讲 述

歌声飘溢田野风

——记国家级非遗项目吴歌代表性传承人杨文英

姚付祥

“山歌勿唱忘记多,搜搜索索还有十万八千九淘箩,吭嗨吭嗨,扛到吴江东门格座垂虹桥浪去唱,压坍仔格桥墩塞满东太湖……”近日,在江苏省吴江市芦墟镇文体站,吴歌的国家级代表性传承人杨文英在笔者的恳求下唱起了长篇叙事山歌《五姑娘》的歌头。当天,杨文英患重感冒未愈,嗓音沙哑,但她一开口哼唱,一股淳朴、自然、清新的田野之风便扑面而来。

杨文英

山野之歌,清而不靡

提到芦墟山歌,一些人往往会发出这样的疑问:芦墟是一片水乡泽国,不见一点儿山的影踪,为何称为山歌?现在人们普遍认同的一种解释是,芦墟山歌不是根据地形地貌而命名的,而是取山野之歌之意。吴歌中的白茆山歌、河阳山歌,以及其他一些地区的民歌均可作此解释。芦墟山歌是吴歌中的一个重要支脉,在吴江境内传唱的山歌几乎全部源于芦墟山歌。

芦墟山歌产生于哪个年代目前并无确切的文字记载,今天所能见到的最早的文字记载是清乾隆年间的《吴江县志》,其《声歌》篇这样描述:“宋以后声音之学尽失其传,而民俗歌谣庙堂亦不采以入乐。今民间所作之歌谓之山歌,而吴江之山歌,其辞语音节尤为独擅,其唱法则高揭,其音以悠缓收之,清而不靡……”这里描述的吴江山歌也就是今天的芦墟山歌。

吴江的芦墟山歌与常熟白茆山歌、张家港河阳山歌都是“吴歌”的代表,2006年,吴歌成功进入第一批国家级非物质文化遗产名录;2007年,杨文英被命名为吴歌的国家级代表性传承人。

师从“山歌女王”陆阿妹

杨文英生于1948年,上小学时,学校里有个叫陆阿妹的校工,闲暇时喜欢哼唱一些山歌小曲,十分动听。许多学生被她的歌声吸引,课余时喜欢聚在她的身边,杨文英就是其中的一个。由于对山歌十分痴迷,每逢星期天、寒暑假,杨文英都会来到学校听陆阿妹唱山歌。久而久之,那些旋律、歌词就深深地印在了杨文英幼小的心灵里。

提到芦墟山歌,不得不说一说陆阿妹和她传唱的《五姑娘》。陆阿妹肚子里有唱不完的山歌,那都是她父亲传下来的。《五姑娘》等许多传统山歌“多男女燕私离别之事”,虽有强烈的反封建意识,但毕竟是描写男女私情的情歌,解放后依然不能公开演唱。但陆阿妹可以即兴编词,用传统旋律唱新歌,如编唱合作社、互助组、大炼钢铁等内容的歌曲,有时也会唱一唱《五姑娘》的歌头。上世纪80年代,吴江文化部门发掘、整理的长篇叙事山歌《五姑娘》,就是由陆阿妹演唱的,填补了汉族无长歌的空白,陆阿妹也因此被称为“山歌女王”。

杨文英得到专家和社会的认可源于一次交流演出。1998年5月,杨文英演唱的用传统芦墟山歌曲调填词的《分湖边上新事多》,参加了江浙沪毗邻地区田(山)歌演出,赢得好评。曾听过陆阿妹演唱的专家称赞道:“她的味道就是陆阿妹的!”从此,杨文英经常出现在省内外山歌演唱的舞台上。

“两条腿走路”

作为国家级代表性传承人,杨文英说,她深感肩上的担子重了。1997年,杨文英从企业退休后,就进入芦墟镇文体站成为一名文化志愿者。她积极参与文体站的送戏下乡活动,策划节目、担任主持、演唱山歌,深受百姓的欢迎。许多村民已成为“追星一族”,山歌手们走到哪里,他们就跟到哪里。

