

苏州评弹艺术论

周良 著

古吴轩出版社



苏州评弹艺术论

周 良 著

苏州市文学艺术界联合会编

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州评弹艺术论 / 周良著. — 苏州: 古吴轩出版社,
2007.2

ISBN 978-7-80733-114-8

I. 苏… II. 周… III. 苏州弹词—研究 IV. J826.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 008809 号

责任编辑: 洪 芳

装帧设计: 徐耀明

责任印刷: 何 洁

责任校对: 俞 正

书 名: 苏州评弹艺术论

著 者: 周 良

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http://www.szrbs.net/gwx E-mail: gwxcbs@126.com

电话: 0512-65232286 传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州恒久印务有限公司

开 本: 630 × 960 1/16

印 张: 10.5

版 次: 2007 年 2 月第 1 版

印 次: 2007 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-114-8

定 价: 25.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

序

钱 璎

《苏州评弹艺术论》是周良同志的新作。该书在他几十年来对评弹艺术研究所取得成果的基础上,以实践中的感悟,经过细致的梳理和思考,将评弹艺术置于曲艺之中,和其他艺术门类进行比较剖析,从而揭示评弹的艺术规律、特点,就结构、语言、音乐等方面作了系统的、全方位的阐述。对新时期以来,工作中出现的问题及今后的工作,提出了自己的看法,表现了作者对评弹研究的进一步深化。通过分析研究,让人们更清晰地了解评弹艺术蕴藏的丰厚的文化内涵和精神力量,促使专业工作者自觉地、准确地掌握艺术规律,继承优秀传统文化,对评弹健康发展,有着现实意义。

周良同志 1957 年调到苏州市文化局担任领导,负责行政管理工作,又分管戏曲和评弹。早在建国初期,市委领导就曾指出,昆剧和评弹,是苏州优秀的传统文化,应重点扶植。当时,他对这两门艺术,还很陌生。但高度的责任感和强烈的事业心,驱使他边工作,边学习。或许是评弹的艺术魅力,深深地感染了他,他惊奇地发现评弹是有着悠久历史和广泛群众基础,为人民群众喜闻乐见的民间艺术形式,并具有强大的生命力和存在价值。在旧社会被认为“登不了大雅之堂”,在新社会,应当认真继承、弘扬,使之更好地为社会主义建设发挥作用。

当时,文化部门要求评弹工作的重点是组织艺人学习和书目的整理、创新。理论研究工作根本摆不到议事日程上,而周良同志已经意识到,理论研究对评弹继承和发扬的重要性,但苦于缺乏必需的评弹史料和资料。那时,仅有老艺人口述、文联干部记录的一二部长篇书目,和建国初期市文联在社会上收购的一点弹词唱本,实在是太少太少了。

为加强挖掘戏曲、评弹资料,加强研究工作,1959 年冬,文化局

决定建立戏曲研究室。1961年5月,陈云同志在上海与评弹团领导的一次谈话中指出:“要研究评弹的历史,对抗战前后这一段评弹的历史,也要研究,不研究这段历史,就不能了解评弹发展的全过程。”根据陈云同志的指示,为加速评弹资料收集、开展评弹研究工作,在周良同志领导下,建立了市曲联艺术组资料室,配备干部,开始了广泛的资料、史料收集和长篇书目的记录整理工作。在短短两年里,就收集到大批评弹史料和资料,还有长、中篇评弹脚本等。据统计,自上世纪五十年代初至八十年代初,记录、整理、编印的评弹史料、老艺人回忆录等已有三十余种,如《弹词检韵》、《评弹赋赞》、《评弹口诀》、《周玉泉谈艺录》、《徐云志谈艺录》、《字声与唱腔》、《苏州评弹三十年大事记》、《三四十年代评弹史料专辑》等,由于当时的经济条件限制,这些书籍的纸张和包装都很简陋,都是油印本。

