

听一曲常德丝弦 追忆似水流年

常德北正街小学师生表演丝弦弹唱

亦人人喜听之。”后来,与常德的风土人情和方言融合后,逐渐演变为一门独具特色的江南说唱艺术。

成型于茶楼与酒肆

丝弦曲艺于明代永乐年间始入常德,成型于茶楼与酒肆,成为当时官宦商贾、文人雅士、殷实人家最喜闻乐见的“雅乐”。它以唱为主,以说为辅,可以演出有情节、有情节的大型戏剧,也可以演唱短小精悍的丝弦段子。在丝弦戏剧演出时,生、旦、净、丑角都是一人一角登台演出;而演出丝弦段子时,往往是“一人多角,进进出出”,此时仅仅是一种单纯的曲艺表演形式,极适合在茶楼酒肆里慢悠悠地观赏品味。

到了清朝雍正年间,演唱常德丝弦的艺人们自发组织起民间曲艺班社,一些商家店铺为了热闹门面,也常邀请曲艺班社前来助兴。他们早早地送出请帖,并上书“雅韵赐奏,伏乞早临”,以宾客之礼相待前来演唱的艺人,并重金酬谢。

传承多亏了几位盲人

然而,常德丝弦这样一个久负盛名的艺术形式,也曾经濒临灭绝、失传的境地。

解放初期,百废待兴。1952年,于长生、徐海清、龚顺泰等12位老人组建常德丝弦传唱组,常年轮唱于常德城区的大西门、小西门、大河街三个茶馆。这个传唱组基本上都是盲人,他们收徒弟、改变新曲、参加演出,为常德丝弦的传承做出了不可估量的贡献。

上世纪70年代,一曲《新事多》通过天空中的无线电波广播天下。从那时起,“嗬尔哟!呀依哟!”的常德丝弦便声名远播,传遍

四方。

时过境迁,我们已经很难搜寻到当年带着鲜明时代烙印的《新事多》:“红太阳光辉照山河啊,社会主义新事多,非是姐妹们嘴巴巧啊,嗬尔哟,嗬尔哟,嗬尔哟尔呀依哟……”取而代之的是各种经过改编、反映新时代新变化的常德丝弦,贴着“嗬尔哟、呀依哟”标签的常德丝弦,不仅仅是常德人民的丝弦,而且成为了全国人民喜闻乐见的艺术形式。

新时代的常德丝弦

时代在变化,常德丝弦也在与时俱进。在演唱内容上,它不断歌颂社会的发展、时代的进步,以及人们生活的变迁;在音乐旋律上,它打破了传统的扬琴、琵琶、月琴等丝弦乐器伴奏的模式,不断吸收电声乐、交响乐、摇滚乐等多元的音乐形式;在表演形式上,它摒弃了传统坐唱形式,让演员放开手脚在舞台上活跃起来,满足了人们对艺术美的享受。

2010年的巴黎,当常德丝弦传承人朱晓玲在舞台上唱出“这地方的男人比女人更漂亮,这地方的女人比男人更开放”时,台下的外国观众也笑了;2016年,常德丝弦在美国纽约联合国总部激情上演,震撼着外国人的视听神经……

常德丝弦:马马嘟嘟骑

丝弦学习与练

民族的就是世界的,历经数百年发展的常德丝弦,如今已走出国门,漂洋过海,响彻全球。

(杨雨晴/文)

(图片提供:常德市教育局 素材提供:彭筠、周星林、曹先辉)

非遗接力

从2007年开始,常德市启动了“常德丝弦进校园”活动,对市内122所中小学校的258名音乐教师进行常德丝弦专业知识培训,并编印《常德丝弦普及本》20万册,免费发放给中小學生,各学校在课余时间利用广播站播放常德丝弦。2013年,北正街小学等学校将《小学生学唱常德丝弦》教材纳入该校一至六年级所有学生的音乐教学课程中。2015年由武陵区委宣传部牵头,面向武陵区各小学择优录取弹唱班小学员,学制为三年,开设扬琴、琵琶、二胡、中阮四个专业。

“沅水号子喊大的地方,洞庭鱼米养胖的地方,这地方打擂茶用的是花椒棒,这地方吃米粉泡的是牛肉汤,这地方说话谁都能听懂,这地方待客都那么大方,这地方的名字就叫常德,常德是个好地方哟,依儿哟依儿哟……”

在湖南常德,人们能经常听到这种独具特色的说唱艺术——常德丝弦。公园里、广场上、湖岸边,男女老少伴着弦乐翩翩起舞,一把琵琶,几只胡琴,便述说一个故事;数声清唱,些许道白,便成就一段传奇……