为了让更多的年轻人、特别是中小学生喜欢芦墟山歌,在山歌的传承方式上,杨文英采取了“两条腿走路”的方法:一方面坚持原生态的保护与传承,把原汁原味的芦墟山歌传授给学生;另一方面,保留芦墟山歌的精髓,对山歌曲调进行适度改进,加入流行音乐元素,并编排、设计与山歌相吻合的舞蹈、服装,让山歌更容易被现代人所接受。

实施“两条腿走路”取得了很好的效果,保持原生态唱法受到专家肯定,改编后的新山歌受到了观众的欢迎。根据芦墟山歌编排的《村口》、《水乡飞出金凤凰》、《芦墟风情歌》等先后获得吴江市、苏州市的大奖。近年,苏州市博物馆在每年的端午节期间,都会邀请杨文英去教唱芦墟山歌。面对自愿报名而来的普通市民,杨文英先将芦墟山歌作简要介绍,尔后示范演唱几段或原汁原味、或经过改良的山歌,市民们喜欢哪段,杨文英就教唱哪段。此项活动不仅受到群众欢迎,而且为普及芦墟山歌知识,让百姓亲近传统文化提供了平台。此外,杨文英还坚持到学校教唱山歌。1997年9月,芦墟实验小学开办了少儿山歌班,每周六集中教唱排练,杨文英是教唱的主要老师之一。至2011年,该校共举办了5届校园山歌节,为山歌班的孩子们提供了展示的舞台。

原来杨文英一直为找不到合适的接班人而着急,现在她的心总算比较安定了。一是在山歌班发现两个小学生唱得有滋有味,并且对传统山歌十分喜爱,杨文英有重点培养的打算;二是文体站有几个年轻人都爱唱山歌,并且有一定的功底和实践经验。一有时间,杨文英就会向他们传授,或交流或切磋,营造出一个较为浓厚的山歌传承氛围。

“放开喉咙唱山歌,唱一唱分湖边上新事多,呜哎……”临别时,杨文英又演唱起了新编芦墟山歌,那歌声带着泥土的芬芳,在春风中传得很远。

风 俗

柳林盘子会——一座『盘子』就是一处活动场所

张爱军

元宵前后,装饰精美的“盘子”遍布柳林城乡。

柳林盘子会又称“天官会会”“小子会会”,是流行于山西省柳林县县城及城郊穆村一带的民俗文化活动,活动时间为农历正月十三至二十六。活动期间,各街巷分段轮值,张灯结彩、高搭彩盘,或配以秧歌、弹唱,或佐以转九曲、斗活龙,十里乡亲共庆节日,祈求来年风调雨顺。2008年,该项目入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

柳林盘子会是一个有着悠久历史的晋西年俗文化品牌。“盘子”是柳林盘子会的核心和主要载体,它是过去当地人对“祭盘”的俗称。盘子会起源于古代搭棚祭神活动,至明代时,柳林当地商品经济发展迅速,原始的神棚已不能适应民间宗教信仰活动的需要,于是开始有匠人模仿唐代之“祭盘”,将民间庙宇与神像按比例缩小,精雕细刻、油漆彩绘、活铆活鞘,易装易拆易保存。盘子的建造材料多采用质地细密而又硬实的上等木料制作而成,不仅总体结构合理,而且装饰工艺古香古色、精美绝伦。这种浓缩的庙宇比用砖木修建的庙宇造价低,一般高约3到4米,有四角或六角,或单层或双层,内分几个神龛,以供奉天官、财神、观音等神像。盘子的绘画主要分布在内装板上,主要以各种历史故事、神话传说为主,如四大金刚、十八罗汉、麒麟送子、观音菩萨、二十四孝图等。因此,它实际上是一座不分佛道的浓缩性寺庙,一座盘子就成为一处民间祭祀场所,举办活动时场地可大可小,很受民众欢迎。到明末清初,在柳林地区便形成了具有一定规模的盘子会。

