

我们为何要昆曲进高校 ——兼论昆曲进高校的可能性

曹南山

作者赐稿

-

昆曲是中国艺术的奇葩，是中国戏曲美的典范，是历史最为悠久的中国戏剧，也是享誉世界的古老剧种。但作为濒危的“人类口头和非物质文化遗产”，如何让更多的年轻人尤其是当代大学生接受和欣赏是一个至关重要的问题。长期以来，昆曲的观众趋向老年化，普遍的大学生未曾接触过这一古老但充满活力的艺术形式。苏州作为昆曲艺术的诞生地，在推广昆曲艺术上理应做出表率，自2004年苏州昆剧院推出青春版《牡丹亭》，昆曲艺术大放异彩，广大青年观众尤其是各高校大学生在欣赏之后交口称赞，各大媒体和网络好评如潮。在莘莘学子惊呼这一传统艺术的巨大魅力之余，我们深感普及昆曲艺术之迫切性和重要性。昆曲艺术只有在赢得观众的基础之上，才能获得更大的生机与活力。

广大高校在校学生是中国未来各领域的精英人才，他们具备相当的人文素养，同时也拥有较为充分的闲暇时间，他们有能力也有时间品位艺术，欣赏美，他们现在所形成的审美趣味必将影响其今后的一生，所以拥有了青年学子就等于解决了今后五十年昆曲的观众问题。在当代大学生未来的职业生涯中，他们会将自己的审美趣味和欣赏习惯影响其周边的一大部分人，并且也将在对下一代的教育中体现出来，如此良性循环，那么这对于解决的昆曲观众问题，不仅仅是今后五十年，而是一百年，两百年，直至更加久远了。

典雅精致是昆曲有别于其他戏曲样式的一个重要特性。所以自昆曲艺术诞生以来就一直是封建士大夫和广大知识分子尤为钟爱的艺术。当代中国社会，受到西方文化的冲击很大，广大青年学子更是在改革开放后的历史条件下成长起来的，他们自小耳濡目染的就是影视作品和现代流行音乐所展现的带有强烈西方化、市场化的生活模式和审美趣味，“快餐文化”的便利和刺激逐渐替代了传统的

艺术的含蓄蕴藉。这是当前的一个事实，我们无须讳言。然而，一个不可否认的事实是，作为一个生于斯，长于斯的中国人，当代大学生不可能脱离传统文化的影响，他们从小接受的依然是唐诗、宋词，以及以四大名著为代表的明清文化的影响。中小学教材中古文和诗词的比重依然很大，这就给他们学习传统的中国文化开了方便法门，他们中有很多人开始喜欢上中国传统文化，喜欢读中国的书，开始对国学和精通国学的大师们发生强烈的共鸣，于是很多学生走上了学习中国古典文学和艺术的道路。此外，很多学生虽然没有走上同样的道路，但是他们在痴迷流行文化和西方生活方式的同时，也对中国传统文化和古典艺术抱有一份尊重和敬畏。尊重它的博大精深，但也因此产生敬畏，因为在他们有限的经历中，他们认为如此厚重的文化艺术只属于古人，现在的人理解不了也欣赏不了了。要打破这一认识，只是在口头上辩说总是收效甚微的，因为他们有时间都坐在电视机旁看电视剧或是戴着耳机听流行音乐去了，所以传统的文化艺术要想得到青年的青睐不能再躺在图书馆的角落里静等他们来亲近了，而应该站起来将自己的美展示出来，用真善美去征服广大青年们。

在中国灿烂辉煌的文化艺术宝库中，依然具有鲜活生命的只有传统戏曲了。中华民族五千多年的文明，三千多年的历史，在深厚的文化积累中终于催生出有别于世界上任何一种艺术样式的中国戏曲。而作为“百戏之祖”的戏曲之母即是现在依然活跃在舞台上的昆曲艺术。昆曲从一诞生就综合起了整个中国文化艺术的精髓，它集诗歌、舞蹈、音乐、绘画诸美于一身，又融合儒家文化的精髓，终于赢得了当时中国知识分子的赏识而最终成为其最爱。悠悠的六百多年过去了，历史冲淡了曾经的一切，当年的生活痕迹已经烟消云散，只留下故纸堆里那载满了沧桑的文字，传统被尘封在了历史的档案馆里。那厚重的大门让如今追求生活轻松的人们总是敬而远之。

我们被锁在了自家的后花园外，却走进了他家的菜园地。西方文化的大量引进让我们的青年人一声声惊呼，他们沉迷在好莱坞的

电影里，不知道那是一个梦幻的世界，他们在嬉皮士的音乐里陶醉，在美剧的风云里感受着心跳。他们为罗密欧与朱丽叶的爱情感动不已，为之痴迷。于是，欧美的成了经典，国产犹如敝帚。在这样的时代里，让早已痴梦的青年回首，似乎不是简单的提倡和教育所能做到的了。

满园春色关不住，一枝红杏出墙来。大部分人似乎已经忘记昆曲，一个年迈但却健在的老人！但古老艺术的沉潜不等于消失，2004年昆剧青春版《牡丹亭》经过一年多的酝酿和精心的制作，终于出现在百年历史的现代高校——苏州大学的存菊堂，而较之前任何一次昆曲演出的不同之处在于，这一次六百年的昆曲面对的都是仅逾二十的青年。出于所有人的意外，但又在情理之中的事情出现了！2400多个年轻的观众在闷热的大礼堂里居然静静地注视着前台三个小时，当上本演出结束的幕布缓缓拉起时，整个剧场沸腾了！学生们疯狂地用他们观赏好莱坞电影时的方式狂叫着，蜂拥地跑至舞台前狂热地拍着他们的手，嘴里喊着男女主角的名字。这从未见过的阵势震撼着在场的每一个人，他们从来都不知道中国也有这般动人的艺术，他们更不曾知道古人在恋爱着也是如此地浪漫。这之后凡青春版《牡丹亭》在高校中演出，都是盛况空前，昆曲一度成为高校中最为流行的话题。有媒体曾指出，青春版《牡丹亭》让昆曲的观众普遍下降了三十三岁！

