

浙江省戏曲传承人口述史及数字档案创建的探讨

王 挺 刘水云

摘 要：浙江戏曲传承人口述史和数字档案是研究当代浙江戏曲生存环境和传承状况的重要史料，如何采用口述历史和建立数字档案的方式，对浙江戏曲传承人的戏曲活动和传承过程进行全方位的寻绎、探究，对于深刻揭示浙江戏曲的生存状况和现实困境，抢救、发掘当代浙江戏曲史料具有十分重要的意义。课题采用集传承人口述、影像记录、传承人年谱、传承人数字档案为一体的综合记录方式，力求最大限度地接近和保存浙江戏曲传承人戏曲活动史料，是保护和抢救戏曲遗产行之有效的手段。

关键词：戏曲传承人；口述历史；年谱；数字档案

作者简介：王挺，女，教授。（浙江传媒学院“非遗”基地，浙江 杭州，310018）

刘水云，男，教授。（浙江传媒学院 文学院，浙江 杭州，310018）

中图分类号：G122

文献标识码：A

文章编号：1008-6552 (2012) 05-0096-05

浙江作为我国戏剧大省，在中国戏剧史上地位甚高。为了推动我省“非物质文化遗产”研究工作的深入开展，我们以“浙江省戏曲传承人口述史及数字档案创建”为题成功申报了国家社科基金艺术学项目，下面就课题的选题以及研究构想、方法作一探讨。

一、选题的意义和研究构想

浙江作为中国戏曲的发源地和成长、繁盛地区，在戏曲史上具有十分重要的地位。已故浙籍戏曲史家戴不凡先生在《浙江家乡戏曲活动漫忆》一文开篇称：“一部清初以前的中国古代戏曲史，至少有一半篇幅是浙江的戏曲史。”^[1]当代浙籍戏曲专家洛地先生也称：“浙江是戏曲的故乡，一直是戏曲盛发之地，并且自宋至明，三个朝代五百余年，浙江是全国戏曲的中心，如今，遍布南北东西的‘越剧’也源发于浙江。人称‘半部中国戏曲史在浙江’，这不是浙江由此而可不可以引为自豪的问题，而是事实。”^[2]令人欣慰的是，在古典戏曲日趋衰歇的今天，浙江仍然拥有包括昆剧、京剧、越剧、瓯剧、婺剧、绍剧、新昌调腔、松阳高腔、宁海平调、甬剧、姚剧、睦剧、湖剧等近三十个剧种及数以千计的剧目，这些剧种有将近半数进入了由中华人民共和国国务院公布的第一、二批“国家级非物质文化遗产名录”，这也从客观上证实了浙江戏曲和“非遗”大省的地位。冯骥才先生曾称：“浙江文化孕育出的是轻灵的气息，我很庆幸像浙江这样古老的中国文化板块还存活着。”^[3]然而，随着社会的发展和人们生活方式、审美习尚的变化，我国传统文化遭遇到前所未有的挑战，以往在民众精神生活中占有重要地位的传统戏曲，在媒介手段迅猛发展的今天，受到了来自广播、电影、电视、电子游戏、网络、手机等新型媒介手段和流行文化的巨大冲击，日益走向衰弱。即使在戏曲文化底蕴深厚的浙江，其戏曲文化生态也日趋恶化，众多剧种都面临着巨大生存压力和传承危机，抢救现存的戏曲文献显得尤为迫切。采取口述史和影像记录的方式，是保存戏曲传承人即将消失的“声音”和技艺的最为有效的手段，而融戏曲传承人口述史、影像记录、传承人年谱及传承人数字化档案为一体的系统研究方法，能够较大幅度的接近传承人的生活 and 艺术，是保护和抢救戏曲遗产极为有效的方法。

出于学术研究和传承、保护文化遗产的双重目的，我们优先选择了进入“国家非物质文化遗产名录”的十多个浙江地方剧种，以及这些剧种的二十多位代表性传承人作为考察对象，试图运用传承人口述、自撰年谱、建立数字化档案的综合研究方法，较为全面地收集传承人的戏曲活动史料，为以上剧种的传承和保护提供重要的文献支持。选取的对象包括以下剧种和传承人：

