

一千年来,这里的舞台一直很热闹

——探寻民间戏曲的“吴江现象”

江苏吴江东邻上海,西濒太湖,南连浙江,北依苏州,地处以上海为龙头的长三角中心地段。因其特殊的地理位置和丰厚的文化底蕴,吴江历来是多元文化的交流、汇聚、相融、繁盛之地。昆曲、评弹、锡剧、越剧、沪剧,还有京剧、黄梅戏等多种戏曲剧种,在吴江均有广泛的群众基础,乡里坊间,曲音戏话至今不绝于缕,可为中国民间戏曲的“吴江现象”,被誉为“戏曲之乡”。

明朝中叶,吴人沈璟辞官归隐松陵,寄情于戏曲声律研究,著有《红粟记》、《义侠记》、《埋剑记》等17部作品,还著有大量的戏曲理论作品。沈璟在明朝时被奉为“曲坛盟主”,与“临川派”的汤显祖齐名,是昆曲“吴江派”的领军人物。吴江沈氏以戏曲传家,绵延数百年不绝,戏曲人才代各有,如沈自微、沈自晋、叶小纨等等。其中,以戏曲《鸳鸯梦》留世的叶小纨,被誉为中国第一位有作品存世的女戏曲家。

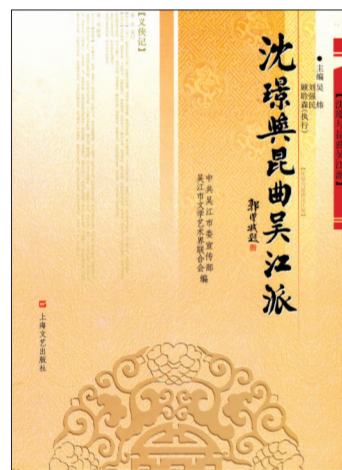
自明朝至近现代,吴江戏曲活动绵延不绝。清康熙徐大椿著《乐府传声》等词曲专著;清光绪丙申年(1896)盛泽镇创立昆曲“养正社”,随后,“怡然社”、“梨园社”、“舜湖逸社”等10多个戏曲社团相继问世;始于清光绪年间的七都“姚记木偶昆曲社”更是独树一帜,全国独领风骚,该社(团)历经百余年,积累剧目500多个。清代后期,民间艺人搭建的“堂名”“堂卷”也迅猛发展,解放前后吴江市还在演出的堂名班有20多个、堂卷班30多个。1955年专业演出团体登记时,吴江登记的有“洪福木偶昆剧团”“工艺术剧团”“吴江锡剧团”“光明越剧团”“吴江评弹团”5个专业演出团体。

戏曲名家在吴江这块土地上层出不穷,除明朝的沈璟、清朝的徐大椿外,近代,出生于吴江盛泽的刘天韵在评弹界有“艺术大师”之称,他10岁登台,擅唱《落金扇》、《描金凤》、《小二黑结婚》等,刘天韵为传播苏州弹词这一艺术瑰宝做出了特别贡献,曾任上海评弹团首任团长和中国曲艺家协会副主席等职。当今活跃于昆曲舞台的艺术家也不乏吴江籍人士,上海昆剧团团长蔡根仁、“昆坛第一老生”计镇华、苏州昆剧院副院长王芳等都是吴江人。

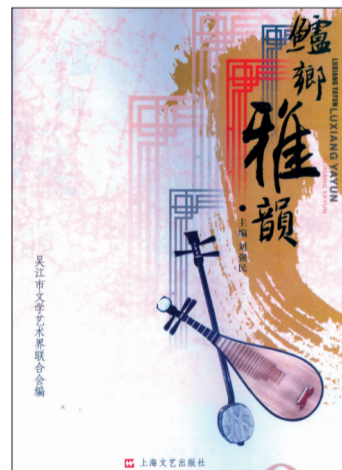
今天的吴江,在继承传统的基础上,不断创新,戏曲团队遍布城乡。各个乡镇都建立各具特色的戏曲团队,其中盛泽、松陵、震泽等镇更是“一镇多团”,交流比赛,砥砺相长,一派戏曲艺术之乡氛围。目前全市已建立戏曲团队44个,参与活动的主要骨干1200余人,他们既自我娱乐,又经常为当地群众演出,极大地丰富了群众的文化生活,一些著名团队的足迹踏遍全市甚至江浙沪毗邻地区。

昆曲吴江派领袖沈璟

《沈璟与昆曲吴江派》

《吴乡雅韵》

《吴乡越韵》

《吴乡锡韵》

近年来,江苏省委、市政府高度重视戏曲生态保护工作。在2010年成功创建“江苏省民间文化艺术(戏曲)之乡”的基础上,吴江提出建设戏曲生态保护区,不断丰富全体市民的文化生活,不断提升全体市民的文化素养,充分发挥戏曲文化繁荣发展在推动吴江转型发展、加快“乐居吴江”建设中的突出作用。

