，这首歌曾被邓丽君翻唱过。但《比海更深》被誉为《步履不停》的姊妹篇，并非仅因题目的来源如出一辙。

《步履不停》的创作，缘于是枝裕和在母亲去世后，感觉对她有太多亏欠，而将自身的情感，投射到阿部宽饰演的男主角良多身上。以主流标准衡量，良多与成功人士相距甚远，“奔四”的人没有稳定的工作，与父亲、继子的关系也难称和睦。可是在树木希林出演的母亲看来，儿子不是为了继承父业或者成为“有用之人”才出生的，他能简单知足地活着便好。为此，她无

怨无悔为良多默默付出。可叹在于，因为人生路上总会慢上一拍，良多错失诸多报偿母爱的机会。

《比海更深》中男主角的名字，亦叫良多，而影片的剧本，同样夹带是枝裕和对母亲的愧疚。镜头对准的低矮破旧的居民楼，是导演居住过 20 余年的公团住宅，鲜明地带有时代的痕迹。这类住宅，曾因室内装有方便居民饮食起居的设施，而被一代日本人视为理想的栖身之处，但如今居住的，多是无力改变环境的“遗老”，导演的父母便是如此。直到母亲去世，是枝裕和以及父亲，也没能帮她达成搬到独栋楼房安养天年的心愿。不过电影中再度扮演母子的树木希林与阿部宽，重拾是枝裕和的私人记忆时，母亲并无半点对儿子无能的指责，相反以玩笑口吻，带出她对儿子现状的担忧，希冀他能有足够的勇气面对困境。

两部电影皆让年迈的母亲，用朴素的语言说出生活的智慧，同时加入第三代的视角，他们观察到的父亲与祖母、家人以及社会相处的方式，带着纯粹的定格镜头的性质，一帧一帧铺陈开来，作为中间纽带的良多，不但在母亲心中占据最大比重，儿子眼里也是不可替代。《比海更深》里良多最终能对过去释怀，某种程度上是因儿子的懂事，他对父亲经济状况的体恤，对与父亲共处的珍视，都颇令人动容。

上海文艺评论专项基金特约刊登