这期间,周良同志在担任繁重的行政工作的同时,利用业余时间,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点、方法,理论和实践相结合,开始了评弹的研究工作。“文革”前,他花了几年的时间,从有关志书、古人笔记、小说及报刊、书籍中,积累了五百余条有关评弹资料,汇编成集,题名《苏州评弹旧闻钞》,1980年由江苏省文化局创作工作室,作为戏曲丛书之一,内部出版。1983年,作者对这部著作,又作了补充修改,由江苏人民出版社出版,这是一本极有价值的史料,是周良同志编撰的第一本评弹研究著作。

1983年后,周良同志调到市文联工作,他摆脱繁琐的行政工作,得以相对集中精力,从事评弹研究。他组织各种专题讨论会,采取个别访问等形式,对评弹的历史、表演艺术、评话和弹词的区别、书目建设、队伍建设等等问题,以及改革开放以来,评弹面临的新问题,逐个进行细致的分析研究,使评弹研究进一步深化,而发展到一个新的阶段。

经过多年的艰辛耕耘,在1983年以后的日子里,对周良同志来说,真是硕果累累的丰收岁月。《苏州评弹艺术初探》、《再论评弹艺术》、《论苏州评弹书目》等专著,相继出版。在他主持下,记录整理出版了传统长篇书目《珍珠塔》、《三笑》、《岳传》,还编撰了《苏州曲艺志》、《评弹知识手册》等等。

最近几年中,他又主编出版了《艺海聚珍》,这本集子汇集了中华人民共和国成立以后,四十二位评弹名家的艺术经验总结。这是十分珍贵的艺术财富,不但对评弹演员的艺术创造、提高艺术素质起着指导作用,也为评弹研究工作者,提供了一份不可多得的学习材料。2002年,他主笔的《苏州评弹史稿》出版了,这是一次开创性的工作,正如他在该书《致读者》中所写,“事情总要有个开头,哪怕是这个头开得不好,但总是开始做了,做比不做好,有比没有好……”这部著作的出版,填补了几百年来没有一部苏州评弹史的空白。

1984年,他创办、主编的《评弹艺术》集刊,至今也已出版三十四集。

理论研究是艰苦而寂寞的劳动。自1989年他离休以后,工作条件也有了变化,在一间简陋的办公室内,没有空调,没有电话,没有固定的经费。要出版书刊,每年还要向有关方面求援,繁重的任务,都是他自加的压力,他和几位志同道合的、从事评弹工作的老干部携手合作。在他的勤奋和对事业执著追求的奋力下,在短短的岁月里,竟然汇集、编撰、整理出版了这么多评弹著作、史料,这是前所未有的。此外,他还担任过江、浙、沪评弹领导小组副组长,担任过江苏省曲艺家协会主席,他就是这样超负荷地工作着。

他的身体并不好,上个世纪五十年代,他患了严重的胃溃疡,在那“大跃进”的年代,在大炼钢铁的工地上,为了完成文化系统大炼钢铁的指标,他日以继夜抱病战斗在小高炉工地上,不能吃米饭,只能用开水泡几片薄薄的馒头干充饥。十年“文革”的磨难,又使他的身心受到摧残,患上了心脏病,无情的斗争、疾病的折磨,丝毫没有动摇他对党的信念,放弃对评弹的研究,他以坚韧的毅力,神奇般地征服了病魔。八十年代后期,他又担任了《中国曲艺志》副主编,每个省(市)编一部,因而,他必须到各地审稿。天南地北的跑,他的心脏病却悄悄地“隐退”了、被控制住了,这就使我有机会常和他开玩笑说:“你的病是不是装出来的?”我相信人的精神力量在特殊情况下,是会起决定作用的。

