

编者按:去年10月,在中国曲艺最高奖——牡丹奖的颁奖仪式上,苏统谋被授予“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号,成为福建省首位获此殊荣的艺术家。致敬辞是:“向苏统谋致敬! 一方南音享誉世界,有你的传承,有你的杜鹃啼血,世界非遗名录记得你的执着。”今天,晋江市文联等部门联合举行了苏统谋及其南音学研究系列活动,以一场研讨会、一次图片展、一本书、一场南音演唱会,来宣传和弘扬一位艺术家不平凡的艺术人生,以及他为传承和推广南音这一高雅艺术所做出的突出贡献。

谨向苏统谋,向这位以毕生精力,推动南音走向世界非遗、走向更广阔空间的当代南音艺术大师致敬!

2020年10月15日晚,中国曲艺最高奖——第11届牡丹奖颁奖仪式在苏州市举行,南音表演艺术家、理论家苏统谋获“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号,成为福建省首位获此殊荣的艺术家,填补了我省文艺事业该奖项的空白。中国文联主席、中国作协主席铁凝等为他及同时获奖的评书表演艺术家刘兰芳、苏州评弹表演艺术家邢晏春颁奖。颁奖仪式上,给予他的致敬辞是:“向苏统谋致敬! 一方南音享誉世界,有你的传承,有你的杜鹃啼血,世界非遗名录记得你的执着。”

苏统谋,1939年生,系第二批国家级非物质文化遗产南音代表性传承人;受聘为泉州南音申报人类口头及非物质文化遗产代表作专家组成员、《中国泉州南音集成》民间艺术家委员会委员、泉州师范学院音乐与舞蹈学院硕士生导师;曾获晋江市政府星光文艺奖传承奖和“十佳美丽晋江人”称号;被中国文联、福建省文联颁授“从事新中国文艺工作60年”和“从事福建文艺工作60年”纪念章。

苏统谋的家乡深沪,是晋江的一座古镇,这里的御宾南音社已拥有300多年的历史。他自幼深受父辈影响,耳濡目染而酷爱南音,10岁入馆正式拜师;16岁加入晋江木偶剧团,进一步深入研习南音与木偶音乐。数十年来,他始终抱着严肃的艺术态度,坚定不移地走正统南音之路,经过长期的实践和磨炼,不但以“饱曲”著名,而且各种乐器吹奏水平精湛,成为一名德艺双馨的南音艺术大师。作为国家级非遗传承人的杰出代表和南音入选联合国非遗的功臣,他曾两度进入北京人民大会堂接受表彰。

苏统谋曾先后担任晋江木偶剧团团长和晋江市文化局(文化体育局)文化科科长、副主任科员等职。而早于1982年,他就率先倡议组建晋江南音协会,担任该会会长30余年。其间,还担任中国南音学会常务理事、福建省曲艺家协会常务理事、泉州市南音艺术家协会常务副主席,被众多海内外南音团体聘请为顾问和艺术指导。

在南音的传承事业上,苏统谋积极指导组建南音社、南音艺术团,倡导组织举办南音大会唱、大奖赛、演唱节,经常性开展对外南音艺术交流。更为突出的是,他还遵循南音口口相授、心手相授的师承之路,广收门徒,义务教授南音。2018年6月,苏统谋南音传习所正式设立。同年10月,晋江市委、市政府主办“春华秋实”苏统谋师生南音专场音乐会,由苏统谋及其不同阶段的学生近百人共同演绎。这些学生年龄跨度很大,从5岁稚童到80岁老者,有幼儿园小朋友也有高校教师,有乡村南音爱好者也有专业院团演员,有公职人员也有海外华侨。

苏统谋的南音艺术成就及其贡献,更集中地体现在他对南音的研究工作。从退休后的2003年开始,他系统编校、整理、出版《弦管指谱大全》《弦管古曲选集》《弦管过支古曲选集》《泉南传统戏文四念白》等南音、戏曲书籍15大卷,自弹自唱自录弦管过支曲光盘15碟,对弦管过支套曲联唱进行抢救性保护,其间还曾组织赴台交流。这些成果被视为“以现代方式保护和传播南音艺术”的一大突破,被誉为“弦管史上空前的大制作”,使泉州南音的指、谱、曲实现了一次历史上最大限度的收集、汇总、编校,在弦管史上写下光辉的一页。