为了加强对创建工作的领导,吴江专门成立以市长为组长的创建领导小组,负责制定创建方案,明确各单位的职责分工。同时,设立创建领导小组办公室,落实专人负责创建推进工作。各镇(区)和市各有关部门也成立相应的工作机构,制定创建方案,分解任务到位,明确责任到人。

群众文化活动的重要资源

近年来,吴江文化不断创新,“区域文化联动”就是全国较有影响的文化活动品牌。其中,吴江深厚的戏曲传统是该活动持续开展的重要内容支撑。“区域文化联动”至今已成功举办7届,每届上演近200个节目,有2000多名群众演员登台表演,其中戏曲节目占比重要位置,观众近20万人次。2010年,吴江的木偶昆曲和评弹走进世博会演出。2005年起,由市委宣传部、市文广新局、市文联联合主办每年一届的吴江市戏曲艺术节,艺术节活动

5月30日,由中国文化报社主办的“传承与创新——江苏省吴江市戏曲文化生态保护区建设专家座谈会”在京举行。来自文化部门、戏曲界、新闻界的有关专家参加了座谈会,就吴江建设戏曲文化生态保护区的相关问题提出了意见和建议。座谈会上,吴江创建戏曲文化生态保护区的设想和举措得到了与会专家的高度认同。大家认为,吴江是经济发达地区,又是昆曲“吴江派”的发源地,是戏曲文化之乡。吴江建设戏曲文化生态保护区具有天时、地利、人和的优势,不仅有利于活跃群众文化生活,还有利于促进吴江经济社会和文化的持续发展。

更重要的是文化生态

孔繁灼(中国文化报社社长):吴江市委、市政府高度重视文化建设,近年来吴江的公共文化服务体系取得了引人注目的成绩,其中尤其是“区域文化联动”的活动品牌,影响很大,也得到了文化部等有关部门的高度评价。作为国家级的文化品牌,我们希望通过对吴江新的文化品牌——“戏曲文化生态保护区”的研讨,促进吴江文化整体科学的发展。

王丰(文化部科技司司长):文化发展的一个重要力量实际上是人民群众的参与,当经济发展到一定程度的时候,群众的文化需求将有较大的增长,而吴江的戏曲生态保护区建设恰好把握住了这种需求。现在很多事是自上而下的进行,有时候就觉得很难深入下去。但吴江的活动是从下而上,反映了群众的文化需求,那种需求是真挚的,因而具有生命力的。

传统文化融入现代生活

戏曲生态保护促进“乐居吴江”建设

分戏曲票友大赛、折子戏擂台赛、小戏小品会演、优秀戏曲节目展演等项目,5年间,共有200多名戏曲爱好者报名参加沪剧、京剧、越剧、锡剧的票友比赛和折子戏擂台赛,63名选手获奖。2009年,吴江市承办了“联通杯”江浙折子戏大赛、江苏省第三届戏曲票友大赛,使戏曲活动向周边地区辐射,形成了互动共荣的局面。

深度挖掘与校园传承

近年来,吴江市投入百万元专项经费,整理、撰写、出版相关戏曲著作,出版有《沈璟与昆曲吴江派》、《吴乡雅韵》、《吴乡锡韵》、《吴乡越韵》和《中国同里画卷》等500余万字的戏曲作品,为宣传吴江文化,同时也保存了大量第一手的戏曲资料,包括照片、剧本、宣传品等。同时加强戏曲理论的研究,出版了《沈璟暨昆曲“吴江派”学术研究会论文集》,发表了《吴江有个徐灵胎》等文艺作品。

2010年,由市文联主持,研究、整理吴江及各地吴江籍重要戏曲人物,并集中上演了一批曾在各大比赛中获奖的保留剧目和

代表吴江特色的精品剧目,同时以光盘形式录制出版。共收录锡剧《三请樊梨花》、锡剧小戏《大年夜》、现代锡剧《沙家浜》、越剧折子戏《拷红》等16个在全国、省市获奖的戏曲节目以及有地方代表性的经典剧目。其中,《吴乡梨苑》的录制一方面展示了吴江戏曲创作的丰硕成果,同时也抢救了一批宝贵的艺术资料,大力推动了吴江市非物质文化遗产的保护与传承。