周良同志是新中国建立后,苏州评弹艺术理论研究的开拓者和奠基人,是半个世纪以来,苏州评弹事业发展的实践者和见证

人,他对评弹事业倾注了毕生的精力和心血。前不久,他在一次会议上说:“现在参与评弹理论探讨的人太少,没有争论,就难有深度,真有些寂寞感;希望有更多的人关心评弹,参与探讨……”周良同志所谈现象,从表面上不难理解。实质上,是表达了他对评弹理论研究后继乏人深感忧虑。这是值得重视的。评弹艺术的改革创新、健康发展,如果离开理论指导,将会走向迷途。

我期盼着,不久的将来,周良同志又有评弹研究的新作出版,更期盼评弹理论研究的又一代新人,迅速成长。

周良同志要我为这本书写序,自感难以胜任。只能将我所了解的一点情况,简要写下,算是交卷。

2005年8月

序

张澄国

今年9月23日我陪同我们苏州文联的老主席周良同志赴南京参加由中国曲艺家协会等单位主办的第四届全国曲艺“牡丹奖”颁奖典礼。当夜南京五台山体育馆群星灿烂,灯火辉煌。在精彩的曲艺表演的幕间,主办单位向我国曲艺领域表演、创作、理论等方面取得优异成绩的艺术家一一颁奖。最后一个奖项,也是分量最重、规格最高的奖是“终身成就奖”,十位为我国曲艺事业作出卓越贡献的德高望重的老艺术家获此殊荣,周良同志就是其中的一位。当年届耄耋、满头银发的周良同志缓缓走上领奖台,从中国文联和江苏省领导同志手中接过火红的奖证和闪光的奖杯的时候,全场掌声雷动。望着周老平和的仪态,微微的笑容,我们坐在台下的同志却都按捺不住由衷的激动:周良同志毕生为苏州评弹呕心沥血,他对评弹理论的建树,为评弹艺术的发展作出了杰出的贡献,获得牡丹奖“终身成就奖”真可称得上是“名至实归”,“功德圆满”了。

现在周良同志又一部评弹理论力作《苏州评弹艺术论》即将出版问世,这是他长期进行评弹艺术研究的又一丰硕成果,对在新的历史条件下,苏州评弹继承传统、艺术创新、振兴发展具有重要的历史价值和现实意义。

苏州评弹深受吴地文化的浸润与熏陶,是苏州传统文化宝库中的瑰宝,数百年来评弹艺人在书坛生涯中创造和积累了极为丰富的艺术成果和实践经验,苏州评弹具有深厚的文化内涵和鲜明的地方特色,达到了世人瞩目的艺术高度。但是我们也应该看到,苏州评弹作为民间的口头语言艺术,过去相对重视书场书坛的艺术实践和艺术效果,而在经验的总结、理论的提升方面相对显得比较薄弱,在传承的方式上以前主要还是靠世代艺人的口传心授。尽

管历代书家对评弹艺术的某些特点和要素有过一些探讨和整理,也形成了一些理性的归纳,但从总体来说对这门曲艺的规律性的认识,从书坛实践上升到理性的把握,往往还缺乏系统、全面、有机的归纳和总结。针对这种情况,周良同志知难而进,勇挑重担,在总结经验、探索规律、创建评弹艺术理论方面做了大量工作,打下了扎实的基础,具有开拓性的意义。

