

宁波地方曲艺的传承保护与发展

潘 莉

(宁波城市职业技术学院 财会金融学院, 浙江 宁波 315000)

摘要: 对曲艺艺术特别是四明南词在宁波的悠久历史进行了溯源, 列数了宁波曲艺艺术的发展现状, 分析了宁波曲艺艺术传承无力的原因: 主要是由于电影、电视、互联网等对曲艺艺术的冲击, 同时传统曲艺跟不上时代的步伐, 再加上普通话的普及等, 造成观众流失。提出了宁波地方曲艺的传承保护与发展措施: 可以旧瓶装新酒, 新人新形式; 挖掘地方特色, 打造曲艺术品; 要寻求合作支持, 曲艺要与旅游、传媒、图书出版、企业、学校联姻, 共谋曲艺发展新路。

关键词: 宁波; 曲艺; 传承; 发展

中图分类号: J826

文献标识码: A

文章编号: 1001-5124(2011)02-0091-05

宋代陆游的《小舟游近村小舟游近村舍舟步归》三首之中写道:“斜阳古柳赵家庄, 负鼓盲翁正作场。身后是非谁管得, 满村听说蔡中郎。”一位背鼓流动的盲眼曲艺艺人, 在浙东地区演出, 能引来全村人听他说书, 足见当时曲艺艺术的兴旺程度。

曲艺艺术在浙东宁波有着悠久的历史。宁波曲艺艺术中的四明南词, 又称“宁波文书”或“四明文书”, 追溯其历史, 应该是从宋代的“陶真”这一说唱伎艺衍生而来的。

陆游诗作是庆元年间在山阴时所作, 写的即是当时农村唱“陶真”的情况。山阴即今绍兴, 离宁波也不过百里。“陶真”是宋代民间流行的一种说唱伎艺, 亦作“淘真”, 元、明以至清代, 民间还在演唱。有关“陶真”的记载, 最早见于南宋西湖老人《繁盛录》, 当时在临安(今杭州)十三军大教场等宽阔场所, “扑买并路歧人在内作场”时, 演出中就有“淘真”: “唱涯词, 只引子弟; 听淘真, 尽是村人。”^{[1][11]} 足见当时陶真受农民喜爱的程度和在浙东农村流行盛况。

明代关于“陶真”的记载较多。田成汝《西湖游览志余》记载, 当时“杭州男女瞽者, 多学琵琶, 唱古今小说、平话, 以觅衣食, 谓之陶真。

大抵说宋时事, 盖汴京遗俗也。”^{[2]史部十一} 并引明初瞿宗吉过汴诗“陌头盲女无愁恨, 能拨琵琶说赵家”, 说明“其俗殆与杭无异”。^{[2]史部十一} 可见在明代杭州与汴梁(今开封)都有盲者演唱“陶真”以觅衣食, 只不过宋代唱陶真用鼓伴奏, 明代则用琵琶来伴奏。陶真至明代有曲目: “若《红莲》《柳翠》《济癫》《雷峰塔》《双鱼扇坠》等记, 皆杭州异事, 或近世所拟作者也。”^{[2]史部十一}

田艺蘅《留青日札》中讲到, 明代“陶真”的听众不仅是农民, 还有城市市民, 以至“大家妇女”也都喜欢听“陶真”。“曰瞽先生者, 乃双目瞽女, 即宋陌头盲女之流。自由学习小说辞曲, 弹琵琶为生。多有美色、精技艺、善笑谑、可动人者。大家妇女骄奢之极, 无以度日, 必招致此辈, 养之深院静室, 昼夜狎集饮宴, 称之先生。”^{[3][16]}

到清代嘉庆年间, 捧花生《画坊馀谈》中记载南京孔庙前演出百戏伎艺中也有“陶真”的记载: “起泮宫前至棘院止, 值清明, 百戏具陈, 如……三棒鼓、十不闲、投狭、相声、鼻吹、口歌、陶真、撮弄丸, 可以娱听者, 翘首伸颈, 围如堵墙。”^{[3][17]} 李调元《童山诗集》卷38《弄谱百咏》中的一首: “曾向钱塘听琵琶, 陶真一曲日初斜, 白头瞽女临安住, 犹解逢人唱赵家。”