盘子会由民间社区组织,以每座盘子为核心,由一名“主人家”(社首)负责筹集钱资、搭盘、出盘、祭祀、娱神、卸盘等活动。节日期间,每当夜幕降临,当地百姓会在盘子边搭起煤塔并点燃,祭拜后围着火堆扭秧歌,人数可多达四五万,场面非常壮观。专家认为,盘子会是当地民间文化活动的百科全书,以盘子为核心和载体,不仅保留和传承了众多民间艺术和技艺,而且通过祭盘的相关活动,能够化解纠纷,增强民众团结与互助。

由于盘子会属于里巷乡村的民俗活动,不能登大雅之堂,故正史均不见记录,就是地方志也从未有过记录。后来,盘子开始见之于书籍报刊中,据《柳林民俗》载:“沿川一带,元宵节崇尚搭盘子,梁栋、椽柱、斗拱屋顶、飞檐、挑角、铜铃、铁马、玻璃、纱窗等雕工精细,油漆彩画……男女虔诚礼拜,求神许愿,送灯送香,以企求天官保佑全年通顺,消灾除邪,赐送子男。人流蜂涌,昼夜不绝。”

和其他事物一样,盘子会也有它的发生、发展、衰落、复兴的过程。明末清初时期,是其萌芽发展的时期,也是由“搭神棚”向木结构盘子过渡的时期,当时的盘子结构简单、造型粗糙。清中后期至民国期间,盘子的雕工变得十分精细,画技也日益高超。20世纪50年代至70年代,是盘子会的衰落期,盘子被作为“四旧”几乎全部被焚毁。从80年代开始,盘子会又逐渐恢复起来。如今,每到元宵节前后,柳林地区大街小巷都是盘子的世界、灯的海洋。

各 地

苏州古琴爱好者已逾两千

本报讯 近日,江苏省苏州市第二届青年琴家音乐会在市图书馆举行,12位青年琴家现场演奏了《阳关三叠》、《关雎》、《平沙落雁》、《梅花三弄》等经典曲目,数百位古琴爱好者现场观摩了演出。

都说古琴艺术曲高和寡,知音难觅,但在江苏苏州,古琴爱好者目前已逾2000名。苏州著名琴家裴金宝说:“这已经是一个很壮观的队伍了。”青年琴家音乐会始创于去年,由苏州音乐家协会主办,吴门琴社及清微雅集承办,是以音乐会的形式为古琴爱好者提供一个交流的平台,主办方有意将其固定下来,并在每年的4月举办。

裴金宝说,苏州古琴演奏已有3000年历史,并产生了历史上著名的吴派。“清朝至解放前后,中国有影响力的琴家多为苏州人。古琴之所以不像昆曲一般为人熟知,是因为琴家好隐,更喜欢在私人场所演奏。”不过,近年来古琴的认知度渐高,也培养了一大批爱好者。“现代生活节奏太快,古琴的缓慢节奏养生又养心,弹奏者在古曲中不仅能感悟到古代的传统文化,亦能感受到古人的生活趣味。” (褚 馨)

非遗成为河北正定的金字招牌

本报讯 作为正定民间艺术的代表,常山战鼓等一系列河北正定的非遗项目如今已经成为该县的金字招牌。

随着常山战鼓、正定高照等项目入选国家级非物质文化遗产名录,正定县以“保护、创新、融合、发展”为主题,抓紧对这些民俗文化资源进行整理和宣传,并为这些非遗项目走出去创造机会。在政府的支持下,一些传承人对发展前景也充满了信心。省级非遗项目龙狮道具制作的第六代传承人马小增说,他1987年随岳父走上龙狮道具制作这条路,通过潜心研究,他们在继承传统工艺的基础上,制定了更为规范的制作工艺,以增加产品的观赏性、耐用性。在市场开拓方面,政府也积极给他们牵线搭桥,现在他们制作的龙狮已远销国外,成为国内北狮制作响当当的招牌。 (冀 文)