周良同志是苏州文艺界受人敬重的老领导,也是一位学识渊博、尊重艺术规律的评弹专家学者。他青年时代在上海读大学时就投身革命,后在苏北解放区加入了中国共产党。1949年周良同志随军南下来到苏州,上世纪五十年代起担任苏州市文化主管部门的领导工作,从此与苏州文化、苏州评弹结下了不解之缘。在长期的文化行政工作中,周良同志与广大文艺工作者特别是众多评弹名家广交朋友,认真学习苏州传统文化,深入实际、深入基层,对苏州评弹这门独特的艺术进行广泛的了解和深入的研究。在史无前例的“文化大革命”中,苏州评弹备受摧残,被糟蹋得不像样子,周良同志也被打成苏州的“三家村”,作为所谓“反动学术权威”受到批斗,吃尽苦头。“四人帮”粉碎之后,周良同志复出工作,先后担任了苏州市文化局长、文联主席,他一如既往,对弘扬光大中华民族优秀传统文化倾注高度的热情,特别是对评弹艺术的抢救、保护、发展、繁荣的紧迫性、重要性有着深刻的认识。八十年代初在党和国家领导人陈云老首长的关怀指导下,周良同志成为“江、浙、沪评弹工作领导小组”的负责人之一,他团结广大评弹工作者为拯救评弹艺术做了大量艰苦卓绝的工作,开展了各类评弹艺术观摩和研讨活动,组织广大评弹工作者加强学习,提高人文修养和艺术素养,抓紧整理传统书目,创作富有时代气息、现实意义的新书目,为群众奉献精美的评弹艺术作品,将惨遭“文革”摧残,满目疮痍的评弹事业艰辛地从低谷推向高坡,在评弹艺术拨乱反正、正本清源的过程中,发挥了积极的作用。

周良同志对苏州评弹艺术的研究是系统的、全面的、科学的。曾经拥有三四百年沉淀积累的苏州评弹,为我们留下了大量脍炙人口的精彩书目,产生了绚丽多彩的流派、唱腔,形成了说、噱、弹、唱千姿百态的表现手法,呈现了雅俗共赏的艺术品位和艺术特色。

这些都充分体现了苏州评弹厚重的艺术价值。周良同志运用马克思主义唯物史观和文艺理论,对苏州评弹艺术的历史和现状进行了综合分析思考,对评弹艺术的规律特点进行了深入的探索研究。他熟识众多评弹艺人,了解他们的风格与特长,浏览了大量评弹书目,深谙这些作品的内涵与品位。周良同志不仅重视对苏州评弹艺术主体和客体的研究,而且他以更多的精力研究苏州评弹的艺术本体,将苏州评弹与文学、戏剧、音乐以及中国曲艺的其他品种进行广泛深入的比较与考量,从而展示苏州评弹的基本特质,揭示其艺术规律,使评弹艺术质的规定性建筑在科学和理性之上。《苏州评弹艺术论》就是对苏州评弹艺术本体研究的综合成果。陈云老首长曾经语重心长地强调“评弹要像评弹”,我的理解就是要求我们深刻认识苏州评弹艺术本体,严格保持苏州评弹的艺术特色,充分尊重苏州评弹的艺术规律,不能让“文革”中肆意糟蹋蹂躏评弹艺术的历史错误重演。当前在评弹艺术面向市场,人们的审美取向日趋多元的情况下,《苏州评弹艺术论》的出版有利于我们清醒地认识苏州评弹的艺术精髓,体会它的艺术魅力,掌握这门艺术的本真,谨防苏州评弹遭受污害,而降低它的艺术品格。

任何艺术都是在继承和创新中发展的,没有创新,艺术就没有生命力,苏州评弹发展到今天,就是无数评弹艺人不断创新的结果。然而创新不是无本之木,无源之水,创新应该是在继承优秀传统文化基础上的发展,对于像苏州评弹这样的前辈留给我们的优秀而珍贵的非物质文化遗产,我们一定要弄清弄懂它的艺术价值,充分弘扬它的艺术精华,在它已达到的艺术高度上再去攀登新的高峰,千万不能舍本求末,任意把评弹中最有价值、最好的东西丢了,那种热衷急功近利,追赶“时髦”,不惜用粗劣的手法、媚俗的态度来“改造”苏州评弹,决不是真正意义上的“创新”,而是对艺术的亵渎,是对苏州评弹的践踏。振兴苏州评弹要靠有关文化领导干部和广大评弹工作者的不懈努力,在这个过程中读一读周良同志的这本《苏州评弹艺术论》,我想是不无裨益的。

周良同志以高度的事业心和责任感,用毕生的精力进行评弹理论的研究,特别是在他离休之后,不顾年迈体弱,撰写了大量有关评弹艺术的各类论著,充分体现了他对苏州评弹一往情深的心

