

昆剧与城市软实力

◆ 李伟

上海文化, 是由其底色——江南文化、其特色——海派文化, 以及其亮色——红色文化组成。这三个色调也正是按时间发展顺序对应了 1840 年之前的上海、1840 年之后的上海, 以及 1921 年之后的上海。诞生于江南文化土壤的昆剧, 在海派文化的土壤里获得新生, 又在红色文化的助推下得到了传承发展。昆剧发展的过程本身, 也见证了上海的现代文明进程。

在日前由上海艺术研究中心主办的“纪念昆剧传字辈从艺百年”学术研讨会上, 有专家建议, 要提升上海城市软实力、推进长三角一体化的文化发展, 昆剧不失为一个抓手。在国际文化大都市的氛围里, 传统昆剧更易得到传承与创新。

昆剧是“百戏之祖、百戏之师”, 是当下大部分戏曲的“祖师爷”。作为拥有 600 多年历史的最古老的戏剧艺术之一, 也最能体现中国传统文化精神。作为在江南地区诞生、发展并对外辐射的戏剧艺术, 昆剧无疑也是江南文化的典型代表和重要象征。在昆曲起弊振衰的过程中, 海派文化无疑起了巨大的作用。而上海更可以说是近代以来昆剧重获新生之地。

有学者认为, 昆剧传习所也只有在海派文化的土壤里才有可能获得成功。海派文化的特点正如上海城市精神里的“海纳百川、追求卓越”。几十年前的上海, 既能支持现代民族工业, 也能容纳传统文化艺术; 如今上海“五个中心”建设实现重大目标。国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成, 同时建设打通上海购物、上海服务、上海制造和上海文化“四大品牌”。

当年, 上海实业家、“棉纱大王”穆藕初就是昆剧传习所的创办人之一。在传习所遇到困难时, 他以自己个人的积蓄予以资助, 为传习所的运营提供了经济保障。在传习所的办学过程中, 苏州提供了办学场地, 上海则不仅为传习所提供了主要的资金来源, 而且为传字辈艺人提供了演出的舞台。在大世界里赢得瞩目, 使得昆剧在规模上得到了发展壮大。

红色文化对昆曲的新生, 也发挥了重大作用。新中国成立以后, 昆剧才得到了党和政府的关心, 获得了真正的保护和传承。正是有了党和政府的及时关心, 使得传字辈艺人能够衣食无忧、发挥所长。他们有的在上海培养了昆大班、昆小班演员, 也就是今天昆剧的国宝级艺术家; 有的

在江苏培养了张继青等“继”字辈演员; 有的在浙江, 创作了《十五贯》, 引起了全国范围对昆剧的关注与重视。人民日报为此发表社论, 称“一出戏救活了一个剧种”。此后, 经过几代人坚持不懈的保护、传承, 才有了 2000 年初昆曲被联合国教科文组织评为“人类口头与非物质文化遗产”第一名, 也才使昆曲成为今天许多青年人文化生活的重要选项。近日上海昆剧团创排的现代昆剧《自有后来人》也获得了观众的普遍好评。

著名昆曲学者李晓认为, “中国昆曲”是“古典戏剧文学的最高品位”“古典音乐文化的最后遗存”“古典戏剧表演的完美体系”。毫无疑问, 昆剧是生于江南、长于江南, 深受海派文化和红色文化滋养的文化名片。在今天助力上海城市软实力建设、推进长三角一体化的背景下, 我们完全应该而且可以打好昆剧这张牌, 为中国文化的创造性转换、创新型发展做出应有的贡献。

事实上, 加强文化软实力建设, 推进长三角一体化, 昆剧具有先天的优势。全国八大昆剧院团中, 有六个在长三角地区。其中上海昆剧团是全国公认的一流的昆剧团, 拥有众多的国宝级艺术家以及新生代表演艺术家。而全国仅有的三所戏剧类专业院校之一上海戏剧学院, 在昆曲研究方面积累深厚, 不仅拥有叶长海教授这样蜚声海内外的昆曲研究大家, 而且培养了不少术业有专攻的青年研究人员与创作人员, 拥有最齐全的团队和最强大的实力。

