

陆锦花:当才华撑不起梦想时就需学习

青年人在继承之外,更要开拓

生于1985年的陆锦花,起码在5年前还不会想到会有今日艺术上取得的成绩。这一切都从2010年她作为特殊人才被引入上海评弹团开始。正是在上海这个文化大码头所给予的不断锤炼实践的机会中,陆锦花渐为业界和观众所认可,成为公认的最优秀的青年“丽调”传人。最近,陆锦花当选上海市青年文联的理事,青年记者对她进行了专访。

青年报记者 郦亮

系列报道之四

青年报:你是在苏州评弹学校学习了评弹艺术,后又进入苏州评弹团成为正式的评弹演员。但人们注意到,你的事业腾飞,是从2008年获得上海主办的“评弹金榜”十佳演员称号之后开始的。2010年你作为特殊人才正式调入上海评弹团,此后更是活跃于各大演出之中,成为观众熟悉的优秀评弹演员。可以说,你的事业与上海息息相关。你觉得,上海在你成长过程中给你印象最深刻的是什么?上海培养艺术新人的最大优势是什么?

陆锦花:我进上海评弹团上海给我开了很多绿灯。因为我那时候也年轻,各方面其实是不太够这个特殊人才引进的。但是,大家觉得我挺有培养前途,也非常喜欢我这样一个年轻人,所以一路上给了我很多帮助,安安分分地到了上海评弹团工作,户口编制的问题全部解决。2011年马上就给我评了我们上海的“文广演艺之星”,5月份给我办了一个专场,那是我第一个专场。这个专场票房非常非常好。舞台上能动用的所有的一切,他们全部来配合我。所以在2012年11月就给我在兰心大戏院办了专场。这几年我获得了一系列的荣誉,包括2012年上海优秀文艺工作者、上海五四青年奖章,还有新长征突击手。

成为青年文艺骨干以后,会有一些的项目有一定的资金的支持。所以我在2013年有了自己的演出季叫“陆锦花的评弹实验场”,一共办了四场,一个月办一场,等于是把我这么多年对评弹的一些理解一些想法全部都在舞台上呈现了。有老的节目,有原创的节目,也有我根据老的剧本改编的节目。同行极力地帮助配合我,让我完成我想完成的艺术梦想,就是我的舞台我能自己做主,而且破天荒地采取了倒包倒租场地的先例。我觉得,这是我对于上海这座城市给予我的这么多的关怀和培养,以及对于我自身的一个交代。

青年报:现在有很多艺术新人成为“沪漂一族”,你觉得现在的这些青年人在上海所遇到的情况与你当时有什么不同?现在他们最迫切需要的是什么?

陆锦花:这两年的艺术环境和过去还是不同的,现在的整个艺术环境对传统的从业者是比以前更宽松更好。在这样一个大环境和格局之下,我觉得更多地需要青年人在各方面的才华和新的思想。现在传承这个问题也非常非常的迫切,但是可能更需要年轻人有我们这一辈人的思想和理念。我觉得中国需要的不单单是一个能够把古人的东西继承下来的克隆者,而应该是有了古人的精神以后的一个开拓者。

现在对年轻人的要求比以前可能更宽泛。以前我们可能更规矩,当然现在也需要你规矩,但是也希望你是一个不规则形的。嗯,需要更多的学习。我挺喜欢这样一句话的,当自己的才华撑不起自己的梦想的时候就需要学习。我觉得这对于当代的在上海这个城市打拼的艺术工作者

来说,学习非常重要。

青年报:你一路走来得到过不少名师益友的技艺传授,在苏州你师从吴伟东、毛瑾瑾学习长篇弹词《双玉麒麟》,拜苏州评弹团著名演员司马伟为师,学习长篇弹词《皇太极》、《多尔袞》。到了上海又长期与高博文搭档。你如何看待现在评弹的传承现状。在培养新人方面,你有何心得、思考和建议?

