
“南社”为民间戏曲革新鸣锣开道

徐文初

民间戏曲在苏州地区源远流长，绵延至今依然群星璀璨，惠泽民生，为“人间天堂”增色添彩。吴江县（今苏州市吴江区）历代隶属苏州，在苏州民间戏曲百花丛中一枝独秀。当明代中晚期以昆曲为代表的传奇剧盛行时，以沈璟为首的昆曲“吴江派”开始脱颖而出，成为昆曲发展的“南派”中坚，与戏曲大家汤显祖的“临川派”即昆曲“北派”齐名，曾发生激烈的学术争鸣，推动昆曲步入鼎盛时期。这也是中国戏曲发展史上的一座重要里程碑。

沈璟与昆曲“吴江派”的曲学思想基础坚实，代有传人。在昆曲“吴江派”的曲家群落中，最引人注目的是沈自晋、沈自征的“沈氏家传曲派”，他们有继承有发展，各有不同造诣。清康熙年间的吴江名医徐大椿（号灵胎），一生悬壶济世，也一生热衷词曲，留下《洄溪道人》《乐府传声》等名著。他对昆曲演唱方法的研究承前启后，多有创见，是一位出类拔萃的声乐大师。创建于清末的吴江洪福木偶昆剧团，在全国独树一帜，承传百余年，直至今日，仍有传人演出。新中国成立后，昆曲振兴，后人鹊起，至今仍活跃在昆曲舞台上的吴江籍老中青演员多达十余人，其中上海昆剧团的蔡正仁、计建华，江苏苏昆剧团的王芳等都是国家一级演员，各有建树，享誉梨园。

如果说沈璟引领的昆曲“吴江派”在明末清初曾掀起吴江民间戏曲的一股热潮，那么清末至民国时期以“南社”为核心的戏曲“改良派”则将吴江民间戏曲推向又一个高峰。热衷于戏曲改良的一批南社社员，不乏词曲高手，但他们不甘守旧，勇于创新先行，极尽全能为民间戏曲多元化发展鸣锣开道，开辟新天地。

南社曾拨正维新派戏曲改良运动方向

“南社”是二十世纪初叶崛起的提倡革命的文学团体，清宣统元年十月初一（1909年11月13日）由陈去病、高天梅、柳亚子发起，在苏州虎丘举行雅集宣布成立。在三个发起人中，陈去病和柳亚子两人都属吴江籍。首次雅集报到17人，来宾2人；至民国11年（1922）11月，在上海半淞园举行第十八次雅集时，社员总数共1182人，其中吴江籍多达83人。南社以文学为武器，以推翻清王朝封建专制统治、挽救中国危亡为宗旨，曾编辑出版《南社》22集，每集分文、诗、词三类，对唤醒民众的觉醒有过强烈的影响。

提到南社，人们普遍认为这是以诗歌创作为主的文学团体，其实南社对于中国文学的深刻影响除诗歌以外，还涉及散文、小说、文学理论以及戏曲等各个领域。梁淑安所著《南社戏曲志》中说，“南社作为近代最具影响力的文学团体，对于近代戏剧的发展变革表现出深刻而重大的影响。南社主要领导人柳亚子、陈去病及广大南社社员为积极推动近代戏剧变革，从理论倡导到剧本创作、舞台实践均有十分可贵的实绩。”这一结论是有历史事实依据的，南社在推动近代戏曲革新中的丰硕成果不能不令人钦佩与信服。

十九世纪末二十世纪初兴起的文学改良运动中，维新派代表人物梁启超首先敲响了改良传奇剧的锣鼓，使传奇杂剧创作发生了很大的变化；但他们主要把戏曲当作宣传政治观点的文体，忽视戏曲的艺术规律，戏曲创作概念化、图解化，从而使戏曲创作脱离戏剧舞台，解决不了旧戏曲存在的问题。在这个何去何从的关键时刻，柳亚子和陈去病利用报章杂志制造舆论，同时联络戏曲艺人进行舞台实践，拨正了维新派戏曲改良运动的方向，从而使戏曲的内容和形式都发生了深刻的变化，把戏曲改良运动推向了一个新阶段。