上海在长三角一体化推进中, 如果能抓住契机, 一定能在新时代昆剧的传承与保护方面做出无愧前人、无愧于伟大遗产的更大贡献, 也一定能提升上海这座城市的软实力、亲和力 and 感召力。

昆曲起源于元代末年, 昆山地区流行的“昆山腔”。明代中后期, 经魏良辅等改革后, 形成了南北曲融为一体的“水磨调”, 并首次用于演唱梁辰鱼的传奇剧本《浣纱记》。此后, 昆曲传奇风靡大江南北, 独霸晚明清初剧坛两百余年, 还被清代宫廷奉为“雅部”——其他地方戏曲则为“花部”。乾隆年间, 随着地方戏曲的崛起, 昆曲传奇的影响力慢慢式微。到了民国初年, 最后一个昆班全福班也宣告解散。在这样的背景下, 江南地区的有识之士发起了拯救昆曲危亡的上海昆剧保存社, 随即又于 1921 年在苏州成立了昆剧传习所, 先后招收学员 50 余人, 邀请全福班老艺人传授昆剧表演。这些学员入科之后, 统一改名, 名字中均有一个“传”字, 后人遂称之为“昆剧传字辈”。传字辈出科后, 曾以“新乐府”“仙霓社”等为名在上海等地演出, 直到 1938 年在日本侵华的炮火中, 戏箱被毁, 人员星散。此后, “传”字辈昆曲艺人流离失所、各谋生路, 到 1949 年全国解放时, 他们终于迎来了新生。可以说, 没有昆剧传习所, 没有“传”字辈, 就没有昆剧的今天。

“评弹评弹, 一怕平, 二怕淡。”舞台帷幕拉开前, 一位老听客对我直抒己见。上海评弹团新近创排的中篇评弹《战·无硝烟》, 再现上海解放初期那场惊心动魄的“银圆之战”“米棉之战”, 紧跟剧情一波三折地演进, 观众的心绪随之跌宕起伏, 是谓不“平”也不“淡”, 有情更有味。

文似看山不喜平, 评弹艺术亦是如此。《战·无硝烟》将背景定格为 1949 年 5 月, 身在经济瘫痪、民生凋敝、盘根错节的特大城市, 红色金融家陈云同志坐镇指挥, 以非凡的智慧和胆识, 克服重重困难, 迅速平定“黄白绿”(黄金、银圆和美元)之乱, 解锁“两白一黑”(大米、棉花和煤炭)之困, 打赢了一场生死攸关的金融战。从评弹艺术的特点与优势出发, 《战·无硝烟》并未直接叙述金融暗战始末, 而是“赋能”红色题材的地域资源与表达路径, 切入昔日沪上百姓经济生活的内在肌理, 回望变幻莫测的金融风云, 着意刻画大时代中的小人物, 大事件中的小悲喜, 大情怀中的小插曲, 另辟蹊径, 见微知著, 为宏阔主题寻找到适宜创新表达的“打开方式”。

摊开故事的“掌心”, 围绕虚构的主人公、上海市军管会财经接管委员会金融处负责人刘浦生, 在陈云同志的运筹帷幄之下, 从“战上海”到“建上海”所经历的那段云谲波诡的非常岁月, 平行铺展数条线索: 与深藏幕后的国民党残余势力斗智斗勇的“事业线”, 亲睹底层市民饱受物价飞涨疾苦的生活线, 关键时刻应对亲情考验的“感情线”……桥段设置奇崛而鲜活, 人物刻画立体而饱满, 从而解析金融战背后“玄之又玄的秘密”, 淋漓尽

这出评弹不平凡

◆ 黄沂海

扫一扫请关注“新民艺评”