陆锦花:培养新人方面,按我自己的经验,我觉得成长跟自己的心理状态息息相关。首先,你的整个艺术环境,包括你所在的工作单位以及这个城市给你的感觉是容许你有梦想的,然后允许你的思想可以天马行空地行走的。环境一定要宽松,能够让你有自己的主导思想,而不是很多很多的约束。第二,不是填鸭式的教育和引导,而是要倾听我们年轻人的诉求,我们想干什么?我觉得应该是双方站在一个平等的立场上进行的。

过去我们花了很多的力气没有出人才。一个原因我觉得,这个是要根据每个人的条件和每个人的现状。我觉得艺术家的培养肯定不是一批一批的,还是要针对个人。艺术还是“角儿”的艺术,是看人的啊。不是说我陪着十几个人,那个天赋非常重要,要因材施教。

还有就是一定要给青年人学习的机会,个性化地倾听他的诉求。而不是说我去上个学习班啊,我去哪里进修一下。这个是治标不治本。看看很风光挺热闹,其实没有用。

青年报:你这次当选了青年文联的理事。在这个平台上,你未来有什么计划吗?

陆锦花:青年培养方面我觉得要给予更多的平台,让各种各样的剧种行当的优秀人在一起有思想的碰撞,那么在彼此交集的过程中肯定有更多的火花。上海的一个培养方向就是培养一批每个行当每个行业具有代表性的青年人,让他们能够在平台上面有更多的交流。

从这个意义上来说,青年文联就提供了这样一个平台。我以后会发展一下我们评弹演员成为青年文联的会员。有一定的数量以后,才会有一定的质量,也能做一点事情。在这个平台上一个人是孤掌难鸣。我觉得一个人好很重要,但更多的是一批人的涌现,那才是整个行业往前走的一个标志,独木难成林。我觉得只有跟不同届别的人交朋友、交流,你的成长和进步才会更大。

青年报:在个人艺术上,你接下来有什么计划?

陆锦花:接下来,我9月份再去读一个针对专业的优秀编剧开的一个高级研修班。在这方面我是一个门外汉,只是我有这方面的诉求。还要参加一个青年文艺骨干培养计划。还有就是好好研究徐丽仙,把徐丽仙的丽调艺术全面展现,把徐丽仙留下来的零零星星的资料都整理起来,特别是她说书的折子的这一部分,现在这种段子太少了。

在上海这座城市的关怀下,陆锦花实现了“我的舞台我做主”。

[前辈点评]

高博文:她是新潮与传统的融合体

上海评弹团的副团长高博文,对于陆锦花有着很高的评价,他说:“陆锦花作为一个从事传统文化的青年演员,她的身上充满朝气,既具备当代青年的时尚、阳光、新潮,特别不容易的是她身上还具有古典和传统的特质。作为一个互联网时代的青年评弹演员,要能亦古亦今亦中亦西,她基本功扎实,对艺术感悟能力强,接受能力也快,是同龄人中的佼佼者。”此次,陆锦花当选了青年文联的理事,高博文表示了肯定,同时,他说:“一个青年演员现在拥有了不少光环和赞誉,必须要清楚自己要走的路是要靠刻苦坚守,继承创新任重道远。评弹作为一种传统艺术是不同于流行文化的,不可能一夜爆红,面对荣誉要头脑清醒,明确目标。”作为

陆锦花的领导、老师和搭档,高博文在采访最后也是衷心地祝愿她在艺术道路上不断前行,真正成为能承上启下的优秀的评弹艺术传承人。

另外,上海青年文联的新一届的会长黄豆豆也对陆锦花的表演表示了欣赏。他觉得,评弹艺术古老而小众,陆锦花对此有着自己的追求,坚持出自己的作品,她对评弹艺术的这份坚持非常难能可贵。青年文联这样一个文化团体,是一个能让不同的艺术门类在一起互相切磋和学习的平台,陆锦花当选了青年文联的理事,能融入这样的文化氛围中,对于她开拓和发展未来的事业上也是有很大的帮助。

点评人高博文,上海评弹团副团长,著名评弹表演艺术家