

《浙江曲艺史》首次系统梳理浙江曲艺千年发展脉络 江南曲美 艺韵悠长

本报记者 沈昕雨 见习记者 涂佳煜

源自民间、诞生于江湖,在老百姓的生活中鲜活生长,这就是曲艺。作为一种说唱艺术,它拥有悠久的历史。

浙江,是中国曲艺的重要发源地和繁盛地之一。从南宋瓦舍勾栏书会才人的出现,到新中国曲艺创作演出的繁荣,浙江曲艺延绵千年,曲种样式繁多,曲艺说唱不断,曲艺书目曲目及各类说唱艺人层出不穷。

一方水土养一方人。江南山水,赋予了浙江曲艺“灵秀之气”;江南文化,造就了浙江曲艺多姿多彩的风韵。一个又一个美丽的故事就在悠扬的乐曲、婉转的唱腔、细腻的表演中,被娓娓道来。

回溯历史,浙江曲艺自有史记载以来,至今一脉相承,从未间断。不论是从曲艺史的全面性、丰富性,还是从曲艺史的完整性和系统性考量,浙江都应有一部完整梳理曲艺发展历史全貌的学术专著。于是,由浙江音乐学院特聘专家研究员、原浙江省艺术研究院副院长蒋中崎所编著的《浙江曲艺史》,作为浙江文化研究工程第二期的一项成果得以推出。它完整而系统地梳理了浙江曲艺的千年发展脉络。

历史长河浩浩汤汤,而这部专著让曲艺文化变得可知可感。开卷细览,从吴越之风中孕育出来的浙江曲艺,承载着时间的记忆,字里行间是兴衰过往,亦有未来憧憬。

十年漫漫著一书

“曲艺”一词最早的文献记载,可追溯到春秋时期。《礼记·文王世子》曰:凡语于郊者,必取贤叙财焉,或以德进,或以事举,或以言扬。曲艺皆誓之,以待又语。三而一有焉,乃进其等,以其序,谓之郊人。

“不过,在以诗文为正统的过去,曲艺只能作为‘雕虫小技’,难登中国文坛的大雅之堂。因此,历代有关曲艺创作、演出等的记载很少,至今也难以清晰勾勒出中国曲艺发展的全貌。”蒋中崎说,在《浙江曲艺史》之前,尚未有一部完整的浙江曲艺史专著出版,可见调查搜集、整理史料之困难。

从2011年开始搜集资料到2021年年底正式出版,蒋中崎花了10年的时间,才最终完成这部专著。期间,他跑遍了浙江各个县市区,每个地方都至少要去五六趟,通过地毯式普查,积累了五六百万字的素材。

曲艺艺术最大的特点是用口语说唱故事,它和民俗文化、区域文化密不可分。蒋中崎说:“历史上,浙江曲艺说唱样式有近百种,同一曲种在不同地区有不同的表达方式。每到一个地方,首先要理清当地的文化背景,再去寻找、挖掘历史文献以及地方曲种的传承人等,去记录不同曲种的特点。”

而这,也成为他调研时最困难的一点。社会发展,许多曲种已逐渐消亡,找不到史料和文献记载,有些甚至连地方传承人皆已消失,仅存在于部分当地老人模糊的记忆中。

“地方曲艺中承载着人们的乡音与乡情,是浙江的一种文化现象,记录它、留住它,是为了守住我们的精神家园,守护浙江的文化根脉。”蒋中崎明白事情已刻不容缓。

好在,他找到了许多老艺人。“交谈过程中,能感受到他们身上对曲艺那种纯粹的爱。”蒋中崎表示,“许多人听

老开心茶馆演出现场。(受访者提供)

说我在做这件事,都非常配合,不仅讲述了他们所擅长的曲种历史,还拿出自己在上世纪四五十年代收藏的珍贵文献资料。”

为了确保历史的真实准确,蒋中崎严格根据录音来整理成文,再交由受访者审阅。在此基础上,他还会通过各种途径去寻找能佐证受访者这段口述史的文献资料,多方面认证其真实性后,还要经过多次校对。

