

台州民营戏曲剧团的守与望·上篇

传统戏曲薪火相传,看台州太“有戏”

路桥群英越剧团演绎《五女拜寿》。

本报记者诸葛晨晨文/摄

台州民营戏曲剧团一直是推动我市传统戏曲发展的生力军。目前,全市已发展近200家民营剧团。它们常年活跃在乡村文艺舞台上,荡起了台州乃至浙江戏曲市场的一池春水。

10月25日至29日,台州市第七届民间剧团展演在三门大剧院精彩上演。据悉,台州市民间剧团展演每三年一届,已经连续成功举办七届,是展示台州民营戏曲剧团发展成果的优秀平台。

展演期间,记者采访了多家参演剧团的负责人以及戏迷团体和业界专家,了解在传统戏曲守正与创新道路上,台州民营戏曲剧团如何贡献自己的力量。

台州戏曲文化的生力军

本届台州市民间剧团展演,共有椒江越艺、黄岩栝乡、路桥群英、玉环小百花、仙居红霞及三门县的永洲和小百花等十家民营越剧团参演,接连五天,连续上演了《玉堂春》《狸猫换太子》《五女拜寿》《梁祝》等十部精彩大戏。

这其中不乏炙手可热的剧团,在台州市乃至浙江省内外都唱出了名气。三门县小百花越剧团创建于1988年,多次参加省市县剧团汇演,曾获2017年全国基层优秀院团、浙

江省民营文艺表演团体折子戏精品展演金奖等诸多荣誉;成立于1995年的温岭市青年越剧团,获1999年全国第五届映山红民间戏剧节综合演出二等奖等荣誉;由戏迷票友自发组建的路桥群英越剧团,凭着对越剧的一腔热情,活跃在台州各地的基层舞台上,为营造浓厚越剧氛围添砖加瓦……

本次展演为台州民营戏曲剧团搭建了同台比艺的平台,特邀国内戏曲“大咖”周冠均、陈伟龙、陈国良、陈天祝、孟科娟组成专业评委团。各大剧团纷纷请出了自家台柱子“出战”,荟萃了老生王维萍、小生熊莲芬、花旦颜月仙等一众越剧明星,呈现了台州民营戏曲剧团百花竞放的现象。

此次活动评委、国家一级导演陈伟龙肯定了台州民营戏曲剧团推动浙江越剧市场发展的作用:“民营剧团填补了专业剧团数量有限、演出不足的空白,在满足农村文化生活、传承传统戏曲文化等方面,都起到了不可替代的作用。”

浓厚的戏曲氛围

改革开放以来,台州一大批民营戏曲剧团依靠自身努力,借助市场的力量,不断发展壮大。

1988年,三门青年杨相如趁着改革开放的浪潮,辞掉了文工团的“铁饭碗”,创建了三门小百花越剧团。经营多年,由于演员素质良

好、设备先进,剧团逐渐打出名气,戏路比较宽广,活跃于台州、温州、宁波、杭州等地。“一直流动在台州城乡演出,忙得连轴转。行情最好的时候,一年演出500场。”

在台州,民营戏曲剧团如何获得经久不息的生命力?答案就是靠着本土规模庞大的演出市场以及遍布城镇乡村的戏迷观众。

原来,每逢红白喜事的场合,台州农村都要做戏,包括庙宇寿日戏、祠堂祭谱戏等,很多村镇都会自发捐款或是当地企业家赞助,请“草台戏班”助兴,热热闹闹演上好几天。而这一现象在台州盛行了几十年,未曾衰退。

记者采访了多家民营戏曲剧团的团长,都证实了台州戏曲市场的巨大潜力,多数剧团的演出足迹已经辐射台州以及周边城市。“一天连演两场戏,一年365天,300天都在做戏。”“热门的剧团,演出预约都能排到第二年。”黄岩栝乡越剧团一位潘姓副团长介绍。

对于这股基层文艺生力军,台州的政府部门也给予了相当的重视。近年来,越来越多的民间剧团参与到全市各地“文化惠民演出”“送戏下乡”等由政府购买的公共文化服务项目,将一道道文化大餐输送到城乡的角落,让农村群众“足不出村”就能感受传统戏曲的魅力。