载誉归来,苏统谋将他荣获的“中国文联终身成就曲艺艺术家”奖杯、证书捐赠给御宾南音社。他说:“我是在御宾南音社长大的孩子。南音是我灵魂的伴侣,与我生命不可分割。”“南音不只是泉州的骄傲,也是世界的瑰宝。有生之年,我要不停地把南音教下去、传下去,让更多人爱上南音,领略南音的美妙。”

(刘志峰,福建省作家协会二级调研员、一级作家;郑丽玲,晋江市文化馆馆长、副研究馆员)

苏统谋(左2)站在中国曲艺最高奖——牡丹奖的领奖台上。

苏统谋编校、整理书目

书籍名称	编校	出版时间
《弦管指谱大全》(工义谱本、简谱本)	苏统谋、丁水清 编校	中国文联出版社2005年9月出版
《弦管古曲选集》(一、二)	苏统谋主编	文化艺术出版社2007年12月出版
《弦管古曲选集》(三、四)	苏统谋主编	文化艺术出版社2008年12月出版
《弦管古曲选集》(五、六)	苏统谋主编	文化艺术出版社2010年5月出版
《弦管古曲选集》(七、八)	苏统谋主编	文化艺术出版社2012年8月出版
《弦管名曲选》(通用本)	苏统谋主编	海峡文艺出版社2018年9月出版
《弦管过支套曲选集》	苏统谋、丁水清 采集编校	大众文艺出版社2005年5月出版
《弦管过支古曲选集》	苏统谋主编	福建电子音像出版社2011年3月出版
《弦管什锦过支曲选》	苏统谋整理	海峡文艺出版社2014年12月出版
《泉南传统戏文四念白》	苏统谋主编	中国文联出版社2016年4月出版

此外,苏统谋先生还策划、主持准制《弦管过支套曲选集》《泉州南音金曲集锦》《中国地方音乐大系·南音》等金带及CD、VCD光盘数十种,担任《泉州弦管名曲续编》(中国戏剧出版社2007年11月出版)特约编辑、《泉州弦管指谱大全》(中国戏剧出版社2015年1月出版)责任编辑。

『我要不停地把南音教下去、传下去』

南音艺术家苏统谋的初心与使命

刘志峰 郑丽玲

苏统谋沉醉于南音艺术世界中。

曲高和众——写在《苏统谋及其南音学研究》出版之际

黄良

横抱琵琶,竖吹洞箫。
“此曲只应天上有人间难得几回闻。”以“义、工、六、思、一”5个汉字记谱的南音,2009年登上联合国教科文组织大雅之堂,成为人类非物质文化遗产代表作……能够列入世界文化遗产的保护项目,倾注了几代人无数心血,其中,苏统谋先生的贡献是不可磨灭的。

出生于南音世家的苏统谋,自幼学习弦管。弦管也伴随着他80年的人生岁月。“10岁入馆正式拜师学唱南曲,而后研习器乐,主攻洞箫、琵琶演奏。16岁时加入晋江木偶剧团学习木偶戏音乐,并运用提线木偶傀儡调调与南音有着千丝万缕的内在联系的特质,进一步深入研究南音的演奏、演唱技巧……”(郑丽玲、刘志峰《守望与传承》),学以致用。苏统谋将所学的南音学识实践到工作中,即使后来担任晋江木偶剧团团长,他对南音依然不离不弃,温故知新,不断突破固有的南音篱笆束缚。

苏统谋自身修成的南音学问,如大海一样深邃而不可测。在南音基础理论方面,他建树丰硕。苏统谋穷尽几十年的时间,翻阅查求证无数民间杂碎散曲;他搜集整理编校的《弦管指谱大全》《弦管古曲选集》,抢救发掘失之于世界各地的南音遗篇,具有保护南音文化的历史性意义。“2002年6月,在泉州市启动将南音向联合国申报非物质文化遗产代表作项目工作之际,苏统谋和一批弦管文化界人士应邀参加专家组。于是,他自觉地构想全面系统整理弦管指、谱、曲的宏大计划。……他之所以敢于承担这个前人未曾做过的事,一来是他多次作为南音团体艺术指导到菲律宾、新加坡、印尼、马来西亚、荷兰等国家及港、澳、台地区交流演唱,又兼任海内外一些南音团体的音乐顾问,弦友遍天下……二来是他有近60年的实践经验,念过、演奏过所有的指、谱,也唱过散曲中的许多曲目,即使没唱过、没听过的曲谱,他也完全读得懂;三来是他熟悉工义谱和简谱,精通各种弦管乐器;四是他从小就开始收集、抄录弦管曲谱,有丰厚的积累,如有欠缺,热心的弦友都会倾囊相助。”(郑国权《弦管声声存真情》)善于弥补自身不足,或不耻下问,或求教方家,精益求精,他自谦研习南音60年才刚刚入门……这种虚怀若谷的治学态度,融会贯通了南音杂说,在编校出版《弦管过支古曲选集》过程中,苏统谋又夯实提升了对南音的理解深度。

