

“

原创作品《张謇垦牧曲》获第十三届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛(西湖赛区)提名奖;《板凳姑娘》全国巡演,叫好又叫座;从启东走出的评弹演员遍布评弹界,启东市评弹团培养了11位中国曲艺家协会会员,为评弹界输送6位国家一级演员……中国评弹的“启东现象”引人瞩目,但传统艺术依然困难重重,如何让发展之路越走越宽?

前世今生——从“钹子书”到“评弹北调”

吴音缭绕,抑扬顿挫,轻柔舒缓。弦琶琮铮,悠扬婉转,悦耳动听……记者走进位于启东城区闹市区的瀛东书厅,浓浓的江南气息扑面而来,已有67年历史的瀛东书厅,见证了评弹在启东生根发芽、茁壮成长的历史。

评弹,又称苏州评弹、说书或南词,是苏州评话和弹词的总称,是一门古老、优美的传统说唱艺术。随着吴语地区音乐文化的发展,温柔曼妙的苏州评弹跨过长江以北,衍生出另一番韵味。紧邻长江的启东作为评弹艺术在江北传播的热土,百余年间形成了融合本地多种民间音乐、独具特色的评弹流派,称为“评弹北调”。

“洋钹说书”是启东评弹的前身。“洋钹说书”又称“钹子书”。钹子是用一面铜质的小锣,头上留一个锤形。表演说书时,左手执钹,右手执一根毛竹削成的细签子,边唱边敲。

“洋钹说书”由小书、大书、太保书、什景文书、鼓板书、宣卷书、小热昏等组成。启东市评弹团原团长王晓东是“洋钹说书”传承人之一,他从艺多年,深得钹子书精髓,其中《薛刚反唐》等书目传承

至今,深受当地老百姓的欢迎。他演绎的“洋钹说书”讲究惊、鲜、脆、快四大技艺特点。

“启东评弹”由流传于启海地区的民间山歌、阴歌、佛序等曲调沿革而来,吸收了阴歌调、佛序调、山歌调、钹子调、吭吭调、哎哎调等曲调特点,在启海人聚居的地方广泛流传。

近年来,启东市评弹团挖掘整理出的说唱书目有《薛刚反唐》《穿金扇》《黄金印》《樊梨花》《万花楼》《包公》《大红袍》《七美缘》《岳飞传》《水浒》《三国》《杨家将》等,现代创作的有《戏说第一鲜》《陌路情深》等。

启东市评弹团团长陈燕告诉记者,启东评弹表演中用到的工具包括钹子、竹签、三弦、琵琶等。语言通俗、唱句顺口、吐字清楚,乡音亲切;唱腔缓慢、拖音悦耳、腔调婉糯,引人入胜。表演在快过门慢唱腔中把喜、怒、哀、乐表现得淋漓尽致。

2023年11月,江苏省政府正式印发《关于公布第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》,共有421个项目入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。启东市文化馆申报的非遗项目“启东评弹”成功入选。

古韵新声——艺术的生命力在于创造

10月15日,启东评弹团中篇评弹《浮生六记》作品研讨会在启东市文化馆举行。“启东评弹团是长江以北唯一一支有建制的团队。”启东市文联副主席施黄捷说,“在继承的基础上,我们不断推陈出新,致力创作排演精品节目,不断提升启东的文化影响力和城市美誉度。”

《浮生六记》是清朝长洲人沈复著于嘉庆十三年(1808年)的自传体散文集,留下了最早记载启东的文字:“风雨晦明,恍同太古。卧床外瞩即睹洪涛,枕畔潮声如鸣金鼓……”1804年秋八月,沈复受好友邀请,从太仓刘河口乘船,航海百余里,到达时属崇明的永泰沙(现启东市久隆镇一带),勘收花息,盘桓两月。沈复沉醉于旷荡风景,感慨于淳朴民风,将永泰沙当成了他的“桃花源”。

为进一步凸显启东地方元素,把评弹北调等地方特色文化元素融入作品,艺术呈现启东这一“人间桃源”,启东市评弹团、启东市曲艺家协会倾力打造评弹作品《浮生六记》,上集《花烛之夜》在今年的第九届中国苏州评弹艺术节成功展演,得到专家评委们的一致好评。该作品拟分三个选回,目前,中、下回目正在紧张创作打磨中。