蒋中崎写作严谨。他说,史书要保证准确性、全面性、学术性和权威性。田野调查和书摘论证,缺一不可。在《浙江曲艺史》的最后,蒋中崎还用整11页罗列了写书时的参考文献,共有247篇。

他希望,采用史志论相结合的方法,将作为艺术的曲艺与作为民俗文化的曲艺有机结合起来,并把浙江曲艺放在全国范围内进行分析和类比。这样既能勾勒出浙江曲艺的发展脉络,又能相对突出作为艺术的曲艺曲种的发展演进与艺术变革。

曲艺史里的浙江

“评话”“南词”“滩簧”“走书”“鼓词”“道情”“宣卷”“锣鼓书”“俗唱小曲”。《浙江曲艺史》把浙江近现代地方曲种分为9个类别,下设分支则有百余种。

调研过程中,蒋中崎发现,浙江曲艺是一个从传统曲艺到民间曲艺的发展演变过程。传统曲艺并没有地域之分。到明代,此前留存下的诸多曲艺样式开始分化重组,以南词、道情、鼓词等为代表,并冠以地域名称的大批地域特色鲜明的曲种开始形成。发展至今,它们逐渐形成了浙江东南西北各自独特的艺术创作与演唱风格。其中,浙北杭嘉湖地区演出以苏州评弹为主;浙东甬绍地区以走书、滩簧为主;浙南温州地区以鼓词为主;浙中、浙西金衢地区以道情为主。

这是一个有趣的现象。可见,曲艺的发展和经济社会发展紧密相连。

蒋中崎说,浙江曲艺最早在唐代便初露端倪,直至南宋繁盛一时。细究历史,会发现是因为自隋唐开始,江南的社会经济有了新的发展,以“坊”和“市”为标志的城市社区有了一些新变化。特别是中唐以后,城市商品经济的发展,带来了夜市的繁荣,直接刺激了城市娱乐消费业的增长。

这在诗词中也多有描述。比如,白

翁仁康(左)演出照。(受访者供图)

居易的《正月十五日夜月》:“岁暮人心乐,朝游复夜游。……灯火家家市,笙歌处处楼。”杜荀鹤的《送友游吴越》:“夜市桥边火,春风寺外船。”

如此,也就不难理解为什么浙江曲艺会在南宋时期达到一个顶峰。

当时,以杭州为代表的城市市镇经济形成了新的规模,江浙地区民间与宫廷的职业伎艺人开始出现,遍布城乡的卖艺活动,让江南娱乐消费行业发达,而以看戏听曲为代表的精神层面上的娱乐消遣与享受开始逐渐增多。这种娱乐文化促进了曲艺的形成发展。

“两宋时期,最具特色的演出场所,便是茶肆酒楼与瓦舍勾栏。”蒋中崎告诉我们,至南宋,临安除歌舞、杂剧、木偶戏、皮影戏、百戏伎艺外,曲艺样式丰富、种类繁多,涵盖“说”“唱”以及“说唱”相间等各类表演。应该说,现代意义上中国曲艺说唱的几乎全部类型,都能在南宋的浙江曲艺中找到渊源与出处。

蒋中崎认为,南宋浙江曲艺的发达,让中国曲艺开始成熟并出现了第一次繁盛局面。

整理史料时他还发现,浙江曲艺发展的分期,与中国曲艺的发展分期大体相似。除南宋外,在晚清至民国时期,以及新中国成立后的十几年间,曲艺又分别出现过两次一派繁荣的大好局面。“由此可见,浙江曲艺的发展在中国曲艺史中占据着重要地位和影响力,可以称得上是‘一部曲艺史,半部在浙江’。”