日渐丰富的戏单

在日新月异的美好生活中,村民们的钱

记者手记

传统戏曲寻求“出圈”之路迫在眉睫

诸葛晨晨

本届展演期间,记者深入后台采访时,收获了很多戏曲人追求艺术道路的励志故事。

如三门小百花越剧团当家小生叶富仙,13岁入团学戏,从一位龙套演员逐渐成长为台柱子。

还有温岭市青年越剧团,复排一出大戏需要个把月的准备时间。因为没有排练场地,演员们晚上10点演出结束后,临时借村子里的戏台,额外抽两个小时,跟着视频练动作、身段、站位,后续还要跟着乐队老师,一遍又一遍地磨唱腔。

陈伟龙感慨,椒江越艺越剧团的小生熊莲芬是湖北人,但她唱戏的时候,咬字吐音十分纯正,完全听不出外乡人的口音。“不同于专业剧团的演员,民间剧团演员靠着台下日复一日的自我磨炼和充分的基层舞台实践,才练就扎实的功底,这很不容易。”他说,台州民营戏曲剧团以及从业者就是凭着一股韧劲闯出一番天地,他们对推动浙江传统戏曲事业做出的贡献,也是有目共睹的。

同时,陈伟龙指出,创作力量薄弱是制约台州民营剧团发展的瓶颈,多数剧团目前仍以演出成型的传统戏为主。

展演期间,台州一家民营剧团的负责人也反映了这一问题。创排一出大戏是一门综合艺术,涉及剧本、舞美、灯光等多方面,而剧团内许多创作表演人员都是临时聘用的。剧团在有演出任务时,临时召集人员,有演出时发工资,没有演出任务时处于“解散”状态。这种模式,其实不利于创排新作品和培养专业人才。

传统戏曲传承之路要走长远,基层演出市场要有序发展,除了需要守正,同样需要创新。好在,台州一些民营剧团已经认识到了人才的重要性,在有关部门的重视和引导下,一批有水平、有情怀的剧团当家人,正在摸索尝试……

孙新龙:笔端刀锋绘唐诗

本报记者诸葛晨晨文/李昌正/摄

上月中旬,台州市文艺名家(名团)展演活动——浙东唐诗之路天台山诗篆刻展在天台县文化馆岳岳宫开幕。

台州著名篆刻家孙新龙,现担任中国书法家协会会员、浙江省书法家协会理事、浙江省书法家协会篆刻创作委员会副主任、台州市书法家协会副主席、台州书画院特邀研究员、天台县文联副主席、天台县书法家协会主席等。值得注意的是,孙新龙是二度入围台州市文艺名家(名团)展演活动的名家。

孙新龙游于印艺40年,他把自己对天台山文化的热爱全部倾注于笔端刀锋,著有《天台山风景名胜印集》《山居洗心·孙新龙书法篆刻作品集》《寒山诗印选》等。篆刻有着“金石永续”的含义,这一本本印选犹如铭心之作勾起乡愁,为传统文化升温。

深于思,精于勤

孙新龙回忆,1979年,他开始军旅生涯,

这期间自学篆刻。

作为一名汽车兵,孙新龙经常要接运输任务。有一次出车,他无意间发现工厂的角落,堆成小山的麻将废料充印材。爱好文艺的他突发奇想:“这些材料能不能拿来练刻字?”

后来,每次出车到城里,他就到新华书店买书,或者站在刻字店窗外看师傅们刻章。他自己用钢锯锯条磨成简易的刻刀,没有师傅教,就靠着为战友免费刻私章练习技艺。

但刻字与篆刻是两个不同的概念,孙新龙一直希望向更高的境界迈进。

之后几年,他抽空去杭州,前往篆刻艺术的殿堂西泠印社购买印选,饱览诸多流派名家的印作。精巧的章法、精雅的线条、精工的手法,都让他心摹手追。

经朋友介绍,孙新龙结识了浙江金石书法鉴定家余子安,多年保持书信往来。名家的指点,让初学者孙新龙在篆刻章法理论和审美趣味上受益匪浅。

艺术的长征没有捷径,只有“无他,但手熟尔”苦行僧般的勤练。多年来,孙新龙对汉印、唐宋官印乃至明清流派印取经多样,在技法上从易向难,步步为营,铁积寸累。

孙新龙也深谙“印从书出”的创作观念,着力提升自己的理论修养和书艺境界,不断临习、读帖,摸索刀法与笔法的掌控技巧。右手无名指磨出的厚老茧,印证了他艺术功力的沉淀和创作上的日益辉煌。