上海兰心大戏院、成都金沙大剧院、中国大戏院……35场,

超百万进场人次。由启东市评弹团创作的中篇评弹《板凳姑娘》自推出后让业内人士惊喜不已,不少观众边看边落泪。

《板凳姑娘》时长120分钟,以启东市残疾姑娘苏晓琳为原型,用吴依软语讲述她自强不息、身残志坚、挑战命运,成为中国好人、道德模范的感人事迹。包括《生日许愿》《上岗受挫》《桥洞转折》《收获爱情》《追梦成真》5个回目,让听众在感受评弹艺术魅力的同时,汲取满满的正能量。

许多观众提到,最喜欢的段落是第三回目《桥洞转折》。演员说中夹唱,引发了现场观众强烈的共鸣。张贺林是评弹的忠实粉丝,《板凳姑娘》看了不下5场:“每次看完都有不同感受,除了被主人公的精神震撼外,还被演员的精彩表演深深折服。”陈卫国是启东市评弹团的铁粉,每次只要有新作品,他都会一睹风采。“看了3次,下半场几乎是哭着看完的。”陈卫国说,除了美的享受,一部真正好的作品更要给人带去内心的触动,“主人公的信仰和相互依偎的爱情让我十分感动。”

多年来,启东评弹深耕本土,取材于生活,以启东文化为灵感,创作演出了《十指连心》《板凳姑娘》《张謇垦牧曲》《江海情》等原创评弹曲目,其中,《板凳姑娘》《张謇垦牧曲》更是好评如潮。这些紧跟时代、有生命力的作品使得启东评弹迎来了又一个春天。

声名远扬——名家新秀闪耀舞台

10月15日,“江海雅集”评弹流派(南通籍)名家新秀演唱会在启东保利剧院精彩上演,为启东市民带来一场吴依软语的艺术盛宴。本场演出由第十三届中国曲艺牡丹奖组委会主办,是第十三届中国曲艺牡丹奖颁奖系列活动的首场演出。

中国曲艺家协会副主席、弹词表演艺术家盛小云和中国曲艺家协会理事、弹词表演艺术家高博文强强联袂,一首长篇弹词《啼笑因缘》选段“初约先农坛”博得全场喝彩;国家一级演员、中国曲艺牡丹奖·节目奖获得者黄海华为观众带来了弹词开篇《杜十娘》,韵味醇厚、大气流畅;陈燕等启东本地艺术家唱腔舒缓、腔调婉糯,一首《江海情》唱出了启东这座城市的江海风韵……

据统计,截至目前,启东市评弹团培养了11位中国曲艺家协会会员,为评弹界输送了6位国家一级演员、6名国家二级演员。从启东走出的评弹演员遍布评弹界,被称为中国评弹的“启东现象”。

目前,启东市评弹团已是江苏评弹界最具实

力的演出团体之一,启东籍评弹演员更是群星璀璨,国内外的舞台上,时常能看到启东籍评弹演员的精彩演出。2019年,评弹团的陈海娟、沈昊华(“江南韵组合”)赴新加坡参加国际华人春节联欢晚会、亚洲国际艺术节总决赛和“星岛歌飞中国风——颂今作品群星演唱会”,温婉唱腔倾倒无数观众。

黄海华此次返乡与众多名家同台献艺,心中感慨颇多:“身为启东人,我将义无反顾地支持家乡评弹事业发展。今后继续与启东市评弹团紧密合作,为壮大启东评弹人才队伍而努力,让启东评弹在新的时代背景下绽放出更加璀璨的光芒。”

“第一代开拓者的不懈努力,使启东的评弹事业有了长足的发展。”陈燕表示,启东是一座很有特色和韵味的城市,要充分保护和利用好评弹文化,使其在现代化建设中绽放异彩,“让传统节目特色彰显、现代小曲扣人心弦,在触摸启东评弹走过的蹉跎岁月中创造辉煌。”

缺少观众。特别缺少懂行的、有层次的、年轻的听众。有些听众来书场是为了凑热闹、吹空调、带小孩、织毛衣。记者见到,走进书场的大多是老年观众,一些传统书目吸引不了年轻观众。