收稿日期: 2010-08-28

基金项目: 宁波市浙东文化研究基地课题成果(08JDZ04N)。

作者简介: 潘莉(1967-), 女, 湖北黄冈人, 副教授, 主要研究方向: 中国文学。E-mail: panli6708@sohu.com

其题为“闻书调一名陶真”，^{[3][17]}可知当时杭州仍有瞽女唱“陶真”。从“闻书调一名陶真”来看，说明清代“陶真”也称为“闻书调”了。“闻书”为“文书”之误，据范述祖《杭俗遗风》讲，当时杭州称弹词为文书，宁波的四明南词也称为“宁波文书”“四明文书”。^[4]著名戏曲、曲艺研究学者赵景深生前曾经提到他听过四明南词的演唱：“宁波文书我在鼓楼上听过一次《文武香球》，还是南孙舅舅带我去听的。”^[5]由此可见宁波曲艺艺术中的四明南词历史之悠久，其他的如宁波走书、四明宣卷等曲艺艺术也不例外。

2008年6月，在第二批国家级非物质文化遗产名录上，宁波的四明南词和宁波走书榜上有名。但从20世纪80年代以来，随着世界文化交流的频繁和我国经济、科技的快速发展，宁波的民间曲艺和其他地方的曲艺艺术一样，遭遇到严峻挑战，一些曲种行将就木，另一些曲种也奄奄一息。

一、宁波地方曲艺的发展现状及原因分析

宁波曲艺艺术在清朝末年、民国初年曾经非常兴盛。但是从20世纪60年代开始，宁波的曲艺艺术开始走下坡路，近年来，其生存状况更是不容乐观。

(一) 宁波曲艺艺术的发展现状

1. 曲艺艺术不被人所知，许多曲种消亡，作品流失。20世纪50年代初期，宁波的民间曲艺曲种有四明南词、宁波走书、蛟川走书、四明宣卷、雀冬冬、采茶篮、小热昏、奉化琴书、平调鼓词、滩簧、唱新闻、宁波评话等，但现在超过半数的曲种已经彻底消亡，部分曲种只是象征性地存在着，了解、喜爱的人寥寥无几。

2. 老一代曲艺艺人所剩无几，年轻艺人很少，曲艺艺人青黄不接，曲艺艺术传承乏力。现今常年活跃在舞台上的艺人仅剩寥寥，且大多数年老体弱，年轻人几乎无人愿意学习曲艺艺术。95岁的宁波唱新闻的最后传承人顾阿火现在养老院孤老。蛟川走书艺人张亚琴从艺近70年，曾收过十三个徒弟，但如今只有两个徒弟还在唱，张亚琴至今仍在舞台上演出，希望借此能把走书艺术流传下去。

3. 关注、喜欢宁波曲艺艺术的人越来越少。城市里的情况十分令人堪忧，绝大部分的城市居

民基本没有欣赏宁波曲艺的习惯。即使在农村，大家也喜欢在休闲时间观看电视节目，一部分年纪较大的人喜欢看戏曲节目，但是观看曲艺节目较少。特别是青年、少年人群，很多人都不知道四明南词、宁波走书、四明宣卷是何物。

(二) 宁波曲艺艺术传承无力现状产生的原因

1. 电影、电视、互联网等对曲艺艺术的冲击。20世纪80年代以来，电影的大量生产和上映，为民众的精神生活带来了新的精神食粮，同时因电影拷贝可以大量复制，成本较为低廉，欣赏起来又比采用现场表演形式的曲艺更方便，所以曲艺艺术开始受到冷落。随着电视的普及，传统的民间曲艺更是受到冲击。电视由于是一次性成本投入，永久的低价位收看，更是曲艺这种现场表演艺术所不能企及的。加之电视观看自由，足不出户就能够欣赏，观赏时行动自由，这更是曲艺表演所不能有的。另外，电视作为一种媒介，可以为观众提供更多新鲜的时事资讯，成为人们了解外部世界的重要窗口，加上电视频道多，节目样式多种多样，绝对是传统的曲艺艺术所无法比拟的。尤其是电视剧和文艺演出节目的转播，也抢占了曲艺市场。

20世纪末迅速发展的互联网，为人们提供了新的传播媒介和娱乐资源，更是让传统的曲艺艺术雪上加霜。民间曲艺艺术就像是满面尘灰烟火色的卖炭翁，曾经的辉煌和灿烂都成了记忆。面对新时代，传统曲艺没能跟上现代的步伐和变化，传统曲艺艺人心有余而力不足。

除了电影、电视和互联网对曲艺艺术冲击外，民间曲艺艺术还受到新娱乐形式的冲击。来自西方的充满着现代气息的娱乐形式逐渐被民众接受和喜爱。如迪斯科、交谊舞、拉丁舞蹈、街舞、卡拉OK、网络游戏等，充斥着娱乐场所，充满泥土气息的民间曲艺对年轻人而言，少有吸引力。再加上曲艺艺术没有进行专业的包装，没有新式媒介的捧场，越发无人问津。