作为较早一批国家级非物质文化遗产传承人,苏统谋以弘扬南音为己任。如何让这个晋唐河洛古音、“中国音乐史上的活化石”发扬光大,使“御前清音”曲高和众,光靠在小众圈子内的唱酬是不可能实现的,必须有一大批立志于南音事业的爱好者共同努力。如何努力扩大南音演唱圈?苏统谋除了多方呼吁多层次参与国内国际南音演唱雅集,大会海内外弦友,还将更多的精力放在传徒授艺方面。数十年诲人不倦,经他悉心指教的南音演奏与演唱者大多已成名家,施施然登上了中央电视台、中央音乐学院等艺术殿堂。“桃李不言,下自成蹊。”2012年3月,没有受过高等学历教育的苏统谋先生被泉州师范学院艺术学院(现音乐与舞蹈学院)聘任为我国第一个民间乐种硕士点的导师。“正是心中涌动着股热爱南音事业的激情,为继承源远流长的南音艺术,并使它发扬光大、薪传不息,苏统谋广收门徒,悉心栽培。而他自己,也是以持之以恒的毅力,走过了一条充满艰辛而又勤奋开拓的艺术道路。”(丁森森《南音大师苏统谋》)他的学生,大的耄耋80有余,小的还属黄口幼儿,形成了孩童、小学生、中学生、大学生、硕士生、博士生的老壮中青少幼学生梯队,这种师承现象在几千年的中国教育史上,虽非绝无仅有,但肯定是不多见的。

年过八旬的苏统谋克服年老体弱的诸多不便,一日也未曾放下念兹在兹的南音事业。用一句通俗的话说,他与南音交结下了不解之缘。不解者也,终身陪伴。南音就是苏统谋,苏统谋就是南音,他是为南音而生的:根植于乡土,以南音诉说乡音,用南音散发乡情;继承了南音传统,传承了南音精髓,传播了南音艺术,成就了南音传奇!

(作者系晋江市社会科学界联合会四级调研员、中国作家协会会员,《苏统谋及其南音学研究》于2021年6月由海峡文艺出版社出版)

我与苏老

陈燕婷

我认识苏老已近20年。
2001年,我从中央音乐学院音乐美学专业硕士毕业,被分配到中国艺术研究院,接受老所长乔建中老师的建议,研究家乡的音乐——南音,开始关注中国传统音乐。由于之前与南音人从无联系,我回到老家安海后,在父亲陈荣泉的陪伴下,首先登门拜访了安海雅颂南音社社长陈育才。一是陈社长家就在我家附近;二是由于同姓陈,我的父亲与陈社长是旧相识。所以,我的南音研究之路是从安海雅颂南音社开始的,第一本专著《南音北祭——泉州弦管郎君祭的调查与研究》,即以安海雅颂南音社为主要考察对象。

虽然以安海雅颂南音社为根据地,但是接触到的许多南音人,一听说我打算研究南音,都异口同声地说:“那你一定要去拜访一个人。”大家口中的这个人,就是苏老。所以,我一开始研究南音就认识苏老,而且对他存有敬畏之心,因为我知道,能得到这么多人的一致认可,不是件容易的事。当然,苏老当时并不认识我。

第一次见到苏老是在2007年9月23日。那天,南安市举行第十届南音大会唱暨第四届中小学生南音大会唱,安海雅颂南音社副社长黄凉旗知道我要研究南音,专程带我去参加活动,在那里碰见了苏老。那时的我还很羞涩,不敢上前搭话,趁苏老和黄老聊天时,偷偷拍了一张照片,并将这张照片用在了我的《南音北祭——泉州弦管郎君祭的调查与研究》一书中。