（一）入选剧种简表：

第一批国家级非物质文化遗产名录		第二批国家级非物质文化遗产名录	
剧 种	传承单位	剧 种	传承单位
昆曲	浙昆	瓯剧	浙江省温州市
高腔	浙江省衢州市、松阳县	甬剧	浙江省宁波市
新昌调腔	浙江省新昌县	姚剧	浙江省余姚市
宁海平调	浙江省宁海县	绍剧	浙江省绍兴市
乱弹	浙江省台州市、浦江县	婺剧	浙江省金华市、江山市
越剧	浙江省		

（二）传承人情况简表：

项目名称	传承人姓名	性 别	年 龄	申报地区或单位
昆曲	林天文	男	76	浙江省
昆曲	汪世瑜	男	71	浙江省
昆曲	林为林	男	47	浙江省
昆曲	林媚媚	女	71	浙江省
高腔（西安高腔）	严帮镇	男	94	浙江省衢州市
高腔（西安高腔）	汪家惠	男	57	浙江省衢州市
高腔（松阳高腔）	吴陈基	男	50	浙江省松阳县
高腔（松阳高腔）	陈春林	男	57	浙江省松阳县
高腔（松阳高腔）	吴陈俊	男	85	浙江省松阳县
新昌调腔	章华琴	女	71	浙江省新昌县
新昌调腔	蔡德锦（已故）	男	70	浙江省新昌县
乱弹	许定龙	男	70	浙江省台州市
乱弹	傅林华	男	56	浙江省台州市
越剧	茅威涛	女	50	浙江省
越剧	董柯娣	女	52	浙江省
瓯剧	陈茶花	女	81	浙江省温州市

项目名称	传承人姓名	性 别	年 龄	申报地区或单位
瓯剧	李子敏	男	82	浙江省温州市
姚剧	沈守良	男	69	浙江省余姚市
婺剧	葛素云	女	74	浙江省金华市
婺剧	郑兰香	女	75	浙江省金华市
婺剧	姜志谦	男	79	浙江省江山市

在上述剧种中，浙昆和越剧作为浙江省的两大剧种，不仅拥有浙江省昆剧院和浙江省越剧院等省级事业单位剧团，还拥有众多的民间戏剧团体班社，拥有较强大的演员阵容和较深厚的群众基础，它们目前主要面临的是传承和发展问题。至于两大剧种之外的其他剧种，则普遍存在着演出班社稀少、演员队伍老化、演出剧目匮乏、观众群体流失等不良状况，面临生存的危机，迫切需要做保护和传承工作。

就以上剧种的代表性传承人而言，有的年富力强，正处于演艺巅峰时期，他（她）们的艺术探索，将引领整个剧种的发展方向；有的则年事已高，在演艺上已处于衰退期，但他们艺术实践经验和理论积累，将为后世的培养提供宝贵的经验借鉴。因此，真实准确地记录戏曲传承人的成长过程和演艺经历，做好传承人演艺生涯的记录和保护工作，是我们目前急需实施的行动。而通过对戏曲传承人的采访、录音、录像，形成传承人口述史；指导编撰戏曲传承人年谱；采集与传承人相关的戏曲文献、文物，对其进行数字化处理，建立传承人数字档案，是保护和抢救戏曲遗产行之有效的方法。

二、口述史方法的运用及其存在问题

在口述历史研究领域，自上世纪四十年代美国历史学家阿兰·内文斯（Allan Nevins）在哥伦比亚大学创建美国历史上第一个口述史研究机构——哥伦比亚大学口述历史研究室始，口述史学进入了一个全新的发展阶段，即现代口述史学。现代意义上的口述历史，是在录音设备发明以后，综合运用文字记录、录音、影像记录等技术手段记录历史的方法。口述历史弥补了传统史学研究中存在的文献数据匮乏，记录过程中偏重社会精英、忽视下层民众，以及记录手段单一等方面的缺陷。从上世纪六十年代以来，口述史有了迅猛的发展。除美国之外，在英、法、德等国也涌现出大量口述史研究机构，产生了大批口述史研究成果。在法国，口述史作为一种史学方法，被广泛地运用于政治、历史、军事、艺术、社会史等诸多学科。法国政府非常重视采用口述历史的方法来抢救和记录民族的历史，特别是用来抢救那些濒于失传的留存于民间的非物质文化遗产，政府每年在这方面都有相当比例的预算，并由政府部门直接组织和采集口述历史数据^[4]。口述史学在西方的发展成熟，为国内口述史研究的开展提供了理论指导和方法借鉴。