2. 传统曲艺跟不上时代的步伐，就不可避免地出现尴尬的局面和衰微的景象。宁波的地方曲艺艺术极少走进现代化的演出场地，节目的内容不符合当代人的欣赏情趣，演出的形式与当代人的审美观不同，曲艺艺术的表演队伍以老年演员居多。这种种情况，导致曲艺的观众越来越少，

即使有，也以中年和老年居多。

3. 普通话的普及是造成观众流失的一个重要原因。由于宁波方言区、方言片和方言点繁多，宁波曲艺在其他地区的传播受到限制。东北方言的二人转等曲艺艺术在全国的传播，一方面著名演员赵本山的影响功不可没，另一方面东北话较接近普通话，易为大多数观众接受。粤语歌曲的流行则是由于粤港澳等地区经济的发展影响所致。宁波方言还不具有这些地方方言所拥有的优势，所以宁波曲艺艺术在全国范围内的广泛传播，目前来看基本不可能。外地人因不懂宁波方言，欣赏宁波曲艺艺术有一定的困难。又因为普通话的普及，宁波城区的学童在学校较少使用方言，语言基础发生了变化，这对宁波曲艺传播的语言环境造成一定的影响。一些少年儿童在欣赏用宁波方言表演的宁波曲艺艺术时存在一定的障碍，也影响了宁波曲艺艺术的传播。

宁波曲艺作为非物质文化遗产，在全球一体化的趋势下，正经受迅速损毁、消亡的严峻考验。

二、宁波地方曲艺的传承保护与发展

时至今日，面对人们的精神生活和不断提高的艺术审美需求，宁波曲艺的革新和发展势在必行，穷则变，变则通，通则久。只要认真地审视传统的曲艺，找出宁波地方曲艺本身独特的优势，结合当前文艺的发展态势，就不难寻出宁波地方曲艺的出路了。

（一）旧瓶装新酒，新人新形式

曲艺艺术毕竟主要是在旧时代生成并且发展过来的艺术形式。尽管现在也可能会有新的曲种形式产生，但曲艺艺术的审美方式及其方法技巧却是根植于旧传统的，旧的传统形式怎样用来表演新的生活内容？如何运用传统的程式技巧来表现新的生活内容，表现新的思想新的主题？曲艺是舞台艺术，舞台艺术是为观众服务的。如果没有观众，孤芳自赏，也就没有存在的价值了。改革、创新必须以观众的审美心理、情趣为依据。如何使宁波的传统曲艺形式变新，为新时代观众所接纳、喜爱？应在尽量保持宁波曲艺原创性特征的基础上，为适应时代要求而进行改革和创新。

首先应从宁波曲艺艺术的内部改革做起，做好曲艺艺术自身的创新。

一是要创作新曲艺节目。以往宁波的曲艺作品内容多来自民间，大多是妇女反抗封建压迫，争取婚姻和人生自由，以及除暴安民、行侠仗义、清官断案、为民申冤等，这恰是符合当时时代潮流的，因此所到之处受到群众的欢迎。但一个时代有一个时代的需要，过去的那些曲目已经表达不了当今人们的心愿，难以引起共鸣。因此，要想让曲艺在多种多样的娱乐文化中生存，就必须从曲艺节目的创作上做文章，结合时代特征，创作新的优秀的曲艺节目，以品质优良的曲艺节目来吸引受众。一部戏救活一个剧种，这样的例子不在少数。一部《典妻》让甬剧在全国名声鹊起，受到广大观众的热烈欢迎，一部青春版的昆曲《牡丹亭》让中外观众流连忘返，我们的宁波曲艺也要打造出这样的精品曲艺节目，这样才能让宁波曲艺艺术焕发青春。

二是要培养新演员。演员是发展曲艺艺术的最好媒介。曲艺是非物质文化遗产，非物质文化遗产的载体是传承人，保护非物质文化遗产只有通过保护传承人和传承活动方式，培养能够继承遗产的传承人，这样的保护才能有效。一个人救活一个曲目的例子也是比比皆是的。

2005年开始，宁波市就对非物质文化遗产的民间艺人加以任命，政府部门还对不同级别的艺人给予一定的资金支持，同时所属县、市、区级文化部门也有一定的资金补助，这使得像宁波曲艺艺术的一些演员张少策、顾阿火等人的地位进一步提高，经济收入进一步稳固。除了在经济上对曲艺艺人加以资助外，还可以让这些名师选择一些徒弟，让曲艺艺术的“香火”得到延续。为防止这些徒弟半途而废，相关部门可以事先经过考核再确定人员。