迹。这次中国曲艺“牡丹奖”的评委们全票通过授予他“终身成就奖”，这是对他撰写和编纂数以百万字的评弹艺术学术著述的肯定，是对他为建树苏州评弹艺术理论作出卓越贡献的褒扬。

祝愿周良同志艺术之树常青。

2006年12月30日

目 录

序	钱 璎
序	张澄国
绪言	1
曲艺的一般特点	3
一、曲艺是表演艺术	3
二、曲艺是口头语言艺术	3
三、曲艺的传承性和变异性	4
四、曲艺的乡土性	4
五、通俗和简便	5
苏州评话、弹词及有关称谓	7
一、弹词和苏州弹词	7
二、弹词和“拟弹词”	9
三、妓女弹词	12
四、评话和苏州评话	16
五、说书	16
六、评弹	17
七、评弹和小说	20
八、评弹的中篇	21
评弹艺术的特征	23
一、评弹和小说的同异	24
二、评弹和戏曲的同异	25
三、评弹艺术的特征	30
附：将讨论推向深入	31

评弹的叙述方式	42
一、叙述者	42
二、叙述语言	45
三、叙述者的客观叙述和主观叙述	50
四、叙述的人称	53
五、叙述的视角	54
六、叙述时间	56
七、叙述中的时序	62
评弹文学	64
一、演出本:从口头到文本,回到口头	64
二、篇幅:长篇是评弹艺术的生命线	67
三、题材:评话和弹词不同	73
四、体裁	74
五、语言:“以说表为主”	85
六、情节和描写	91
七、结构和关子	97
八、人物	102
九、噱和趣味性	109
评弹的表演	116
一、表演手段	116
二、说功	118
三、弹词的唱和伴奏	121
四、拟声和口技	126
五、表情动作和“起角色”	126
六、演出形式和演出场所	129
七、演员	131
艺论	137
一、早期的评弹艺术理论	137
二、建国后的评弹研究工作	140
附表一:建国后出版的评弹研究资料和工具书	141
附表二:建国后出版的评弹研究著作	141

三、评弹和马克思主义文艺思想	142
附：“评弹要像评弹”	144
四、加强研究工作和加强管理	147
 结束语	 148
附：保护好苏州评弹	151

绪 言

苏州评话是一个曲种,苏州弹词也是一个曲种,又都叫说书。因为说书的称谓用得比较广泛,所以苏州评话和苏州弹词应称苏州说书。苏州评话称大书,苏州弹词称小书。而其他各地称说书的,很少有太书、小书之分。

近几十年来,习惯用“评弹”一词,作为苏州评话和弹词的合称,或简称,也应称苏州评弹。因为扬州评话和扬州弹词,也合称评弹,为扬州评弹。本书中,除需要特为标明的以外,一般不再冠以苏州两字。

苏州评话和弹词,是评话和弹词流行于吴地后和以苏州话为代表的吴方言结合的产物,形成的时间有先后。长期流行于同一地区,在共同的书场演出,组织在同一个行会组织之中,建国后组织在同一艺术团体之中,有一些相同的艺术经验和规律。但它们的历史渊源不同,评话源于说话的讲史,弹词源于说话的小说和元明的词话、陶真。演出的形式和内容也不同,风格迥异。评话和弹词是不同的两个曲种。因其有相通、相近之处,本书把评话和弹词写在一起,评话和弹词的不同处,在本书中将多处论及。^①

在我以前写的书中,和我参加写的书中,都曾经在书中讲到评弹的称谓、概念,本书一开始,又讲到这一点,书中还专门写了一节有关称谓的解释。因为研究评弹艺术,先要把研究对象的面目描清楚。面目模糊,怎么能深入研究呢?