采用口述历史和人物传记相结合的写法，记录戏曲传承人学艺过程及演艺生涯，是目前戏曲界通行的研究方法。众多的戏曲演艺家传记、口述记录即是这种方法的成功运用。前者如梅兰芳《舞台生活四十年》（1961）、张世铮《我是昆剧之末——演艺生涯半世纪》（2000）、侯少奎《大武生——侯少奎昆曲五十年》（2007）、岳美缙《巾生今世——岳美缙昆曲五十年》（2008）、张富光《楚辞兰韵：李楚池昆曲五十年》（2008）、朱禧《青出于蓝——张继青昆曲艺术五十五年》（2009）等演艺家传记；后者如王传淞口述《丑中美——王传淞谈艺录》（1987）、侯玉山口述《优孟衣冠八十年》（1988）、周传璞口述《昆剧生涯六十年》（1988）、蔡瑶铣口述《瑶台仙音——我的昆剧艺术生活》（2005）等演艺家口述记录。以上成果主要集中于某些著名戏曲艺术家的个案调查研究。此外则是对某一剧种演艺

家的群体访谈记录，如台湾中央大学资深教授洪惟助先生利用他在大陆戏曲学界和演艺界的人脉资源，历时数载，对海内外昆曲演艺界、学术界百名演艺家和学者逐一访谈，撰成《昆曲演艺家、曲家及学者访问录》（2002）。此书为昆曲界提供了一部珍贵的戏曲口述史文献；近来中国艺术研究院戏曲研究所承担的国家社科基金艺术学重点项目“昆曲口述史”，项目组采访了二百多名昆曲研究学者和艺人，比较详细地记录了昆曲艺术家的演艺生涯和艺术传承过程，它是学界期待中的继《昆曲演艺家、曲家及学者访问录》之后的又一重大成果。

由于戏曲艺术所具有的口传心授特征，与口述史方法最契合。口述史在记录当代历史方面所具的优长，使之成为记录和保存戏曲传承人演艺史料不可替代的手段。然而，如何成功地运用口述史研究方法，全面、系统、准确、深入地揭示戏曲艺术家的成长历程、演艺生涯、学艺授艺心得以及戏曲传承过程，是值得探讨的问题。而熟悉采访对象、设置好采访问题、选择合适的提问方式、确定访谈范围、实现访谈者口头叙述与文献、文物资料相互印证，克服采访对象记忆缺陷和主观想象导致的记录失真，保证口述的真实准确。此外，如何协调各种复杂的人际关系，实现访谈对象与访谈者的通力合作，也是口述史研究具体操作中存在的难点问题。

三、编撰传承人年谱的设想

在古代中国，戏曲艺人身份低微，编撰或自撰年谱以记录其生平事迹的现象鲜有其例。今天所看到戏曲家年谱，均为后来研究者根据存世文献记录为戏曲家所编纂的年谱，并非戏曲家生前所撰。由于缺乏年谱之类的可靠材料，导致古代曲家之生平实迹，仅以片言只语形式散见于文人笔记及野史传闻，真伪莫辨。如梅兰芳之祖“同光十三绝”之一的梅巧玲之生平事迹，不仅晦迹于江湖，甚至相忘于家人。而梅兰芳通过叩询其祖母，才略知其中一二。若无梅兰芳《舞台生活四十年》的撰述，连关于梅巧玲的这部分记载，以及该书所提到的某些野史传闻对于梅巧玲记载的错误，也将绝迹于人世。由此可知艺人所撰年谱的重要史料价值。

采用由传承人自撰或由亲友代笔编撰年谱，是口述史的重要补充。艺人自撰年谱可以弥补口述史记录过程中因口述者记忆模糊所造成的偏差，也可补充因采访者设置问题不周全所造成的漏记现象，还能弥补口述史中时间线索隐晦的缺陷，实现在准确确定时间维度基础上，全面揭示艺人成长过程和演艺生涯的完满构想。

由于艺人自撰年谱属新创之举，几无成例可循。为了保证年谱的学术价值，应强调编撰年谱过程中的方法指导。笔者认为，编撰年谱须围绕谱主的戏曲活动展开，突出其学艺、演艺及授艺的过程以及在此过程中的内在感受和情感体验。调查人利用所掌握的谱主的相关资料进行验证，尽可能帮助编撰者校正其中存在的某些疏误。自编年谱应本着实事求是、求真务实的精神，对于不能确定的内容作存疑处理。撰述体例采用文字记载与文献、文物数据相互佐证的方式。年谱的编撰者可以是谱主本人，也可以委托他人撰写。对于文化层次较高的戏曲传承人，尽量自编年谱；对于文化层次较低的传承人，则采用谱主提供资料，委托其亲友或专业人员代为撰写。年谱编纂体例可以不拘一格，材料丰富的部分，则尽量详写，以期提供更多的数据讯息；材料不足的部分则简述略写。在具体叙述中，可以就某一件事情作横向拓展；对于时间跨度较大的事件，也可以跨越时间限度作纵向探寻。

