

张如君 刘韵若 编著

評彈藝人談藝錄

評彈藝人談藝錄

子城 中城 老城 新城

张如君 刘韵若 编著

評彈藝人談藝錄

文匯

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

评弹艺人谈艺录/张如君,刘韵若编著. —上海:文汇出版社,
2013.9
ISBN 978-7-5496-0980-2

I. ①评… II. ①张… ②刘… III. ①张如君一生平事迹
②刘韵若一生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第212611号

评弹艺人谈艺录

编 著 / 张如君 刘韵若
责任编辑 / 熊 勇
特约编辑 / 张 琦
装帧设计 / 周 丹

出版发行 / **文匯** 出版社
上海市威海路755号
(邮政编码200041)

印刷装订 / 苏州市越洋印刷有限公司

版 次 / 2013年9月第1版
印 次 / 2013年9月第1次印刷
开 本 / 787×1092 1/16
印 张 / 19.75
字 数 / 300千

ISBN 978-7-5496-0980-2
定 价 / 68.00元

序

我们一生从事评弹艺术,数十年在一线演出。从历史角度来看,不过是浩荡长河中的一朵浪花,历史长廊中留下的一个脚印,但对我们来说,却是几十个春秋的经历,我们学习评弹、认识评弹、研究评弹、懂得评弹的经历。当然,这种认知还是很肤浅的。我们想把这个经历中的点点滴滴记录下来,并写下自己的心得、自己的体会,犹如摆一个旧货摊,让淘旧货者把看中的一两件有用的东西拣回去,废物利用,也可以让评弹爱好者在茶余饭后排解寂寞,谈论消遣,增添点生活情趣。拙文和百余张照片,留下了我们在艺术道路上的足迹。内容都是关乎评弹的,上至中央首长、艺术大师,下至听众朋友,涉及艺术活动、生活等方方面面。

通过长期的实践,我们有所感悟,评弹艺术是雅俗共赏、通俗易懂的。通俗不是粗俗、庸俗、低俗。通俗是广大人民群众喜闻乐见,从乡村、城镇、茶馆走出来的说书艺术,用民间的常言俗语,表现风土人情,散发着浓厚的泥土气、草根味,它扎根于民间,台上吴侬软语,台下街谈巷议,说书人和听书人谈评弹情节,彼此都有亲切感。因此评弹有很强的文化生命力,它用百姓的语言,谈古论今。

上至朝廷,君臣政治之得失,下至闾里市井父子、兄弟、夫妇、朋友之厚薄,以至医药,卜筮释道、商贾之人情物理,殊方异域风俗语言之不同,无一物不得其情,不穷其志。反映的世间事,人间情,为寻常百姓所关心,与寻常百姓相贴近,自然就招致欢迎。评弹艺术是长江三角洲平民百姓生活中不可缺少的精神食粮。

我们写不出锦绣文章,编不出骇世之作,但我们写的文章,编的作品,听众却喜欢看,喜欢听。究其原因,在于我们充分运用了朴素而生动的生活语言,调动了评弹的艺术手段,把深藏的精蕴内秀挖掘出来,使作品带有民间色彩,动人而感人。广大听众对我们作品评价,像书(弹词)像评弹,不是干巴巴的说教,像件艺术品。听众的喜爱和欢迎,是对我们最大的褒奖。

当今评弹不很景气,原因是多方面的,影视剧繁多,歌曲风行,戏曲市场越来越狭小。从本身来讲好剧目稀缺,丢掉了评弹艺术基本要素,淡化了语言艺术,忽略了在塑造人物、精雕细刻上下功夫。编得快,演得快,丢得快。事实证明,搞艺术作品,切忌浮躁情绪,不能急于求成。

评弹不景气或许将持续,但评弹不可能消亡。中国戏曲始终保持着民众艺术的本色,这是它长盛不衰的最根本原因。作为评弹工作者,不能浮在上面,要沉下去,到火热的生活中去,不论传统书目、创新作品,都要跟上时代,跟上潮流,创作出精品力作,才有可能“起死回生”。我们不能止步于“说唱讲故事”的艺术形态特征,必须从其独特的艺术原理、艺术方法、审美趣味、群众语言等方面去认识。只有这样,才能全面、深刻地认识评弹独有的艺术魅力、特殊的文化价值、社会地位及其生存意义。