家住启东市区天一花园社区的陈菊今年70岁,他说,自己在7岁那年初听评弹时便深深爱上,“那吴依软语,我是百听不厌啊!”陈菊回忆起孩童时光,那时的启东评弹正值鼎盛,几乎每日都座无虚席,没座位的观众哪怕趴在窗口听2个小时都不觉得累。

如何重现“启东评弹”繁华?施黄捷透露,近年来启东高度重视扶持传统文化和评弹艺术的发展,出台了文化文艺高质量发展基金政策,尤其是今年以来,宣传文化部门多次协商讨论,积极推进启东国有院团发展的改革方案,将进一步加大投入,通盘考虑队伍提升、人才引进、演出保障等事项,同时加强对演出人员的考核,增强演员们的艺术素养、提高演出的质量。

将来,瀛东书厅除了正常的营业性演出和政府指导的任务之外,会注重评弹艺术和传统文化的普及、传承、宣传、推广,增设公教小课堂,供评弹爱好者在此交流。陈燕介绍,瀛东书厅将进行一次不少于两次的曲艺研学教学,“希望能从娃娃抓起,让启东评弹更好地发展和传承下去”。

本报记者 黄海

传统艺术在创造中

探寻启东评弹『叫好又叫座』密码——

重现异彩

紫琅快评

让传统艺术焕发新光彩

启东评弹以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴深受广大人民群众的喜爱,成为南通非遗文化的金字招牌、靓丽名片。近年来,通过与现代科技、时尚元素的结合,这门“老手艺”重新焕发光彩,展现出新的魅力。

评弹一响、余音绕梁,唱出了历史的厚重,诉说了时代的变迁,见证了城市的发展,成为茶余饭后的市井文化、经久不衰的文化符号。非遗传承不仅仅是技艺的传递,更是文化基因的延续,承载着人们的生活智慧和民族的情感记忆。通剧、梅庵古琴、启东评弹……这些文化遗产都是老祖宗留下来的宝贵财富,要扎实做好非遗抢救、保护、利用和传承发展文章,真正把传统文化保护好、传承好,共同留住江海文化“好声音”。

习近平总书记强调,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。艺术的生命力在于创造,传承不能唯古是从,创新也不是无本之木,要让传统文化从历史中“走出来”、于科技中“活起来”、在大众中“火起来”,在表演形式上,可以加入现代灯光和舞台音效,增强视觉感染和听觉效果;在曲目编排上,结合当下社会时事和热点话题,让青年观众产生共鸣;在传播载体上,鼓励经典曲目触网上线,利用虚拟现实、增强现实等技术,让更多人身临其境地感受传统技艺的独特魅力。

文化传承离不开“摆渡人”,但一些传统艺术正面临着传承人短缺、现代文化冲击、创新发展困难的窘境,许多珍贵的传统技艺正面临着失传的风险。要加大对传统文化的保护扶持力度,通过政策引导和资金支持,着力培养科技研发和创作人才,提升传统文化产业链、创新链和价值链的现代化水平,实现更丰富、更多元的保护方式,让传统文化更具影响力、生命力。·王梓宁·

未来之路——推进改革以期重现繁华

“启东评弹”已成为启东的一张新名片,但跟所有传统艺术一样,启东评弹发展困难重重,如何加快改革,让启东评弹发展之路越走越宽,已成为当务之急。

施黄捷一直关注启东评弹的发展,他说,启东成陆时间不长,但沙地文化十分繁荣,尤其是地方戏曲曲调丰富多彩,具有广泛和深厚的群众基础,启东曾先后成立锡剧团、越剧团、评弹团等艺术团体,相比其他剧种,启东评弹的名家众多,演出场地、道具和服装等相对简单,因而生存环境相对好一点,但也不可避免出现市场萎缩、书场冷清、部分本土演员或外流或转行等问题……

缺少阵地。江南地区有几百家书场,启东目前只有一家瀛东书厅。2024年1月2日,政府买单,瀛东书厅改造后正式开业。这是继2019年后,瀛东书厅对内部硬件进行的二度提升改造。这次升级改造历时6个月,改造后的瀛东书厅新增了一个可容纳70名观众的演艺厅,加上2019年装修改造的二楼演艺厅,升级版的瀛东书厅可同时容纳120位听众。

缺少演员。启东评弹团已经20多年没有引进新鲜血液,主要演员都已近中年,他们常年在奔波演出,没有时间进修、学习,演艺水平得不到进步和提升。