四、传承人数字档案的创建

在非物质文化遗产研究领域，台港地区的学者率先采用录音和影像记录方式对昆曲艺术进行保护和抢救。上世纪九十年代初，由台湾著名学者曾永义教授主持、台湾中华民俗艺术基金会筹划执行、文建会提供经费支持，开始了大陆昆曲录制工作。首期录像于1992年6月完成，录有上昆40出、浙昆

15出、“传字辈”老艺人沈传芷8出,共计29剧63出“经典名作”。录制采用三机作业,并请上昆周志刚先生剪辑录像、增配唱词字幕,使之成为可供观赏、教学和研究的影带。二期于1997年1月完成,录制省昆、苏昆、浙昆、湘昆、北昆等昆剧院团代表性剧目计45剧72出。两期共录戏135出,几乎将大陆六大昆剧院团所保留的经典剧目搜罗在内,该制作获得海内外戏曲界的一致好评。最近,香港城市大学中国文化中心郑培凯教授有感于昆曲艺术的博大精深和昆曲传承的隐晦不彰,力图通过口述历史和影像记录等方式,记录昆曲传承的复杂过程。为此,他申报了“二十世纪昆曲传习与中国文化传承”项目,并成功获得香港城市大学的课题立项。该课题目前进展顺利,已完成了对省昆、苏昆、上昆、北昆包括张继青、梁谷音、计镇华等著名昆曲演艺家的访谈。访谈紧扣昆曲艺术“传承”这一核心环节,采用笔录、录音、录像等记录方式,尽可能客观、准确地记录采访者的言语、动作和情态。该成果的顺利结项,将为海内外昆曲界提供了一部珍贵的文献,其学术价值不可估量。

数字化档案的创建为戏曲传承人保护开辟了一条新途径。就数据的性质、数据的保存时间、保存效果而言,纸质文献、文物数据,都将随着时间的延续而最终消逝,而对其数字化处理则可以达到永久保存的效果,虽然数字化处理改变文献的物理属性,但其再现和还原功效是目前条件下其他手段所无法比拟的;鉴于戏曲演唱、表演技艺的非物质性,采用数字化手段是记录和再现演唱、表演过程的最有效手段;数字化手段的复制功能和传播便利,极大地拓展了文献的共享功能和传播时空。在数字化手段日益发展的今天,戏曲文献的数字化是戏曲数据保存和传播的必然选择。

笔者初步设想,浙江省戏曲传承人数字化档案建设应包括以下内容:

(1) 传承人访谈过程的记载:采用录音、影像记录等方式,全方面地记录对戏曲传承人的访谈过程。

(2) 传承人所演剧目的记载:即记录和保存传承人平生所演出过的所有剧目、翻录传承人曾录制过录音和影像,对传承人今后的演剧活动作跟踪记录。

(3) 演出实物的数字化处理。尽量收集与传承人相关的戏曲文献、文物,对其作数字化化处理。

(4) 传承人艺术生活场景的记录。建立与传承人密切的,采用数字化手段记录与传承人演艺活动相关的艺术生活场景,为将来的传承人研究提供丰富的背景材料。

总之,浙江戏曲传承人口述史和数字化档案是研究当代浙江戏曲生存环境和传承状况的重要史料,课题采用集传承人口述、影像记录、传承人年谱、传承人数字化档案为一体的综合记录方法,力求最大限度地保存浙江戏曲传承人戏曲活动史料,是保护和抢救戏曲遗产的有效尝试。

参考文献:

- [1] 浙江省政协文史资料编委会. 浙江文史资料选辑(第25辑)[M]. 浙江人民出版社, 1983: 1.
- [2] 洛地. 戏曲与浙江[M]. 浙江人民出版社, 1991: 17-18.
- [3] 何始玉. 我们看到文化大省的精彩专访我省文艺工作者[N]. 今日早报, 2005-7-27.
- [4] 杨祥银. 试论口述史学的功用和困难[J]. 史学理论研究, 2000(3): 37-46.