为培养吴江戏曲人才的培养,2010年,吴江市文广新局与江苏省戏剧学校签订了合作协议,共建“吴江市戏曲传承中心暨江苏省戏剧学校吴江培训基地”,合作的主要内容包括对源于吴江或具有吴江特色的戏曲文化给予重点保护和扶持,如对昆曲“吴江派”的研究和木偶昆剧表演、具有吴江地域风格特点的锡剧和评弹表演、同里画卷等;开展“戏曲进校园”活动,在学生中进行戏曲普及和传承教育,将其纳入学校素质教育内容,增强学生的民族和家乡感情,也为戏曲的传承发展培育后备人才;开展“戏曲进社

戏曲社团在演出

区”活动,以市文化馆、街道和乡镇文化站为中心,开展群众性戏曲文化普及工作,成立戏曲传习班和业余戏曲演出团队,进行戏曲培训和演出活动;举办戏曲文化骨干人才培训班,为提高吴江市戏曲文化建设的水平,培养中、小学戏曲教学师资、群众性戏曲普及活动辅导师资、戏曲创作和演出骨干;编写出版普及性戏曲教育地方教材,先期编写、出版小学

戏曲读本。

保障措施与持续发展

为进一步完善对创建工作的政策支持,吴江市制定了《吴江市戏曲业余团队(票友)惠民巡演实施办法》、《吴江市戏曲示范学校管理办法》、《吴江市戏曲传习所管理办法》、《吴江市戏曲文化生态保护区建设五年发展纲要》;进一步明确了对送戏下乡活动每场

李宏(文化部社会文化司司长):吴江是从群众文化这个角度,切入文化生态保护。吴江开展文化生态保护区建设,是一项文化民生项目,具有远大的发展前景,必定会得到群众的拥护。怎么推动基层文化建设?当很多地方还是把文化当成贴金的东西时,吴江的文化是在种树,在种草,有了大树的树荫和小草的滋养,才能开出绚丽的花朵,成为一个生机勃勃的文化生态百花园。

徐世杰(中国动漫集团监事会前主席):在中国戏曲文化史上,吴

善它。如可以通过城市文化景观的设计和布置,突出当地的文化,像云南丽江就是一个简单的例子,丽江古城、玉龙雪山和纳西鼓乐,都能相得益彰。戏曲生态保护是一种生活的状态,如戏曲中的石雕、木雕等;如要保护历史上著名艺术家的老宅子;戏曲中提到的著名的景点,在西方,只要是名画中出现的景观,都要加以保护。

徐世杰(中国动漫集团监事会前主席):在中国戏曲文化史上,吴

他们的作品在那个时候风靡全国。戏曲文化生态保护区建设具有重要意义,首先是要把它搞成一个戏曲在这个地方是活态的,而不仅仅是博物馆,不仅仅是书上的,不仅仅是剧本上的,而是活态的,你看到它在舞台上的演出,看得到在民间老百姓乐于其中。

吴文科(中国艺术研究院曲艺研究所所长,中国曲艺家协会副主席):吴江地域文化特色浓郁,是吴越文化交汇处,不光有昆曲、木

是吴江成为江苏戏剧学校的培训基地和吴江的10所戏曲示范学校。通过这些方式来推动当地群众喜欢戏曲的普及,通过评选、名票、评奖带动大家的积极性,从而使这几个适宜在当地生长的戏剧剧种和曲艺剧种能够在这儿真正成为一个蓬勃发展的试验田,先考虑如何把示范学校和培训基地有机结合起来,再把群众票房整合起来。

刘平(中国社会科学院研究员):吴江市开展“戏曲文化生态

政府补贴5000元;将列入非物质文化遗产保护的优秀传统文化,像木偶昆曲、评弹、堂卷等项目和传承人进行保护与抢救,政府财政进行补助;对七都木偶昆曲等濒危的项目,在人才培养和传承发展上进行重点扶持;对收集、整理、撰写的戏曲著作,进行专项经费补贴;对创建工作中涌现出的优秀戏曲团队和个人,予以表彰和奖励。

根据规定,每个镇(区)文化中心均建有戏曲活动室,每周至少活动2次,基本保证目前全市九镇一区44支戏曲团队和主要骨干1200余人,全年开展的全市大型活动不低于150余场次。培养少儿戏曲票友1000人,培训中青年戏曲票友300人,建立10所戏曲示范学校,建立戏曲团队和票友的网络管理档案,健全辅导培训制度。基本保证盛泽、平望、震泽和桃源4个评弹书场每个演出场次均在年平均300场以上。基本保证同里古戏台、同里镇退思广场周周有戏曲演出。加快修复同里、盛泽、震泽3个古戏台,争取在创建期内有序规范古戏台演出;利用电视、网络等科技手段,开设“空中戏台”“网络剧场”,提高培训辅导的效能和质量。加快建立戏曲的“非遗”保护基地,创办沈璟昆曲馆和研究会;筹划创建“吴江戏曲文化大观园”,融入黎古镇生态保护区建设五年发展纲要;进一步明确了送戏下乡活动每场