正如妙龄少女杜丽娘游园之后的感叹“不到园林，怎知春色如许！”青春版《牡丹亭》用它精致典雅的表现形式，为青年学子乃至社会各界揭开了昆曲艺术这座大花园春和景明的大序幕，他们跟随着杜丽娘徜徉在园中的脚步欣赏着良辰美景，而专属于昆曲的赏心乐事就在这种移步换形的陶醉之中慢慢浸润到每个青年观众的身心之中，及至灵魂深处。中国戏曲艺术是诸多传统艺术的综合体，它延续了从《诗经》开始的中国诗、乐、舞相结合生发的传统，更是在对传统的承接与护持中，将美术、建筑、雕塑、杂技、刺绣等诸多艺术形式的精髓熔铸其中，形成了中国戏曲独特的审美样式与

文化形态，而昆曲更是其集大成者的典范之作，昆曲艺术达到了戏曲艺术形神兼备的最高境界。

典雅优美的曲词承接唐诗、宋词而来，是中国诗性文化的延续，一位位才华四溢的传奇作家将自己的百转情思精雕细刻，使之始终洋溢着浓郁的诗意；以竹笛为主的音乐清丽悠扬，配合人声的细腻婉转，在千啼百啭之间将剧作中蕴涵的浓郁诗情以及男女主人公回环缠绕的情思一并传达出来，度尽一字几近一刻，一字一句精研细磨，真正表现出“水磨调”的神韵；音乐是神韵的影子，舞蹈则是它的形体展示，昆曲的且歌且舞、逢歌必舞，如流水行云，使昆曲的舞台表现有了丰富的张力与爆发力，那秀美的手势，那婀娜的身段，那繁复缤纷的水袖，都为各种艺术样式在昆曲之中的和谐生发提供了一个载体；除此之外，色彩缤纷的脸谱、简约留白的舞台设置以及刺绣的精细传神来源于中国古典美术，演员舞台上的动静行止、闪躲腾挪则处处体现出雕塑的美感与杂技的精彩，而现在日益发展与精进的舞台设置，使昆曲舞台不仅拥有一桌两椅的简洁，而且有建筑设计倾向的多层次感，扩展了表演的空间感与立体感，观众的视域随之扩展，从而使表演到达了一个新的境界。

如果说昆曲的“形”是它令更多年轻人倾心追逐的一个方面的话，那么让昆曲绵延六百年而至今香烟未断的则是昆曲的“神”，即它在产生之初到整个发展历程中所吸收和积累沉淀下的中国千百年厚重的文化与人文精神，这种文化的沉浸与积淀以及人文精神的传承由文人运乎笔端，从而使每一部经典作品都带着浓厚的人文色彩。昆曲中描写爱情，不仅细腻动人，缠绵哀婉，更有“与子相携，死生契阔”的壮大，也有“生可以死，死可以生”的庄子般的浪漫主义情怀；昆曲中的友情，可以义薄云天，更可以两肋插刀；而昆曲中的亲情，则是延续了中国传统中对于孝道的遵循与阐释，将人的最基本的存在关系予以深刻展示。中国传统道德与文化之中的仁、义、礼、智、信等信条以及忠、孝、节、义等规范通过昆曲的经典剧目渗透到人们生活的各个方面，一直到现在还在显示着其不朽的价值。但是舞台上的文化与道德，并不是通过教育与说教展

示出来，它在各种艺术形式高度的吸纳与融合之中成为一种美的综合体，形成自己独特的审美范式，从而带给人赏心悦目的美的享受，引起心灵上的共鸣。

昆曲在它虚拟化、写意化以及程式化的特色之中形成的审美范式融通着儒家传统文化中和圆融的审美以及文化理想：它讲究和缓，淡化了速度；讲究协调，避免了失衡；讲究和谐，摒弃了冲突。从而使各种速食、快餐样的文化和日趋娱乐化的生活方式在它面前显得格外仓促和匆忙，由此所带来的空虚与浮躁的弊病也显露无遗。舞台表演与情感的酝酿和抒发在一种和缓、协调、和谐的气氛之中让当代生活从快节奏的无所顾暇中解脱出来，人们在亲身体验到美的同时，回复到中国古典文化所向往的从容淡定、平心静气的状态，从而品味到生活所应该具有的本真滋味。

昆曲艺术对美的定义与阐释，实际上是千百年来中国文化对于美这一理念集中的总结，它对美的描摹并不是急功近利的，而是以一种鲜活的生命意象来展现的。虽然节奏缓慢，但是却始终坚守着美的真正内涵：大雅即美，它是一种最贴近人内心的细腻雅致、积极向上的生活精神。

总而言之，之所以我们要让昆曲走进高校，是因为在各种急功近利、转瞬即逝的流行文化、快餐文化的包围之中，昆曲为自己保留一块发展的地域以及留下一批文化的传承者与保护者是一件艰难的事情；而对于它作为中国戏曲艺术的一株奇葩而言，其中所蕴藏的历史与文化遗产，乃至深层的文化精神、文化内涵与文化品格，是经历数百年中国文人悉心积累起的，是数千年中国文化的精髓之一，因此作为具备较高文化素质的大学生，应该在关注中国传统文化的同时，能够真正认识到我们肩上保护与传承传统文化，尤其是像昆曲这样的文化遗产的责任，这是我们应该做到的，也是能够做到的。