源自民间时尚小令

常德丝弦是流行于湖南常德沅江、澧水一带的传统地方曲种,它用常德方言说唱,以扬琴、琵琶、三弦、京胡、二胡等弦乐器伴奏,富含浓郁的地方特色和乡土气息。

明清时期,各地商贾云集于常德,江浙一带的乐师歌女也常往来于沅澧之间,他们带来了当地的时尚小令。据记载,这种小令“不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,

女书 纸扇巾帕上的情谊

提起女书,笔者不由得想起了一部电影《雪花秘扇》。电影用穿插回闪的手法,讲述了两个时代两个女人之间凄美的感情。剧中,李冰冰和全智贤自幼生活在一起,靠着女书诉说“闺蜜间的悄悄话”。她们之间到底是友情还是爱情,笔者到现在都不得而知,唯记得那流转在纸扇巾帕上的女书,又美又神秘,一如她们之间那种说不清道不明的美好情谊。

女书又名“女字”,是流传在湖南永州江永县妇女中的特殊女性文字,承载着当地女人一生的悲欢离合。旧时江永女子用女书互通心迹,将其刺绣、刻画、戳印、书写于纸扇巾帕之上,造就了一种神秘罕见的女书文化,具有特殊的美学和文化价值。

才女胡玉秀

关于女书的起源,众说纷纭。笔者听到这样一则故事。

古时候,江永有位名叫胡玉秀的年轻女子,被皇帝选中为妃子。玉秀姑娘自从娘肚子出来,便在村前的大树下牙牙学语,玩耍嬉戏。晚上在这里听大人讲故事,数天上的星星;白天跟妈妈在树下学刺绣,做女红。玉秀一天天长大了,不仅相貌出众,还聪明伶俐,才智过人,更练得一手女红绝技。久而久之,上苍为之感动,大树为之惜怜,人与大树便结下了不解之缘。

说来也巧,自胡玉秀入宫后,这棵树就像着了魔,整天垂着叶子,一年到头,没有开过花结过果。一天,一只神奇的丝毛犬带着

一封信在大树下“汪汪”地叫。一位聪明的村姑一见信帕,便认出是玉秀从宫里捎回来的。在信帕的角上,歪歪斜斜地写了一些如“蚂蚁”般的文字,众人讨论了七七四十九天,终于弄懂了信帕上的意思,每个人的心像被针刺痛,泪如泉涌,泣不成声。原来玉秀进宫后,一直受到冷遇,生不如死。这封信不仅诉说了她的孤寂苦闷,还表达了对家人的思念。因为不敢用汉字传情达意,只好用她在家做女红时的图案编造了一套歪歪斜斜的字符。

此后,玉秀便以这种方式与家人秘密互

通信息,村姑们也运用这种字符编写歌词,用土话吟唱,女红也做得越来越漂亮,这就是后来的江永女书。

封建妇女无声的呐喊

江永女书文字娟秀秀丽,右高左低,呈长菱形,宛如一个个少女在翩翩起舞,笔画只有点、竖、斜、弧四种,约2000个字符;女书妇用男不用,传女不传男;人死书焚,陪葬送终。

江永女书的作品几乎全是诗歌体,多为七言诗,少数五言诗,有其特殊的韵调格律。内容记载广泛,涉及到婚姻家庭、生产劳动、风俗习惯、宗教信仰、道德情操等多方面,不

仅反映了妇女日常生活的喜怒哀乐,有的还笔锋犀利,针砭时弊。

“因为封建不合理,世世代代受煎熬。做官做府没资格,学堂之内无女人。封建女人缠小脚,出门远路不能行。田地工夫不能做,害人一世实非轻。新华女子读女书,不为当官不为名。只因女人受尽苦,要凭女书诉苦情……”这首《女书之歌》道出了封建时代妇女饱受压迫的悲惨身世。

女书诠释了中国女性的独立、自信,凝结着劳动妇女的创意和智慧,正如语言学家周有光所说:“女书似中国文化深山里的野玫瑰,带着南岭的清芬和潇水的温情,仆仆而来,愿君采撷,接受这份爱与美的馈赠。”

(杨雨晴/文)

非遗接力

在永州,每一个村落的炊烟竹影、青砖黛瓦、门楼戏台、井巷街坊都是女书的历史见证,据悉,女书传承人如今只剩不到10人。为保存这上古时代的文化“活化石”,江永县在该地建立了女书园,园内设女书学堂、女红厅、女书书画作品展厅等。来到这里,相信你会被女书厚重的文化内涵和独特的人文魅力所折服。

近年来,在江永县政府的支持下,江永不少学校积极开展“女书进校园”活动。上江圩镇中心校开设了女书文化兴趣小组,接下来该校还打算将女书文化打造成校本课程;江永第一中学历时三年,通过女书教学、赴女书园学习、请女书传人讲授等多种形式,培养了一批女书爱好者。近日,该校校长和女书兴趣班教师一道编写了《女书读本》。