苏州评话和弹词的历史都很长了,艺术积累也很深厚,艺术的经验和规律,需要总结。但评弹的研究工作比较薄弱和落后。作为曲种来研究是近几十年才开始的。从资料搜集到整理出版,经验总结到理论概括,汇集史料和口碑到编写历史,出版了一批研究资料和专著,有不

①在《苏州评弹史稿》编写过程中,吴文科曾建议评话、弹词分开写。对本书也有同样的建议,各成一编,评话编、弹词编。如果分开写,都要写文学、表演,相同、相近的部分可以一处说、一处略。但是,读起来可能使读者费力,不如放在一起写,容易指出其不同。吁请读者注意两者之不同。

小的成绩。但都属草创阶段的成果。至今称谓尚未很好规范,对历史的研究,对艺术特征和规律的研究,有不少问题需要深入讨论,一些不同的认识有待切磋、交流,反复比较研究,逐渐求得明确的认识,推向深入,使研究工作逐渐和艺术实践成果相适应。因为评弹艺术的发展仍面临相当的困难,研究工作尚未受到应有的重视。所以,也难以很快发展。希望有志于此项研究工作的同志努力,但对研究工作的展开不能有过高、过急的期望。要有毅力,耐得住,沉得住气。

我接触评弹几十年,进入研究领域,开始于上世纪八十年代。有所思,有所得,陆续写过一些文章,写过书。过去写的东西中,已经涉及到了对评弹艺术特征和规律的认识。有的是学习和因袭前人和他人的认识,有一些是自己的所思所得。对不同的认识,作为问题,多听、多学、多想,使认识稍有深入。但有的方面有所知,有的方面仍知之甚少。

很早就有打算,编写一本论述评弹艺术的书,因为有一些问题有待讨论,想待讨论深入,有比较一致的认识再写,所以迟疑至今。但时不我待,免得到写不动的时候后悔,还是把已有的认识写下来,把现有不同的认识也记述下来,留给后之研究者。让关心评弹的人,也了解。作为一家言,经过扬弃,为评弹研究作一点贡献。留下研究的踪迹,研究工作的历程。可为前车之鉴。

曲艺的一般特点

曲艺是一个庞大的艺术门类,几百个曲种,又分成多种类别,有说唱故事的曲种;有的曲种重抒情咏唱,虽有情节,不重故事;还有滑稽、逗笑的曲种。以口语叙述、用说唱表演为共同特点或主要特点。

苏州评话和苏州弹词都属曲艺中说唱故事的曲种。在分析评弹的艺术特征之前,先简单说明曲艺的一般特点,便于在论述评弹的艺术特征时,可以抓住重点,展开讲主要的方面。

一、曲艺是表演艺术

表演艺术包括了众多的艺术门类,除曲艺外,有戏曲(剧)艺术、音乐艺术、舞蹈艺术,还有杂技艺术等。各种表演艺术,又有其各自相异的其他特点,互相区别。曲艺有说的曲种、唱的曲种、又说又唱的曲种,曲艺的唱和唱歌的唱,即使是叙事的情节性表演唱,仍有不同。一为一曲多唱,一为一曲专唱。曲艺中有用舞蹈的曲种,但曲艺主要是以口头语言叙述的说唱表演。

二、曲艺是口头语言艺术

以口头语言交流思想感情的艺术,是最方便、最及时、最灵活,而且是生动、真实的艺术活动。早期,劳动群众不掌握文字,民歌、民间传说、民间故事都是口头流传的。后来,群众的文化水平逐渐提高,虽然有口头语言艺术和书面语言文学逐渐接近的趋势,但口头语言艺术仍然继续有新的发展。

口头语言艺术和书面的语言文学一样,反映的生活面宽,不受时空限制,既可反映历史,又可以反映当代,可以描写很雄壮宽广的场面,可以刻画很深入细致的思想感情。而且还有一个共同特点,语言和文字都不是直接的艺术形象。语言和文字都是一种抽象的符号,是思维的工具,只是创造艺术形象的一种中介。艺术欣赏者通过语言(口