回望过去的峥嵘岁月,希冀未来评弹的美好前景,便是我们撰写这部书的初衷和朴素的愿望。

张如君

上海评弹团 国家一级演员

师从赵湘泉，深造于凌文君门下。嗓音醇厚，音色悦耳，说表语言流畅，刻画人物生动传神。擅说唱优秀传统长篇评弹书目《描金凤》《双金锭》，苦心钻研，得名师之真谛。当今能说整部《描金凤》的寥若晨星，是说、唱这两部书目的佼佼者，评弹界代表人物之一，是一位能演能编的评弹艺术家。

已出版著作有：

《描金凤》四部，包括话本《钱笃笤求雨》、《王府命案》，长篇弹词《描金凤》演出本两部。

长篇弹词《双金锭》演出本（编写了评弹祖师蒋如庭、朱介生未完稿的秘本，后太仓书）。

《描金凤》中篇《暖锅为媒》、折子《玉翠赠凤》、《许婚》、《钱别》等回目已录像出版。

上海东方电视台，录像抢救《描金凤》四十回。

录制全部《双金锭》。

上海人民广播电台，录音资料《描金凤》六十回。

与刘韵若合作编写长篇评弹《弦索春秋》共二十八回，内容描写了上世纪三四十年代说书艺人的奋斗史，从侧面反映了评弹的发展历史。东方电视台多次播放，社会反响强烈。

与刘韵若合作改编的中篇评弹《李双双》，充分运用了评弹艺术语言，幽默、风趣、诙谐，评弹《李双双》连演连满，上世纪80年代初，风靡上海，乃移植、改编成功之作。

与人合作，编写中篇评弹《春梦》，有百听不厌之感，全国有好多剧团改编、移植，剧名改为《出租的新娘》。

载誉海内外，得到陈云同志的肯定。

刘韵若

上海评弹团 国家一级演员

师从叔父——评弹大师刘天韵，台风端庄，气质不凡，有大家风范。长期与张如君合作，擅长《双金锭》和《描金凤》两部传统书目，并演唱了许多其他优秀书目。擅长说、演合一，运用评弹技巧塑造人物形象，如长篇弹词《双金锭》《龙梦巾》文武生的形象、《描金凤》中翠姑娘小家碧玉的形象等。

刘韵若特别在塑造女性角色方面下了很大功夫。《双金锭》中拦舆告状,巡抚女儿王月金小姐柔中有刚,舌战抚台,表现了弱女子的抗争,赢得老百姓称赞和同情。《描金凤·玉翠赠凤》中,“先母遗传金凤钗,生前嘱咐再三。要我终身不可离此物,所以我,珍藏箱内久未开。虽然不是无价宝,然而金丝穿扎也值钱财。留在盘关无了局,请公子收藏莫疑猜。我是痴心一片无别望,盼望你金榜题名捷报来,话到其间羞不堪”。说、唱、演合一,唱出了小家碧玉钱玉翠追求婚姻自由的叛逆性格。还在书台上塑造了白素珍、晴雯、李双双等不同时代、不同性格的多个女性形象。曲调方面,吸取各家之长,自创了文武生及翠姑娘的唱腔。《玉翠赠凤》于上世纪60年代灌为薄膜唱片,为唱片厂获奖节目。唱段和长篇都已出版。

其代表性节目还有:与评弹大师刘天韵合作的弹词《三笑·追舟》,与评弹宗师蒋月泉合作的弹词《白蛇传·喷雾》,与姚荫梅及张如君合作的弹词《描金凤·许婚》,与杨振雄合作的弹词《长生殿·絮阁争宠》、《晴雯补裘》等。

评弹音乐作品:

毛主席诗词《七律二首·送瘟神》,参加第四届“上海之春”获好评,1965年拍成电影放映。为魏文伯《送瘟神三字经》谱曲并演唱,后灌成唱片,创造三字句唱腔。

《周总理欢度泼水节》等。

弹词开篇《雷锋——是我们学习的好榜样》,由上海音乐学院编成教材,制成影像作品。

目录

序

如何说好《描金凤》	001
如何刻画《双金锭》中戚子卿的形象	012
评弹艺术“说”	019
评弹艺术“噱”	033
评弹艺术“弹”	045
评弹艺术“唱”	055
刘天韵的现实主义表演方法	074
评弹作家、评话艺术家张玉书	086
武生泰斗盖叫天谈评弹	087
京韵大鼓大师骆玉笙与我的交往	090
篆刻大师陈巨来与我是忘年交	094
怀念滑稽大师姚慕双、周柏春两位老师	100
弹词三大女单档	102
上海评弹团三位“当家花旦”	109
红旗队中育人才	119
评弹界“三鼎甲”	122
患难见真情	127