三是要积极吸收现代音乐和现代化的技术手段，使曲艺时尚、好看又吸引年轻的观众。我们不能抱着老程式、老传统不放，而要像苏州对昆曲艺术的改革创新那样，打造青春版的《牡丹亭》，让昆曲老少皆宜，既传统又现代，我们曲艺艺术也要打造青春版的四明南词、宁波走书。

其次，还要从外部下工夫，做好外部的新尝试。可以借助新的媒介，利用有效的传媒手段，如电视传媒、互联网传媒等，为传统曲艺披上新装，使曲艺回归民间，为民众带来新的精神食粮。

(二) 挖掘地方特色, 打造曲艺品牌

曲艺艺术的地域特征非常明显, 应利用这个优势, 打造宁波曲艺的地域品牌。宁波地区近年逢年过节的时候, 在市区的董孝子庙一带开展了一系列的民俗活动, 其中就有曲艺四明南词、宁波走书、唱新闻等的演出活动, 受到群众的好评。要把这一活动持续不断地做下去。把它打造成宁波的“马街书会”。河南宝丰地区的“马街书会”有 700 多年的历史, 每逢正月十三这天, 全国的说书艺人自发汇聚在这里登台献艺, 已被文化部公示为国家非物质文化遗产代表名录, 也是全国曲艺界的行当盛会。如果宁波的曲艺演出活动也能有这样的良性循环, 曲艺艺术的生命之树一定能够常青。

另外, 要实施演员的打造工程。要对重点演员进行培养、包装, 可以像甬剧那样对重点剧目、重点演员包装, 为宁波曲艺艺人进行专场演出, 编辑出版专辑, 摄制电视节目进行播放, 请专家学者专门为其量身打造创作节目, 举行作品研讨, 成立以演员命名的艺术工作室, 参加全国范围的曲艺比赛等。这样既提高了宁波曲艺演员的知名度, 也激发了演员的表演热情, 对弘扬宁波地方曲艺起一定的推动作用。

(三) 寻求合作支持, 共谋曲艺发展新路

寻求其他方面的合作支持是发展宁波地方曲艺的有效手段和得力措施。在具体操作上, 可以从以下几方面入手:

一是曲艺要与旅游联姻, 打造民俗、曲艺文化旅游。宁波的许多县市, 都有悠久的历史和丰富的曲艺品种, 在推广旅游方面, 有一定的优势。除了自然风光、名胜古迹之外, 结合宁波民俗及宁波曲艺演出, 可以打造民俗风情文化旅游, 将观光旅游、民俗风情和曲艺表演结合起来, 创建文化旅游产业, 打响文化旅游的品牌, 为宁波地方曲艺的拯救提供途径和生存空间。例如可以带团到董孝子庙参观游览, 游客既领略了宁波的孝慈文化, 知晓了宁波的民俗风情, 又购买了宁波的乡土特产, 还欣赏了宁波的曲艺艺术, 一举数得。宁波的民乐剧场是现在硕果仅存的几个曲艺演出场地之一, 但是别说外地人不知道这个曲艺演出场所, 就是本地人很多也对它不是很清楚了解。如果与旅行社、团结合, 带领游客到城隍庙

一带的民乐剧场欣赏四明南词、宁波走书, 既扩大了宁波旅游的市场范围, 又打响了宁波曲艺的知名度, 还提高了剧场的经营效益。

二是曲艺要与传播媒介合作, 扩大曲艺的受众群体。电视台可以设立“空中曲苑”“空中书场”“跟我学”等一些栏目, 定期播放一些曲艺节目, 吸引、诱导观众观看、学习曲艺艺术。宁波电视台、鄞州电视台曾将张少策的评话《水浒》连续播放, 受到新老观众的喜爱, 一些人正是通过这个节目了解喜爱上了宁波评话。另外还可以搞曲艺擂台, 让观众参与到曲艺艺术中去, 相互切磋, 提高民众的曲艺表演水平。

另外, 还可以利用互联网这个新兴媒体, 可以给曲艺爱好者提供一个表演的空间, 使曲艺像网络歌曲一样, 通过网络传播, 拓展曲艺生存的空间。再利用互联网在信息传播方面所体现出来的及时、直接、互动的特点, 建立宁波民间曲艺文化保护网站, 对于民间曲艺艺术全方位、多层面的展示。通过互联网资源, 曲艺艺术的观众可以从“让我看”实现为“我要看”, 真正地开启“以人为本”的曲艺艺术市场。^[6]