柳亚子、陈去病积极倡导革新旧戏曲、编演新剧目

1904年，柳亚子应蔡元培之邀担任《警钟日报》编辑后，他和同仁十分看重通俗戏曲在反帝宣传中的启蒙作用，先后刊发不少倡导戏曲革新的文章。陈去病到该报就任编辑期间，也以此为阵地，积极倡导革新旧戏曲，编演新剧目。1904年10月，陈去病、汪笑侬等人共同发起创办戏曲杂志《二十世纪大舞台》，陈去病任主编，柳亚子撰写了发刊词。《二十世纪大舞台》先后刊载的剧本，如《安乐窝》《长乐老》等，内容都是宣扬民族主义和爱国主义，抨击清廷。与此同时，柳亚子、陈去病系统化地提出戏曲改革理论，编写新传奇杂剧，并且与戏曲艺人紧密合作，进行舞台艺术实践，达到真正改革戏曲的目的。当年，柳亚子鼓吹男女平等的《松陵新女儿》（“松陵”为吴江县城所在地）、歌颂吴江抗清义士英勇事迹的历史剧《吴日生》（与张蕙兰合作），陈去病取材于当时实事的《金谷香》等，都曾产生了广泛的社会反响。

在柳亚子、陈去病的影响和带动下，涌现了一批热衷于戏曲革新的剧作家，推出大量新剧目。据初步统计，当年直接参与戏曲改革并执笔编剧的南社社员有19人，共创作剧目153种，其中吴梅、洪炳文、叶楚伦、欧阳予倩等人都是名声极响的剧作家。欧阳予倩终身致力于戏剧事业，孜孜不倦地进行戏曲改革的理论与舞台实践，是新剧的积极倡导者，早期话剧的创始人之一。他晚年曾经说过：“我当过演员，当过导演，写过剧本（可查的有32种），搞过研究工作，搞过话剧、歌剧、地方戏，这一切都是为了运动。”事实确实如此，他不愧为“中国传统戏曲和现代话剧之间的一座典型金桥”（田汉语），为中国戏曲改革毕其一生，作出了巨大的贡献。此外必须提及的是洪炳文，他是个博学而多产的作家，一生著述颇丰，总计约有90余种，其中戏曲多达17种，而且题材涉及古今中外，体裁不拘一格，是喜剧创新的典范。

南社的大力推动使吴江民间戏曲活动十分活跃

吴江是柳亚子、陈去病的故乡，也是南社社员最多的地方。柳、陈返乡探亲，与家乡社员有联系，他俩的戏曲新思想与实践对家乡社员的影响尤为深刻。同为同里人的南社社员范烟桥，不仅以小说家名闻遐迩，还擅长戏剧和弹词创作，曾写过《复兴》《新南柯》《新桃花扇》等多种传奇作品，也是影响极大的南社戏剧家。在此期间，同里人任家璧在同里镇成立了“桐花社”，以“现身说法，移风易俗”为宗旨，专演“新剧”，曾改编演出传统剧《唐伯虎点秋香》和《玉蜻蜓》、新编传奇《空谷兰》和《不如归》等戏剧。更加可贵的是适时排演了“上海大舞台”新编的《皇帝梦》，直接揭露袁世凯称帝的罪行。1927年，同里镇集会庆祝北伐胜利时，桐花社应时排练了以反对军阀为主题的新剧《觉悟》公开演出，反响极大。桐花社还邀请欧阳予倩前去指导，同台演出，推动了全县的戏曲革新。受此影响，民间说唱艺术“堂名”和“宣卷”民间艺人也投身革新行列，“宣卷”艺人先声夺人，吸收苏州评弹、地方小戏和民间小调等多种艺术元素，彻底革新已经衰落的传统木鱼宣卷，以“丝弦宣卷”的全新面貌脱颖而出，受到观众的一致赞扬。这里必须着重提及的，是苏州地区盛极多年的“堂名”。这是一种特殊形态的民间坐唱戏曲艺术，不进剧场表演，只携带可移动的轿式长方形“座台”坐唱（今苏州民俗博物馆有收藏的实物供参观）。吴江有十多个“堂名”班，每班6-9人，艺人起角色兼任乐师坐唱。富户宴宾或寿诞等喜庆常雇“堂名”到家中厅堂唱戏助兴。“堂名”先有京昆之分，后混为一体，若一天一场，必“先唱昆曲后唱京”，一天二场，则“日唱昆曲夜唱京”。在上世纪五六十年代，“堂名”与“宣卷”争市场，十分活跃，“文革”后虽有演出，仅剩少量老艺人，终因后继无人而消失。在全国统一开展编纂“中国戏曲集成”时，因错过时机未能采集完整资料，造成了无法弥补的损失。