三次难忘的接见	131
怀念评弹艺术的导师和挚友——陈云同志	134
叶帅喜爱评弹	141
陈书记平易近人	145
血防线上的魏文伯	148
张如君自传	159
刘韵若自传	167
母亲	177
自嘲两“院士”	
——经常去医院、疗养院、花园	179
读万卷书行万里路	180
师生缘	183
名人书画	185
剪报及听众来信	200
附录:选登书目	209
《李双双》补苗	210
《弦索春秋》第六回 唱堂会	228
《弦索春秋》第十五回 做会书	243
《弦索春秋》第十六回 玄妙观	255
《弦索春秋》第十七回 牛角浜	267
《描金凤·暖锅为媒》第四回 大闹喜堂	282
结束语	305

如何说好《描金凤》

张如君

《描金凤》说唱明代苏州市井生活故事,是苏州弹词传统长篇书目重要作品之一。据资料记载,弹唱《描金凤》始自清代咸丰年间弹词艺人赵湘洲。赵湘洲有两部书目流传于世:《描金凤》与《玉夔龙》(即《大红袍》)。其第二代传人是赵鹤卿、钱玉卿(子与徒),逐渐形成个性有差异的两个流派,前者以演说《玉夔龙》见长,后者说《描金凤》著胜,当时业界口碑,“赵家龙,钱家凤”。钱氏一脉几代相传,衍生出不少说唱《描金凤》的弹词名家,他们各自进行创造加工,使《描金凤》的文学性和艺术性不断提高,社会影响也逐渐扩大。20世纪二三十年代,弹词艺人夏荷生弹唱《描金凤》,其刻画书中人物、演唱故事的书调自成一格,被人誉为“描王”,大大提高了《描金凤》在苏州弹词书目中的地位。其后有凌文君,也以说唱《描金凤》走红沪、苏、浙书坛,人称“小描王”。

我始师从赵湘泉,但赵老师体弱多病,常年歇艺休养。后投拜凌文君为师,赵、凌两位都是说唱《描金凤》名家,艺术造诣很深。赵老师演说《描金凤》的艺术风格较老成规范,凌老师的艺术风格则比较开放,有海派风采,两位老师各有所长,对我学艺则多有裨益。从上世纪50年代起,我与刘韵若合作说唱《描金凤》几十年,对《描金凤》的文学建设和说这部书的艺术上的提高,有不少独特感悟。这里我想从三方面谈谈演唱这部长篇弹词的心得体会。

1979 年在香港大会堂演出

一、琢磨书情，把握人物

要说好一部书，不仅要熟悉书中故事情节，了解故事的来龙去脉，更要深入了解书目故事中的人物，剖析、掌握这些人物的个性，以及人物性格在故事情节中的逻辑贯穿。长篇书目，旧时可演唱数月，切忌泛泛而谈，犯说书不入情的大忌。如果一味像背流水账似的向听众介绍故事，听众听来必定是淡而无味，说长篇最怕落入这样的窠臼。

《描金凤》是一部长篇书目，书中艺术人物众多，这些人物之间的关系也比较复杂。要说好这部书，必须掌握书中的重点人物，尤其是书中钱志节、徐惠兰等核心人物的性格和有关的故事情节。

长期以来,弹词是口头讲唱的文艺样式。这类文艺样式经长期演唱实践,形成了连续演出十几日乃至几十日甚至上百日的特点,书目的庶民化和情趣化,用故事情节的关子来吸引听众续听的兴趣,用人物性格表演吸引听众重复听的兴趣。我认为,这正是弹词艺术流传的核心因素之一,也因之形成了弹词文学特有的艺术规律。

以《描金凤》为例,该书讲述明代苏州士绅、市民的故事。明代是我国资本主义经济萌芽的时期,其时长三角苏杭地区工商业发达,社会劳动分工产业化,人们生活方式中商业化程度增强。市民作为手工业者和相对自由的城市劳动力,能自主出卖自己的劳动力或技能。当时,人们开始从官府王权一统的观念中挣脱出来,逐步形成人与人之间的商业交换关系。与当时发达的城市规模手工业经济同步,市民社会意识和商业价值市民化都有一定的进步意义。在《描金凤》书里,有两个历史人物系统,一个是以徐惠兰为代表的官府士绅人物系统,另一类是以钱志节为代表的市民人物。