三是与出版发行部门合作, 用声、光、电技术保留优秀曲目。如对早期的四明南词、宁波走书的唱片进行复制。还可以用录像的方式, 将一些优秀的段子存留下来。2006 年, 宁波市政府拿出专项资金进行抢救性挖掘、整理, 出版了 3 卷本的《宁波传统曲艺作品精选》。通过近些年一些作品的出版发行, 证明这确是很好的方式。

四是可以与企业合作, 建立职业演出团体。八一男篮与宁波的知名企业双鹿集团联手, 打造了双鹿八一男篮, 宁波的地方曲艺也可以联合企业, 建立曲艺的推广平台。这样一方面可以为曲艺寻找经济支援, 解决曲艺改革发展的资金问题, 另一方面也可以借助曲艺艺术, 提升企业的文化品位和人气, 为企业的宣传找到贴近消费者的途径。

五是曲艺艺术可以与学校合作, 既培养曲艺表演、研究和创作的人才, 又利用学校的高品质的文化资源, 为曲艺艺术的传承找到载体。

宁波的高校可以将曲艺艺术的普及、提高工作先做起来。高校可以将宁波的曲艺资源转化为教育内容, 结合宁波本地的人文地理环境和文化

传统, 开发有关宁波曲艺的课程资源, 并将其转化为专业教育、研究的内容, 对宁波曲艺艺术进行收集、整理, 编写教材, 使部分学生日后能够胜任宁波地方曲艺的教学与研究。高校还可以经常邀请宁波曲艺传人为学生演出, 使后学者领略宁波曲艺特有的神韵、意境等。还可以在各学校向学生开设包含宁波曲艺内容的公选课, 激发学生的兴趣和热情。

宁波的地方曲艺在与高校的合作过程中, 可以吸收一些文化素质较高的人员, 顺时而进创作曲艺新作。如果大学的“阳春白雪”与曲艺的“下里巴人”二者携起手来, 宁波曲艺从内容到形式定会更加丰富多彩。

此外, 制定宁波曲艺进入中、小学艺术教育课堂计划, 成立宁波曲艺培训班, 请宁波曲艺传人传授技艺, 实现校内、校外实践教学和社会实践基地有机结合。目前, 宁波市一些小学和市群艺馆已做了大量工作, 并取得了一定的成绩。

要开展学术交流, 积极有序地进行有关宁波曲艺的课题研究。扩展宁波曲艺艺术的理论研究工作, 创建宁波曲艺艺术研究中心, 建设资料数

据库, 加强与国内外曲艺界的联系, 实现研究视野、方法论转换。

总之, 发展宁波地方文化, 弘扬宁波地方曲艺, 是一项重大的文化建设工程, 一方面挖掘整理传统曲目曲种, 把千百年来曲艺精华发扬光大; 另一方面应结合时代生活, 创作出反映新时代生活特点的曲艺节目, 以满足新时代人们曲艺欣赏要求的审美需要, 丰富人们的精神生活。宁波曲艺的发展, 如能有一个多种唱腔流派并存、名人辈出、风格多样、优秀书目常演不衰的繁荣局面, 一定会给其发展带来新的生机。

参考文献

- [1] 西湖老人. 西湖老人繁盛录[M]. 北京: 中国商业出版社, 1982.
- [2] 田成汝. 西湖游览志余[M]. 台北: 商务印书馆文渊阁《四库全书》本, 1983.
- [3] 陈汝衡. 说书史话[M]. 北京: 作家出版社, 1958.
- [4] 潘莉. 宁波“国宝”——四明南词的前世今生[J]. 浙江艺术职业学院学报: 2009(1): 13-17.
- [5] 赵景深. 戏曲研究遗札五通[J]. 上海戏剧: 2003, (9): 37-38.
- [6] 贾晓鹏. 宁波民间戏曲文化的现状与对策[J]. 宁波职业技术学院学报: 2007, 11(3): 81-84.

On the Protection and Development of Ningbo's Quyi Art

PAN Li

(School of Accounting and Finance, Ningbo City College of Vocational Technology, Ningbo 315000, China)

Abstract: This paper traces the folk art, particularly the Simingnanci, to their source in the long history of Ningbo, elaborates the development status of Ningbo folk art, and then analyzes why it can hardly be inherited nowadays. The difficulty of inheritance is due to the impact of movies, TV and the Internet, the increasing recognition of Putonghua, and the fact that the traditional folk art can not keep pace with modern times. The author proposes some measures for the protection, inheritance and further development of the folk art of Ningbo.

Keywords: Ningbo; Quyi; inheritance; development

(责任编辑 张文鸯)