让传统戏曲活在当下

——江苏省吴江市“戏曲文化生态保护区”建设专家座谈会纪要

吴江市文广局局长金健康在座谈会上介绍有关情况

保护的是一种生活状态

苑利(中国艺术研究院研究员):吴江搞“戏曲文化生态保护区”很好,因为进行整体的区域性保护要比从个体保护更科学一些。保护区的规划可能还要进行更深入的探索,“戏曲文化生态保护区”要有传承主体,传承人到底是怎么定?传承人培养的后备人才,是通过什么渠道,通过哪几种方式进行培养?一个县级市有二十几个部门,需要整合各个部门的力量来完

吴江戏曲示范学校开学典礼

小学生戏曲社团活动

江鼎鼎大名。吴江是戏曲之乡,在明清时期是得到公认的,尤其是沈璟和吴江派,是中国戏曲发展史、中国昆剧史无法忽视的重要组成部分。沈璟是吴江人,是万历年间的进士,辞官回到吴江后搞创作,他特别喜欢音乐,最后形成蔚为大观的吴江派。吴江派和临川派在戏曲史有很多争论,临川派的作品文辞华丽,有大气派,汤显祖被誉为中国的莎士比亚,应该说贡献很大,但如从综合实力来讲,吴江派比临川派强,吴江派有一批骨干,

偶昆曲、越剧、锡剧,还有苏州评话。戏曲生态保护区的重点是生态性的保护和建设,就是像形成适宜于种庄稼的阳光、水分、空气、土壤一样,培育文化生态区。

戏曲与国民艺术素养培育

张关正(中国戏曲学院教授):吴江的戏曲生态保护区建设应该是一个专业指导下的群众文化工作,这个群众文化工作是逐渐向着专业化的标准努力,有专业水平的工作。我特别感兴趣的

保护区”建设,是一个非常明智的举措,这开拓了当地文化的一个重要来源。建议从群众文化角度来破题,推动保护工作。吴江为什么会出现沈璟那一批在戏曲史上赫赫有名的艺术大家?我觉得跟整体的文化氛围熏陶是分不开的。所以我想,做“戏曲文化生态保护区”,一要发掘源头,二要开掘内涵,我们目的是发展文化、传承文明,我们今天进行社会主义精神文明建设,我们该怎么把传统文化和今天的社会现实很好地结合起来。第三,要有研究性的内容。要把吴江的这种文化氛围的形成、产生以及对后世的影响,进行深入的研究。文化氛围的建设不是一天两天的事,也不是你想建设就可以建设起来,如果没有文化基础,给钱也建设不起来。

苏丽萍(光明日报社高级编辑):我问过北京实验二小的孩子,是喜欢古装戏还是现代戏?他们说喜欢古装戏,因为古装戏

有难度,现代戏好唱,学会古代戏有让人刮目相看的成就感,觉得本事大。现在的年轻人不太喜欢戏,但是如果从小学抓起,长大对戏曲也会有热情,会扩大戏曲爱好者的观众。吴江的戏曲氛围也比较好,以后不光当地自娱自乐,也可以成为戏曲的一方热土,吸引外地戏曲院团愿意来演出,成为戏曲文化的沃土。

陈原(人民日报社高级记者):在“区域文化联动”之后,吴江文化又有新的作为,那就是“戏曲文化生态保护区”,反映出多年来吴江的文化创新在不断发展之中。我曾跟着作曲家陈哲深入云南的深山里看他做事。十多年来,陈哲在大山里,致力于继承当地传统文化,建立传承人制度,开展定期的培训。吴江通过政府行为的方式,是更大范围的文化生态保护。

对待传统戏曲需要有沉静的心态。前几年,上海昆剧团在北京演《长生殿》,连演4夜。其实昆曲太热也是不正常的,昆曲的欣赏应该是平静、常态的。让戏曲回归到文化生态中去,是最好的一种保护方式。

张国强(浙江省湖州市文广局副局长):吴江是一个经济发达的城市,由于经济发展和政府的重视,这几年,吴江的文化品牌区域联动在长三角有较大的影响,和周边的城市也形成一些联动。对于如何开展“戏曲文化生态保护区”建设,我个人的理解,是群众怎么样享受戏曲文化,使戏曲广泛地传播、传承。我理解的戏曲保护,是通过群众性的活动,建立一个演出的机制。我们的戏曲传承,应该是一个群众性的文化,是公共文化的重要组成部分。

(以上文字根据座谈会录音整理,未经本人审阅。)