兰州西艺秦剧社赶排传统剧目

本报讯 为满足各界群众对传统秦腔剧目的观看需求,日前,甘肃省兰州市文化馆从民间演出组织中选拔一批秦腔骨干,组成西艺秦剧社,并加班加点地赶排《双官诰》等10多部传统剧目,准备尽快奉献给城乡观众。

走进兰州市文化馆排练大厅,看到的是一派热闹忙碌的景象。铿锵的锣鼓不时响起,高亢的唱腔一阵高过一阵,十几位演员在专业老师的指导下,正在有条不紊地排练秦腔传统剧目《铡美案》。文化馆有关负责人说,秦腔在兰州有着深厚的群众基础,这些演员都是从民间演出组织中选拔出来的,共有30多名,都具有扎实的演出功底。以后剧社将会走街串巷地进行演出,让更多的人爱上秦腔。 (陈 莉)

“朝霞侗歌培训基地”在贵州从江挂牌

本报讯 近日,由“朝霞工程”扶持创办的全国第一家“朝霞侗歌培训基地”,在贵州省从江县小黄村小学挂牌。

“朝霞工程”是中国文联和中国文学艺术基金会为响应国家“文化扶贫”的号召而发起的一项活动,旨在资助和培养具有艺术天赋的少年儿童。10多年来,“朝霞工程”帮助全国几万名具有艺术天赋的贫困儿童实现了梦想。

小黄村位于贵州从江县城东北部,是极负盛名的“侗歌窝”。在小黄村,不论男女老少,人人都爱唱古老的多声部侗族大歌,村里现有52支不同年龄段的男女歌队。1989年,从江县教育部门在小黄小学开设侗歌课,聘请歌师教学生侗歌,成为全国最早开设侗歌课的学校。“朝霞工程”决定与当地教育部门联手,在小黄村成立培训基地,以培养更多的侗歌人才。未来他们还将帮助这些孩子走出国门,登上世界舞台。在挂牌仪式上,从江县文联、高增乡人民政府正式向10位老歌师发出了聘书,这些老歌师们还为学生们上了开班第一堂课。 (从 文)

近日,重庆市九龙坡区驿都实验学校举行“川剧艺术培育基地”授牌仪式。一年多以来,该校为三至六年级的近千名学生每周开设一节川剧课,让青少年学生了解、参与、弘扬传统民间艺术。图为学生们在进行脸谱绘画创作。 新华社发(周 舸 摄)

印 象

天津皇会:壮观气势非一般庙会能比

桂慕梅

每到农历三月二十三,阵阵乐声就会从天津天后宫传出,熟悉天津民俗的人都知道,一年一度的天津皇会开始了。从1994年至今,天津皇会已经恢复举办了19年。2008年,妈祖祭典(天津皇会)被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

“娘娘”不是本地神

最初天津人称皇会为“娘娘会”,娘娘是天津人对妈祖的亲昵称呼。乾隆年间,“娘娘会”因其宏大规模引起皇帝注意并受到嘉奖,由此改称皇会。天津民俗博物馆馆长尚洁于1987年开始研究皇会,她说:“天津皇会是为祭祀海神——天后娘娘诞辰而举行的大型庆典。伴随天津社会、经济、文化的发展,皇会逐渐演化成一种独特的将神祇崇拜、宗教信俗、问医求子、祈福还愿、会亲访友、社会交往、城乡商品交换等活动集于一体的庙会形式。”

天津位于渤海之滨,百姓们创造一位“海神娘娘”符合我国民众依生存环境造神的文化传统。然而天后宫里的娘娘却不是本地神,而是由福建传入天津的外来神。据说这位海神出生在福建莆田湄洲岛,因生前多行善事,尤其擅长航运救助,逝世后被当地人尊奉为神。宋元明清历代朝廷都对其进行过封赐,其信俗随航运发展被传播到全国乃至世界沿海各地。湄洲岛民称这位海神为“娘妈”。妈祖由台湾信众所创,后被世界各地信众广泛使用。