时代变迁下,曲艺逐渐失去生存的土壤。当前,浙江仅存的曲艺曲种仅剩约50种,演出区域和演出的受众面变得越来越少,“如何把曲艺的根保留下来,让各地曲种‘活下来’,老艺人留下的创作表演经验,总结出来的艺诀、艺谚,怎样去适应新时代曲艺发展,这都是当下曲艺人需要面对的。”蒋中崎说,写曲艺史,也是希望能留下更多资料和理论依据,为浙江曲艺发展提供更多创新求变的可能。

以新声焕新生

走访中,令蒋中崎为之感动的是,在浙江,各地曲艺人都在为地方曲种走出一条振兴之路而努力。

这段时间,中国曲艺家协会副主席、浙江省曲艺家协会主席翁仁康正在全省各地进行“翁仁康莲花落欢乐送基层”巡演。接地气的方言、欢乐的语调,演出每到一地都能吸引不少当地居民前来观看,现场掌声此起彼伏。

翁仁康是中国曲艺最高奖牡丹奖得主。他每年走基层演出百余场,很受观众喜爱。如今,爱听莲花落的观众,几乎没有不认识翁仁康的。只要他在舞台上亮相,连四五岁的小孩子都会叫一声:“翁仁康,莲花落来咧!”

在他看来,曲艺要发展,就要倡导

两条腿走路,既要挖掘保护,也要传承创新。“所谓挖掘保护,是指以原汁原味的曲艺演出服务好当地群众;而传承创新,则是要把老传统和新生活结合起来,把地方曲艺曲种传播到全国各地,扩大其影响力。”翁仁康说,浙江曲艺受方言影响很大,这是它的一大特色,但也成为它在当前难以传播更远的桎梏。就像莲花落,用绍兴话进行演绎,要是没有字幕,绍兴以外的观众就听不懂,如此,就会丧失去观看、了解的兴趣。

“曲艺表演,首先要让观众明白演的是什么,他们才会进一步去欣赏这一曲种的精髓。”为此,翁仁康进行了大胆尝试。在参与全国道德模范故事汇基层巡演时,他把绍兴莲花落改用普通话演绎,让大家能听懂,但唱腔、乐器、服装等仍不变,希望让更多人能先对莲花落这一曲种产生印象。影响力和市场有了,它才能走得更远。

在坚守中创新,正是多数浙江曲艺人的选择。

拱宸桥西,大运河畔,老开心茶馆里杭州小热昏、杭州小调、独角戏、滑稽戏等再次敲锣开唱。茶馆负责人周鹏用11年的探索,让这些深植杭州老底子文化和故事的民间曲艺,穿越时代的喧嚣,以新声焕新生。

依托运河的地理优势,他与茶馆一些艺人对地方曲艺的内容和形式进行了探索革新,将曲艺文化与法治文化、运河文化结合,把法治、民生政策等内容,以老百姓愿意听、听得懂“大白话”转译,编成唱本,让杭州的地方曲艺再次走进街道、进社区,焕发新机。

老调新唱,皆大欢喜。如今,除了每周六晚的固定演出外,老开心茶馆每周还为来杭州的旅游团演出至少4到5场,每场30个人左右,“大部分都是主动找过来的,演出挺受欢迎。”周鹏说。

不仅如此,老开心茶馆还为对曲艺感兴趣的人提供了免费教学、展示的平台。“长久传承,需要一代代人的接续。”周鹏告诉记者,在茶馆演出的人中有部分其实是曲艺爱好者,最小的演员今年只有10岁半。

曲艺要发展,必须要创新,却也不能一味“逐新”。不论是绍兴莲花落还是杭州小热昏,抑或是更多地方曲艺,如何在新时代语境下思变、思进、思新,既发挥曲艺本身艺术特色,不丢传统精华,又能更贴合时代,将是浙江曲艺界需要长期思考和努力的方向。

书讯

《另一种声音》

季进 编著
广西师范大学出版社

这是一本海外中国现代文学研究大家的访谈录集结。访谈对象包括宇文安、夏志清、李欧梵、王德威、葛浩文、顾彬等十六位汉学家,内容既涉及学术,又穿插闲话。机警回答与琐碎闲话的背后,渗透着学者们深厚的学养,予人启发。

