

为昆剧保下火种，苏剧是怎样一出好戏

一生守信诺，双鼎续华章。3月25日，苏剧电影《国鼎魂》由全国艺术电影放映联盟专线上映，广受关注。第二天，光影江苏观影团推出《国鼎魂》免费放映专场，现代快报记者了解到，此次专场放票不到半小时就被一抢而空。这部改编自同名苏剧的影片背后，究竟是怎样一出好戏，引得人们为之痴迷？苏剧传承又做出何种探索与努力，走到了观众面前？

现代快报/现代+记者 徐晓安
苏州市苏剧传习保护中心供图

苏剧《花魁记·醉归》剧照(王芳饰莘瑶琴);孩子们在学习表演苏剧(扫码看视频)

从好戏到好电影，不断创造历史

苏剧，曲调清丽优美，唱腔婉转动听，被誉为“滩簧之母”，和昆曲、苏州评弹并称为苏州艺坛“三朵花”。300多年来，苏剧在江浙沪开枝散叶，影响了沪剧、锡剧、甬剧、姚剧等多个剧种的产生和发展。2006年，苏剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

苏剧和昆曲两个剧种虽关系密切，其实在唱腔上，两者区别很大，昆曲是曲牌体，曲牌体是长短句的，出口到唱完这一段没有过门；苏剧是板腔体，以七字句居多，唱段中会有过门。相比之下，苏剧接地气，又走心，可以说是昆曲的白话版本。

苏剧电影《国鼎魂》以苏州潘氏一族，尤其是潘达于保护并捐赠大孟鼎、大克鼎的故事为主线，走进观众的心中。电影制作前，故事的舞台版本已经过多次打磨，获得第十六届中国文化艺术政府奖“文华大奖”、文旅部百年百部重点扶持剧目、江苏省第十一届精神文明建设“五个一工程”奖荣誉大奖等多项嘉奖。在苏剧的基础上，电影《国鼎魂》由曾获金鸡奖“最佳戏曲片”的汪灏、蓝天导演执导，著名苏剧演员王芳、张唐兵主演，该片曾在第36届中国电影金鸡奖被提名为“最佳戏曲片”。

苏州演员，演苏州剧种，讲苏州故事；从获得“文华大奖”，到搬上大银幕，再到获“金鸡奖提名”，《国鼎魂》不断为苏剧创造着历史。

曾为昆剧保下火种，却成“天下第一团”

《国鼎魂》主演王芳，昆剧、苏剧表演艺术家，国家一级演员，江苏省苏州昆剧院名誉院长，二度梅、文华奖、白玉兰奖获得者，多重身份下的她还有另一个角色——苏州市苏剧传习保护中心成立后的第一位主任。“全国有八家昆剧团，但苏剧全世界讲起来就我们一个团，所以说是‘天下第一团’。这就意味着，如果我们不做，苏剧就慢慢没有了。”

然而，在半个世纪前，这两个剧种的境况截然相反。王芳告诉记者：“上世纪40年代，昆剧曾出现长期的低迷。此时，苏剧正值蓬勃发展，伸出援助之手，邀请众多老艺人加盟，

他们在苏剧演出中夹杂昆剧，为昆剧艺术保留了火种。大概在1949年之后，昆剧才得以恢复生机。”

从1977年进苏昆剧团至今，王芳见证了昆剧、苏剧发展的起起伏伏。苏剧团的创始人之一尹斯明，一位百岁老人，常常叮嘱王芳：“你一定要把苏剧团弄起来，我们不能把昆剧救活了，就把苏剧一脚踢开不管。”

当时，还未从锡剧团剥离出来的苏剧只是传承一些传统剧目，小打小闹。直到2011年，由王芳主演的苏剧《柳如是》被认为是苏剧复兴的里程碑作品，“当时没人，还抽调了江苏省苏州昆剧院和苏州市锡剧团的精兵强将进行排演。”王芳说。

后来，得益于政府支持，苏剧有了“一套班子，两块牌子”：苏剧传习保护中心和苏剧团有限公司，从文

化和市场上给予双重保证。

注重年轻化传播，青年才俊是希望

一提到戏曲，人们总会跟老、旧等字眼联系起来，这提醒我们，戏曲的年轻化传播不仅要加快步伐，更要在创新推广宣传上下功夫。

半个多月前，一折经典的苏剧《花魁记·游湖》在苏州十全街上唱响，让大家停下脚步沉浸体验。“以前我们做戏，不太注意宣传推广，慢慢才明白，这有多重要。”

年轻化传播只是一方面，王芳表示，在顺应戏剧自然演变的同时，为创新发展注入新鲜血液，以实现艺术层面的革新与传承发展。“过去觉得去高校、图书馆做讲座不搭边，后来发现效果很好，越来越多的年轻人喜欢戏曲，青年才俊是苏剧的希望。”她说。

2023年，苏剧《太湖人家》走入各大高校，00后戏迷涌现，不同角度的解读反馈给演员带来全新思考；专为青年人打造的《五女拜寿》学习改编自越剧同名剧目，是继《花魁记》《十五贯》后又一大胆尝试，其中最小的演员仅18岁；将苏州市吴中区郭巷实验小学打造成唯一一所“苏剧教育传播基地”，定期开展教育培训，为孩子们点燃艺术的梦想之火……