徐惠兰这个艺术人物,其故事行为、性格命运等都与元代《西厢记》中的张生有些相像,都沿袭着家道中落、勤奋好学、私订终生、搬兵救难、金榜题名、终成眷属、皆大欢喜的故事路径。这个人物的故事模式在封建社会中无疑有反对封建婚姻和势利等级的进步含义,但这个模式后来逐渐涵盖到各种阶层身上,结果是尽管反封建在先,但金榜题名在后,终究还是回到了“正统”的结局上来了。这样套路中的人物似乎很难表现后来越来越复杂的商业化的社会。所以,徐惠兰虽说是比钱志节出现得更早的文学人物,但他在《描金凤》里逐渐被市民人物群体挤到后排去了。在元代《西厢记》和明代《牡丹亭》等作品中,都有徐惠兰这样的男主人公,但绝对没有钱志节这样的市民主人公。恰恰是钱志节这个人物,构成了《描金凤》独特的文学价值。

现在流传的《描金凤》演唱脚本,钱志节是故事主人公。他是苏州城中的居家道士,以笃筮(卜卦)为生,人称钱笃筮,五旬有余,漂泊江湖几十年,见多识广,饱经世态炎凉,对事件变故等应付自如,形成了玩世不恭的性格。钱志节的性格很复杂,在说唱时颇能引起书场效果,但是我们必须要抓住钱志节性格的核心,揭示其深刻的历史内涵。这个人物是城市

在后台排练

1979 年在香港大会堂表演
《春草闯堂》中篇

贫民，虽说笃筊(卜卦)为生，但他本身并不十分迷信。在《求雨》一节中，面临火焚时刻，他并不认为是天意，着实捉弄了愚蠢凶残的官吏，可见其内心的清醒。生活的清贫，迫使他有意无意地在醉酒、卜卦、玩笑人生这三者之间游走，甚至将这些作为逃避侮辱或压迫的手段。这种性格在旧时城市平民困顿者身上不多见，因此钱志节这个人物在晚清与民国时期有大量的听众人缘。《暖锅为媒》是《描金凤》中精彩的一回，说钱志节嗜酒如命，却因残冬腊月雨雪天无笃筊生意而无钱买酒，正巧望星桥隆兴当铺老板汪宣踏雪时看中了钱志节之女玉翠，自认财主身份能强聘贫民之女做小妾，设局邀请钱志节来吃酒谋亲。钱贪酒赴宴，席间汪宣当面求婚，钱志节不愿允亲，诈酒指暖锅为媒答应婚事，实际上为酒后不认账留有伏笔。后来财多却无智慧的富商汪宣强聘，钱志节联络穷乡邻闹事抗婚。书中故事印证民间俗语：“色迷迷碰着敲竹杠。”书情波澜迭起，非常有趣。

在这样的故事中,如何表演和表现钱志节呢?我们认为,钱志节的所作所为,其喜剧性格是生活所迫,尽管他的行为、思想有些离奇出格,但这是求生的本能。他以此嘲弄势利虚伪的社会,有很强的喜剧效果,但脚色的内心深处却有城市贫民生活的心酸。所以,我们站在哀其不幸、怜其贫困、赞其抗争的基点上,在几十年的说唱中塑造和丰满这个艺术人物。解放后,上海人民评弹团整理演出了《描金凤》中《求雨》一折,也是循着这条人物基调塑造钱志节的人物性格的,并增强了他性格中的人民性成分,为《描金凤》中艺术人物群体树立了坐标。