后来,我一直持续着南音的研究,每次在南音活动中都能见到苏老,且经常在我的文论中引用苏老的言论,谈及苏老编辑出版的书籍,苏老也慢慢地知道了有这么一个研究南音的人。熟悉以后,我回老家时,有时间还会专程去拜访苏老。2014年,我又回到中央音乐学院,攻读博士学位。这时,苏老已经编辑出版了十几本南音书籍,这些书籍成为我南音研究的重要文献基础。在我的博士论文《南音乐感研究》中,“苏统谋”这个名字共出现了50余次。2018年,我在《音乐生活》杂志上,发表了《南音非遗传承人苏统谋》一文,简要介绍了苏老及其贡献,该文后被收录进另一本专著《古老南音》中。

与苏老最集中的一次交流访谈是在2018年6月7日至16日。当时,文化部非物质文化遗产司国家级非物质文化遗产抢救性记录工作项目,启动了对苏老的记录工作。经公开招标,广州文木文化发展有限公司中标,聘请笔者为学术专员。长达10天对苏老及其家人、学生、同事的密集访谈,唤起了苏老许多尘封的记忆,涉及了许多短时间访谈不可能深入的话题和领域,使我对苏老及其贡献有了更深的认识。

机缘巧合,2018年下半年,中央音乐学院正在筹办第二届“中国民族民间音乐周”。早在2016年,第一届“中国民族民间音乐周”火热举办期间,我就在微信里询问艺术总监和云峰教授,能不能在下一届活动时邀请南音社团参与,和教授一口答应。转眼2年过去,我已忘了此事。9月,我作为上海音乐学院亚欧音乐研究中心首届访学者之一,正忙于“中原—河西走廊—西域”音乐文化考察与研究时,收到了和教授的信息,邀请南音社团前来参加活动。2年过去了,和教授还记得当时我的一句话,让我极为感动。不光如此,和教授还提出,要重点推荐南音,除了让南音参加开幕式演出外,还要赴清华大学、国家大剧院展演,最后在中央音乐学院演奏厅作为闭幕式音乐会上演南音专场,同时邀请我做一场专题南音讲座。我立刻邀请苏老组团来京。

11月10日,在开幕式上,和教授重点介绍了苏老,苏老也向主办方捐赠了自己编辑出版的大部头书籍。当天下午,苏老带着他倡建的晋江市南音艺术团赴清华大学演出,11日下午赴国家大剧院演出,我作为导聆人全程参与。11月12日下午,我以《南音传承困境谈》为题举办了学术讲座。讲座一开始,我卖了个关子,展示了一张苏老骑着摩托车飞驰在大街上的背影的照片,请大家猜这个人的年龄,有人说大概40岁。当得知这个年轻的背影就是80岁的苏老时,大家掌声雷动,向坐在观众席的苏老致敬。我对大家说:“如果只能选择用一张照片来介绍苏老,那我一定用的是这张,80岁高龄的苏老至今都是自己骑着摩托车奔走在通往与南音有关的各条道路上。”闭幕式音乐会上,苏老带着晋江市南音艺术团上演了五空管过支套曲专场,一个多小时的演出,上演的全部都是传统曲目,按照传统过支形式,曲与曲之间没有间断,观众席鸦雀无声,大家全神贯注。演出结束,许多人涌上舞台与大家交流,久久舍不得离去。所有人,包括我,都高度兴奋。通过这次合作,我对苏老的艺术实践、艺术追求有了切身感悟。

有了这2次深度合作后,我萌发了写一本有关苏老的专著的想法。于是,以多年来对苏老的访谈资料为基础,撰写成了《苏统谋与南音》一书,全书共15万字,于2021年开始在《音乐生活》杂志开辟专栏连载,共分24期。连载的同时,将多方收集意见,修改、勘误、补充,最后出版。

2020年10月,苏老获评第11届中国曲艺牡丹奖“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号。10月22日,苏老的老家深沪举行了隆重的庆祝苏统谋乡贤荣膺“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号回乡座谈会,我正好赴厦门参加会议,顺带到深沪见证了这一历史性时刻。当我在微信朋友圈晒出活动图片时,和云峰教授点赞并评价道:“苏老实至名归!”可见,苏老的成就受到了从地方到京城所有人的一致认可。

(作者系中国艺术研究院音乐研究所研究员、硕士生导师,中央音乐学院音乐美学专业博士)

苏统谋系统编校、整理、出版了一大批南音艺术典籍。