盛大精彩颇有皇家气势

根据考证,元代是该信俗在天津得以发展的重要时期。当时,为满足大都(北京)的需求,需要发展海上漕运,天津是漕运的重要转运地,妈祖信俗遂借助漕运由福建、江浙一带传入天津。为使漕运顺利进行,当时朝廷加封妈祖为天后,并在天津三岔河口漕粮转运码头敕建天后宫。于是,统治者和普通百姓的共同支持使妈祖信俗在天津扎根。相传乾隆年间天津皇会最为兴盛,当时天津的百姓纷纷捐资兴办皇会,尤其是一些富豪更是不惜重金为天后娘娘诞辰祝寿,组织兴办各种花会展演。

旧时天津皇会的会期为9天,从农历三月十五日起至二十三日天后娘娘诞辰日止,其中十六日、十八日、二十日、二十二日有花会展演。花会展演场景宏大精彩,路线贯穿天津卫的城里城外。现收藏在国家博物馆的《天津天后宫行会图》绘于清代,共画有人物5000余人、白马8匹、圣母銮驾5乘,各种执事灯、扇、伞、旗、阁、塔、亭、乐器共计4000余件,可见盛大壮观的天津皇会确有皇家气势,远非一般庙会能比。

历史上,皇会并非一年举办一次,20世纪仅举办过5次皇会。然而天津人认为,其实广大信众每年都要给天后娘娘祝寿,只是较小规模的庙会没有引起外界注意而已。1936年,天津举办了民国历史上的最后一次皇会,此后停办,直到上世纪90年代才得以恢复。

规模逐年扩大 内容不断丰富

1954年,天后宫被评定为市级文物保护单位;“文革”期间,天后宫神像被毁;1985年,天后宫全面复建,天津民俗博物馆也设立在此。天后宫管理委员会主任委员蔡长奎在天津民俗博物馆工作20多年,据他介绍,娘娘信俗在天津有深厚的群众基础,即使在信俗观念被严重打压的“文革”期间也有一些民众暗地信奉娘娘。天后宫复建之后,信众马上恢复为娘娘祝寿的民俗活动。根据百姓需求,天津民俗博物馆的工作人员多次组织专家学者探讨娘娘信俗现代存续的合理性,积极筹备天津皇会的恢复工作。1994年,在天津民俗博物馆和广大信众的共同努力下,纪念天后诞辰的仪式及皇会花会展演等民俗活动正式恢复,规模逐年扩大,内容不断丰富。恢复天津皇会的同时,民俗博物馆与各地的文化交流活动也活跃起来。2011年,天津天后宫与台湾北港朝天宫首次联合举办庆祝妈祖诞辰仪式。

日前举办的2012年妈祖诞辰祭典仪式基本沿袭了近几年的祭拜模式。典礼于上午9时正式开始,整个祭典仪式分为3个阶段:献礼前的准备活动;献礼仪式;天后出巡活动。其中献礼仪式是祭典的中心环节,包括迎神礼、盥洗礼、上香礼、问讯礼、读祝礼、进献礼等9项内容。献礼仪式进行一个小时以后,由宝辇、旌旗等组成的仪仗和各道花会依序出天后宫进行天后出巡散福的民俗活动。据悉,参加2012年皇会出巡和展演的花会有法鼓、飞镲、高跷、舞狮等共计12道花会,1000多名民间艺人参加巡游展演。各道花会争奇斗艳,纷纷拿出绝技绝活,一路敲锣打鼓,沿街站满了观看巡游展演的民众,巡游队伍所到之处总能听到阵阵欢呼声。

异彩纷呈的天津皇会一方面折射出经济的繁荣,另一方面也促进了经济的发展,而它所蕴含的社会文化意义更为深远。作为国家级非物质文化遗产项目,天津皇会体现着一座城市的历史和精神风貌;作为人类口头与非物质遗产代表作“妈祖信俗”的重要组成部分,天津皇会也成为全球华人共同的精神文化财富。

热闹的天津皇会现场