《有且仅有》

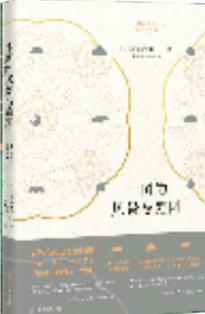
于是 林晓桦 著
浙江文艺出版社

该书以养育患有自闭症谱系障碍孩子的真实经历为基础创作。故事由虚构与非虚构两部分组成,交替讲述、相互激发,感人至深。非虚构部分以林珊的日记《静海之家回忆录》的形式,记录了她养育患有自闭症谱系的林顿成长的点点滴滴。虚构部分在科幻的设想中探讨了现代脑科学以及AI技术干预、改善自闭症谱系患者生活的可能性。

《中国的风景与庭园》

[日]后藤朝太郎 著
李复生 译
浙江人民美术出版社

作者以旅行者的视野写作该书,如现代徐霞客,亲身考察中国各地,进行田野调查,做了大量珍贵的记录。书中既谈及中国的自然风景,又详述中国园林文化的特点。文字中提炼出每所庭园的观点、历史,并叙写当时的文化氛围,告诉读者看什么、怎样看,读之仿佛能沉浸于百年前的中国庭园中。

《最后的大象》

[南非]唐·皮诺克 等 编
刘洋 等 译
广西师范大学出版社

该书是一本典藏级非洲大象科普书。书中通过40多名研究人员、动物保护主义者、护林员等多样的视角,并配发三百余张纪实照片,讲述了非洲象群的生活和象群的生存现状,既展现大象可爱、智慧的一面,也揭露了大象被残忍杀害、象牙被偷猎的惨状,还有人类为大象生存做出的不懈努力。

书评

当人们一次次吟诵着宋词怀想着前人意蕴境界,一遍遍触摸着宋时旧物追念古风遗韵时,我的同事、嘉兴日报摄影记者田建明已是一个先行者。

2017年至2020年,他集中了4年左右的时间,从北宋的都城汴梁(今开封)起步,沿着900年前宋高宗南渡的足迹,循着隋唐大运河的故道,从开封、商丘、扬州、镇江,走到苏州、嘉兴、杭州……一路他用镜头记录、以思考感叹,最终精选出4万多字、120多幅图片,有了一场行走留痕的主题展览,和眼下这本由中国摄影出版社出版的图书《南宋》。

宋人南渡,相随高宗的皇族、士族大家、百工巧匠。“民之从者如归市”是中国历史上一次重大的中华文化南扩,直接促成了江南的开发,尤其是浙江的繁盛。东南形胜,江南自此青绿,成为中国版图东南雄起的粮仓钱库、文渊艺海。

捧着这本像宋时方砖一般大小的图书,沉甸甸的,翻阅起来自有不同的滋味。

这些图片有故事,可看。风云散去,故事与物件一起在隋唐运河的故道

留了下来。这一幅幅图片讲述着宋高宗生动机巧的故事:在嘉兴杉青闸,与他的继任者宋孝宗擦肩而过,落帆亭隐含着船过落帆的城市礼仪;在杭州,下诏罪己,露宿室外;在宁波、台州海上漂泊,橘灯安魂;在温州江心屿逗留徘徊,留下“清辉”“浴光”;绍兴则有“绍奕世之宏休,兴百年之丕绪”的得名由来……这几乎就是宋版的浙江城市漂泊奇遇记。这漂泊的主角中,上台的明角是900年前一路南向的宋高宗,不上台的暗角正是900年后一路寻踪的作者田建明。

这些图片有出处,可信。这些图片对准历史的旧物,是历史影像的讲述。历史固然可以想象,可以勾连,但作为新闻人,在摄取这些影像时,却有着记者基于真实的认真与严谨。田建明以对《宋史》等典籍,将现有的影像旧物,在故纸堆里一一查找,引经据典,进行着影像考古,摸清出处,辨析真伪,将历史记载与影像实物相互印证,不玄不戏说。