近年来，在苏剧人的努力下，这一传统戏曲增添了更多魅力与内涵，经典与创新两手抓，得以让苏剧这一出好戏唱得响、立得住、传得开、留得下。

郑板桥开创的曲种，唱响非遗春晚

老渔翁，一钓竿，靠山崖，傍水湾……“板桥道情”第三代传承人陆聪这些天格外忙，恰逢泰州兴化垛田油菜花节开幕，作为当地最具特色的节目，《板桥道情》是兴化接待八方游客的必选节目。多年来，“板桥道情”从一个地方小曲种到登上2024中国非遗春晚舞台，背后是一代代非遗传承人的努力。

通讯员 顾秀文
现代快报/现代+记者 毛晓华
兴化市委宣传部供图

《板桥道情》三代传承人同台切磋;兴化市举办首届《板桥道情》大赛挖掘人才(扫码看视频)

诗书画三绝的郑板桥也是“音乐大咖”

提起扬州八怪之首的郑板桥，大家形容他是“一专多能型人才”，他的三绝诗书画，独树一帜的板桥体书法都令后人着迷。还有不少人着迷于郑板桥的“怪”，着迷于他“难得糊涂”的处事态度。但鲜为人知的是，郑板桥对音乐也很有研究，他填词创作的首首《板桥道情》已被列为省级非物质文化遗产，在兴化水乡沃土被广为传唱。

85岁的徐枫树是“板桥道情”江苏省级非物质文化遗产项目传承人，据他介绍，“道情”是一种民间小调，相传原来是道家用以传道的工具，故名“道情”。后流传到民间，成为民间艺人谋生的手段。民间艺人手执渔鼓、筒板，走街串巷，在书场、小剧场、茶馆等地演唱。由于常用

渔鼓和筒板作伴奏，所以也叫“渔鼓道情”。

郑板桥于1725年始作道情，他将坎坷的生活经历，升华提炼为艺术作品，十多年写下十首道情，分别描绘了清代社会底层的渔翁、樵夫、农夫等人的生活状态，也反映他自己历经曲折后向往自由自在平静生活的真实写照。后人将他的十首曲目统称为《板桥道情》。

鲁迅先生在《怎么写》一文中说：“宁可看《红楼梦》，也不愿意读《黛玉日记》；《板桥家书》我也不喜欢看，不如读他的《道情》。”

地方小曲种登上非遗春晚

与淮剧、通剧、锡剧等相比，“板桥道情”属地方小曲种，但在水乡兴化、郑板桥的家乡广受群众欢迎。

“拨琵琶，续续弹，唤庸愚，警儒顽，四条弦上多哀怨。”五年前，学音乐专业的陆聪与《板桥道情》结下不

解之缘，从此开启了表演板桥道情及讲解工作。

陆聪说，板桥先生的填词赋予了道情兴化本土特色，无论是“羽”调式，还是“宫”调式，都起落有致，让人们感受到当年板桥先生的真实情感，即强烈要求个性解放，渴望得到精神的自由。

陆聪师从兴化淮剧团国家二级演员，也是“板桥道情”第二代传承人的刘泽旺，跟着老师练唱腔，练咬字。为了更深入地演绎板桥道情，讲好板桥故事，刘泽旺常带陆聪去拜访自己的师父、“板桥道情”第一代传承人徐枫树。作为一名群众文化专业资深工作者，徐枫树多年来一直潜心研究道情文化。

今年初，2024第六届中国非遗春节联欢晚会在北京完成录制，兴化市板桥艺术团表演的非遗曲牌《板桥道情》，作为江苏省唯一入选节目参与演出。

古老剧种的现代传承

“高中时，一次偶然的机会听了《板桥道情》。”大学毕业后，陆聪当了音乐老师，因为对道情念念不忘，专门拜师学艺。而从音乐老师到“板桥道情”非遗传承人，这里面还有个故事。

之前，兴化博物馆想招聘一名专业的《板桥道情》表演者，在博物馆开辟一个固定节目，为兴化的游客表演。于是，有着音乐基础，又对《板桥道情》感兴趣的陆聪顺利入职。

这些年，陆聪也在对“板桥道情”这一古老剧种进行守正创新。与以往一人手执渔鼓、筒板，走街串巷不同，如今的《板桥道情》加入情景剧的模式，让观众沉浸式体验，取得很好的效果。

对于未来如何传承这一剧种，陆聪也表达了担忧。“现在兴化《板

桥道情》专业表演者有50多人，对于青少年这块的培养还不够。”陆聪说，他们也经常到学校进行宣传，孩子们也很欢迎，但还没有形成制度化，比如开设专门的课程，选拔好苗子。“包括泰州几所大学，本身都有音乐课，希望能够让《板桥道情》进入课堂，让感兴趣的人进行专业的学习传承。”

当地政府也已经意识到人才和创新的问题，去年，兴化举办首届《板桥道情》演唱大赛，比赛以板桥道情为基础，鼓励用兴化道情元素改编的新创作品参赛。

“板桥道情的传承在于群众的认可与热爱，这次比赛我看到的不仅仅是老年群体的悠悠吟唱，更多的是许多年轻人的花样演绎以及小朋友活跃表现的身姿，令我倍感欣慰……”比赛结束后，中国音乐家协会会员、扬州市音乐家协会原副主席杨华如此评价。