清末民初，由于南社戏曲革新派的大力推动和催化，吴江民间戏曲活动乘势而上，掀起了新的高潮。其中，盛泽镇位居其首，从清光绪丙寅年（1896）开始，先后建立了“养正社”“怡然社”“梨曲社”“舜湖逸社”等十多个昆曲和京剧票友社团，“舜湖逸社”延续近百年，始终活跃在民间戏曲舞台。还有传人的七都“姚记木偶昆曲社”（后更名七都洪福木偶昆曲剧团）已沿袭一百多年，剧目丰富多彩，坚持常年演出，颇有影响。“堂名”“宣卷”在此期间迅速发展，演出市场兴旺，在县内、在苏浙沪毗邻地区遍布他们的足迹，据统计，直至解放时还有20多个堂名班和30多个宣卷班坚持正常活动。

解放后吴江数代民间戏曲艺术群体不忘初心、创新发展

1949年5月，吴江全境解放，包括戏曲在内的文化艺术纳入了社会主义建设事业的发展轨道。解放时，吴江登记在册的有京剧、锡剧和越剧等多个草台班，全部由县政府统一安排管理。二十世纪六七十年代新建一个专业评弹团、一个专业越剧团，并

建立了两个镇级半专业化越剧团。各乡镇陆续建造与完善规模不一的影剧场，为演出搭建平台，民间戏曲呈现欣欣向荣的景象。

跨入新世纪以后，改革开放不断深化，社会经济迅速发展，戏曲文化也跨入了大发展大繁荣的新时代，吴江民间戏曲活动站在新的起点得到了长足发展。目前全区已建立戏曲团队44支，主要骨干1200余人。这些团队每周至少活动两次，全年平均开展各类演出活动150余场次。从2005年起，举办首届吴江戏曲艺术节，此后连续举办不辍，为戏曲爱好者搭建了一个施展才华、相互观摩学习的平台，累计已有600多名群众演员参加票友比赛和折子戏擂台赛，其中陶国宏、赵玉华等被评为江苏省锡剧“十佳票友”、丁建国获江苏省“农民文艺之星”荣誉称号。随后又启动国家文化创新工程——“吴江区戏曲文化生态保护区”建设，开启“戏曲惠民巡演工程”，设立“百姓戏台天天乐”等专题项目，打造特色文化品牌。同时以政府购买公共文化服务等形式，从经济上支持“红英越剧团”等民间戏曲团队，无偿培训与辅导戏曲票友和戏曲爱好者，确保民间戏曲活动实现群众化、常态化、制度化，使戏曲文化生态保护区得到有效保护，生机盎然，展现民间戏曲崭新的时代风貌。

吴江数代民间戏曲艺术群体不懈探索追求，不负南社自觉担当戏曲革新重任的初心，薪火相传，创新发展，收获了前所未有的累累硕果。2005年起，吴江民间戏曲通过苏州市和江苏省评审，先后进入市级和省级“戏曲之乡”行列。在2001年国家文化部开展的“中国民间文化艺术之乡”评选中，吴江顺利通过评审，又被命名为“中国民间文化艺术之乡（戏曲）”，成为当年较早获得国家级“戏曲之乡”荣誉称号的县级市。南社为民间戏曲革新鸣锣开道的筑梦之路，在吴江越走越宽广，吴江民间戏曲梨园梨花春雨正当时，已成为今日美丽吴江一道独具魅力的风景线，同时也为花团锦簇的苏州戏曲艺苑注入一束耀眼的亮色。

（作者单位：苏州市吴江区文化馆）