这些图片有温度,可感。他寻找南渡的踪迹,不是将这些或沧桑散落或贴

上文保标签的遗迹旧物,进行简单的影像技术复制,而是通过光影的明暗对比、格局的视角选择、宋代画风的投射,将他在一路追寻中的情感和思考注入到作品之中。在观看这些图片时,我能感受到他的惆怅叹息、温情脉动。他给这些偏于一隅的断殇残碎、遗像旧物赋予了生命活力,变成了与今人的对话,进而让这些驻留大地的风物真有可能成为“凝固的诗句”。在观看这些图片时,我甚至能想象他与拍摄对象相隔千年的对望凝视。这凝视正如奥地利诗人里尔克“日复一日的时刻与永恒情声对话”,一层层叠加了千年历史的砖石旧物,重新焕发了“废墟的意义”。

这组影像还是他个人成长之旅的心路记录。作为80后的田建明出生于安阳,大学就读于开封,他的第一份工作是在焦作日报,尔后南下,几乎是循着与当年宋高宗南渡完全重合的轨迹,来到嘉兴日报做摄影记者。早些年,他几乎每年都会有相当的时间奔波往复在这条道路上。想来,一次次的旅途,敲打车窗的除了扑面的风尘,一定还有

那中原厚土、故都旧物。田建明外表沉静朴素,不是特别善于言语表达,但却有着一颗敏感驿动的心。

南宋诗人范成大名句“东风吹雨晚潮生,叠鼓催船镜里行”说,风、雨、潮,自会在往返旅途中遭遇相逢,而鼓音、棹声却是要在自我的心境中行走时响起。瞬间的出走带来一生的回望,工作旅居地和家乡出生地的脐带就这样在不倦地奔走中连接起来。余华说“写作就是回家”,故乡与他乡相互影响相互成就,一个摄影作者又何尝不是在他的镜头回望中回家,在自己创作的影像中找到回家与成长的双重叙事。

在《南渡》之后,田建明忙着梳理过去拍摄的开封市井《遣民》,以及继续完成追踪徽钦二帝靖康北逃的《北行》,以此汇成他的“宋时影像三部曲”。

《南渡》在新闻、纪实、诗画、考古等多方面进行了积极的跨界探索。在一个全新的融媒体时代,带着镜头行走的田建明和他的小伙伴们,正以专业坚持、融合探索、情怀依旧,刷新着人们过去对于摄影记者的简单印象。

相隔千年的凝视

杨志勇

留了下来。这一幅幅图片讲述着宋高宗生动机巧的故事:在嘉兴杉青闸,与他的继任者宋孝宗擦肩而过,落帆亭隐含着船过落帆的城市礼仪;在杭州,下诏罪己,露宿室外;在宁波、台州海上漂泊,橘灯安魂;在温州江心屿逗留徘徊,留下“清辉”“浴光”;绍兴则有“绍奕世之宏休,兴百年之丕绪”的得名由来……这几乎就是宋版的浙江城市漂泊奇遇记。这漂泊的主角中,上台的明角是900年前一路南向的宋高宗,不上台的暗角正是900年后一路寻踪的作者田建明。

留了下来。这一幅幅图片讲述着宋高宗生动机巧的故事:在嘉兴杉青闸,与他的继任者宋孝宗擦肩而过,落帆亭隐含着船过落帆的城市礼仪;在杭州,下诏罪己,露宿室外;在宁波、台州海上漂泊,橘灯安魂;在温州江心屿逗留徘徊,留下“清辉”“浴光”;绍兴则有“绍奕世之宏休,兴百年之丕绪”的得名由来……这几乎就是宋版的浙江城市漂泊奇遇记。这漂泊的主角中,上台的明角是900年前一路南向的宋高宗,不上台的暗角正是900年后一路寻踪的作者田建明。