从《描金凤》全书情节贯穿看钱志节,他的重大行为是在苏州无雨时候误揭求雨皇榜,官府将错就错,逼他求雨,求雨不成则要活活将他烧死,转嫁治理无能的责任。钱志节面对险境,横字当头,大胆戏弄官员。不料无巧不成书,天降甘霖,不仅使钱志节逃脱一死,竟然因求雨有功进京封官,上金殿扳倒奸相,荣封护国军师。从钱志节整个书目故事来看,其最后的故事结局没有跳出传统封建时期市民文艺的窠臼,但这个艺术人物的真正出彩之处,是他平时社会生活中的所作所为,充满了新兴的城市平民阶层既善良又不畏强权的性格。书中,钱志节为生计养成口无遮拦、老于世故、玩世不恭的生活态度,但他本性善良。曾经“风雪救书生”,见落难公子徐惠兰衣着单薄,就把自己棉袍脱下给徐惠兰穿上,徐再三推让,钱说我年纪大了,这把老骨头冻得起,你年纪轻轻,嫩骨嫩脆,怎能挨冻啊?钱志节脱下棉袍后直冻得瑟瑟发抖,还坚持护送徐惠兰回家。钱的言行之间,既有义气,也有不嫌贫爱富的倔强。后来,钱志节富裕了,适逢苏州旱荒,他每天在关王庙桌一炷香贫米,救济灾民和苦难百姓。这些是钱志节性格的另一个侧面,也是他本质的一面。说《描金凤》的后学,一定要注意这个侧面,因为这个侧面,才使人物形象丰满,才使钱志节更为社会听众所喜爱。

《描金凤》的书情是以钱志节为中心而铺排、扩张的,书中一些人物也因与钱志节有纠葛而成为重要脚色。钱志节的准太太许杨氏就是一个,许杨氏是个媒婆,性格爽朗,干事泼辣,有正义感且富人情味。她与钱志节的妻子陆氏大娘是要好的小姐妹,陆氏在临终前托许媒婆照顾老钱和女儿,许杨氏毅然承诺,把寄女儿(干女儿)玉翠当作亲生女儿,对钱笃笃

生活起居关怀备至。时间一久双方有了感情,成为一对不出面的夫妻。不出面的夫妻不合封建礼教,却是事出有因。因为算命先生胡言乱语,说她命宫里要克七夫。媒婆曾嫁过三个男人,不幸相继死去。钱志节是第四人了。媒婆有情但出于好心不拜堂,担心钱志节又要被她克死,钱志节为人真心厚道,许杨氏生病,急得钱笃笊四处求医,各庙宇磕头烧香,等到许杨氏病愈,钱瘦得脱形。在许杨氏看来,钱志节是她晚年最可靠的老伴。钱与许的关系,在当时社会是不合礼教规制,却很有人情味,不违民俗规则,在当时有反对封建礼教的进步意义。在《描金凤》里,许杨氏是个性格火辣和行事果敢的人,在徐惠兰和钱玉翠这桩婚事上,她非但作伐为媒,千方百计维护徐、钱的自由恋爱,而且,在汪宣仗势逼婚时,许杨氏为了保护玉翠不受富商欺凌,竟挺身而出代嫁汪家,设计大闹喜堂,使强聘强婚的财主受到打击和嘲讽。许杨氏是封建社会中最底层的人物,但她正义凛然,敢说敢做,敢于担当,所以她的形象颇有光彩,深受听众喜爱,并逐渐成为《描金凤》的重要人物之一,对书情起到了推波助澜的作用,并因她而生发出许多富于喜剧色彩的情节。几十年的演出经历,使我们领悟到不能轻视许杨氏这个人物。许杨氏与钱志节构成了关系组合,钱有智慧,许敢担当;钱有善良,许有正义;钱常落魄,许讲情义;钱多阴柔,许多阳刚。要把这部书弹唱得出彩,一定要把握好钱与许的艺术关系组合。

《描金凤》中另有一个重要人物,即苏州隆兴典当的老板汪宣。这是一个极具喜剧色彩的人物,也是一个在表演分寸把握上有较大难度的人物。汪宣是在苏州经营发迹的徽商,先是强聘钱氏小姐引发官司纠葛,后来输掉了官司,心灰意冷,吃喝嫖赌直至倾家荡产而流落街头,沦为乞丐。钱志节金殿封官后感到“冤家宜解不宜结”,保举汪宣出仕皇家,到河南为六品通判。汪宣饱尝了世态炎凉,痛定思痛,看破金钱破败人生的苦楚,浪子回头。到河南上任后,利用自己经商的知识经验,为民伸冤,关心民生,整顿吏治,规范业界,官声鹊起,人称“汪青天”。在日常的弹唱演出中,汪宣无论是盛气凌人的财主,还是破败沦落的乞丐,以及后来的汪通判,都处于事件纠葛的矛盾之中,艺术效果强烈。这里有几个分寸要掌握好:首先,汪宣是一个在苏州发迹的徽商,他在苏州因婚姻官司被钱志节