上世纪90年代以后,孙新龙的书法、篆刻作品曾入展,入选全国第五届楹联书法作品展,全国第二届隶书艺术展,全国第二、四届篆刻艺术展,“三晋杯”全国首届公务员书法大展,西泠印社第三、五、六、七届篆刻作品评展等。

游于印艺的40年,见证了孙新龙书画艺术风格的转变和人生历程的演变。孙新龙将自己的创作风格总结为“中庸”,不论是均匀精致的“工稳篆刻”,大起大落的“写意篆刻”,还是新晋时兴的陶器印,他都有所涉猎,希望从中汲取诸多审美元素,成为自己的创作素材。对他来说,完成一方印作,需要通过奇思妙构在平正排叠之中变换章法,每一笔每一画都可根据篆刻者的艺术观念而改变,呈现出各有特色的面貌。这着实是一件值得长期探索的事情。

诗心造印

这些年来,孙新龙始终把自己置身于文化传播者的行列,不断探索主题创作、发扬篆刻书法艺术。

作为土生土长的天台人,他想用印章来表达对天台这方山水的热爱,也想用这种艺术形式宣传天台山,并一直保持“高产”的创作状态。

1999年,孙新龙为天台山石梁景区创作了四米见方的“法华晨光”篆字巨印,为天台山留下了一处独一无二的人文景观,也为石梁景区增添了标志性的显眼之笔。

这次尝试,点燃了他心中埋藏已久的愿望——刻制名胜古迹印谱。他搜集了天台各地风景名胜名称,进行整理归类,于2009年出版了《天台山风景名胜印集》。2012年,他举办了“山居洗心”孙新龙书法篆刻作品展。首次入围台州市文艺名家(名团)展演工程,他的作品主题紧密围绕天台山文化。

2015年,孙新龙又创作了一幅巨制作品,

市民观赏浙东唐诗之路天台山诗篆刻展。

以著名诗赋诗《游天台山赋》为题材,挥毫而出一幅近20米的篆书长卷,还盖了100余方刻有唐诗的印章,引起较高的社会关注度。

此后,他又为自己定下一个颇为艰巨的目标——通过篆刻表现唐诗。“一座天台山,半部全唐诗。”天台是浙东唐诗之路的目的地和精华地,唐代有300多名诗人慕名游历天台山,留下上千首不朽诗篇。

孙新龙觉得,若是用自己的刀与笔展现出来,对诗画文化再宣传、再弘扬有一定现实意义。他从2018年上半年开始筹划,先后致力于《寒山诗印选》《浙东唐诗之路天台山诗印选》的创作。《寒山诗印选》于2019年出版,获台州市第十一届文化曙光奖,入选台州市文艺精品奖励项目。

有关天台题材的唐诗体量极大,整理起来并不轻松。孙新龙规定自己每天至少完成创作一方印,并将作品照发到朋友圈为证。“有压力,也就有了动力。”

为了这次浙东唐诗之路天台山诗篆刻展,孙新龙整整筹备了三年。前两年,他积累了250方印章,但中途搁置了一段时间,等到重新拾起来,对已完成的印章一番审阅,他觉

得篆法、章法和刀法达不到现有的艺术水准,决定全部磨掉重刻。

最后,孙新龙共刻了200余方印章,精选了其中100方在此次展览中亮相。每一方印都是一首凝固的诗、精妙的画,兼得生动的刀法雕刻神韵与豪壮飘逸的书法笔意。“接下来,希望能到台州市区以及杭州等地巡展,让更多人了解浙东唐诗之路,了解天台山文化。”这次篆刻展作品将收录于《浙东唐诗之路天台山诗印选》,预计明年元旦结集出版。

孙新龙担任天台县书法家协会主席多年。为了助推天台文旅事业发展,他积极组织 and 参加各种宣传活动。自2002年开始,天台县书协常态化举办了多届书法篆刻大展、临书展和书法小品展等,集中展示会员风采。

同时,他从未忘记自己曾为军人的身份,每年八一建军节,都会带着书画家到当地驻军开展笔会慰问活动,受到军民的欢迎和好评。

本文参考了《天台山水入印文》(何灵鸿/文)《天台山文化的传播者》(张林忠/文)

