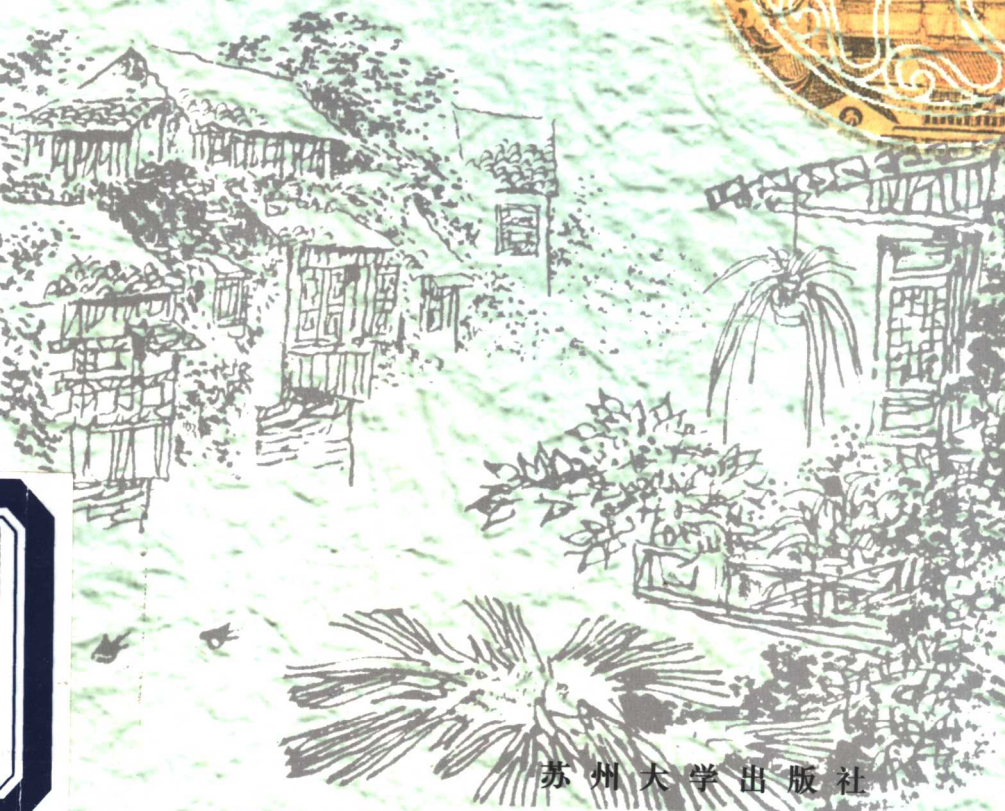

苏州评弹

周良 著

苏州大学出版社

J826.1/3

周良 著

苏

州

评

弹

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州评弹/周良著. —苏州: 苏州大学出版社,
2000.8

(苏州文化丛书;2/高福民,高敏主编)

ISBN 7-81037-708-6

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(2000)第 41600 号

苏 州 评 弹		周 良 著	
责任编辑	张云朋	责任校对	刘 海
出版发行	苏州大学出版社 (苏州市十梓街1号 215006)		
经 销	江苏省新华书店		
印 刷	丹阳兴华印刷厂 (丹阳市胡桥镇 212313)		
开 本	850×1168 毫米 1/32		
字 数	165 千字		
印 张	6.625		
版 次	2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷		
印 数	1—5000 册		
标准书号	ISBN 7-81037-708-6/J·13		
定 价	10.00 元		

《苏州文化丛书》编委会

主 编 高福民 高 敏

委 员 (以姓氏笔画为序)

成从武 杜世杰 吴培华

吴锡麟 张季裕 陆 凯

陈少英 陈长荣 陈 嵘

耿曙生

执行编务 缪 智 唐明珠 朱钧柱

《苏州文化丛书》总序

梁保华

苏州的历史源远流长，建城二千五百多年以来，文化积淀十分深厚。在这块得天独厚而又美丽富饶的土地上，世世代代的苏州人在创造物质文明的同时，也创造了灿烂的吴地文化，并以其独树一帜的风格而在华夏文化史上占有着重要的位置。

苏州地灵水秀，人文荟萃。先辈们在这里留下了丰厚的文化遗产。其丰厚性体现在古城名镇、园林胜迹、街坊民居以至丝绸、刺绣、工艺珍品等丰富多彩的物化形态，体现在昆曲、苏剧、评弹、吴门画派等门类齐全的艺术形态，还体现在文化心理的成熟、文化氛围的浓重，等等。千百年来苏州人才辈出，如满天繁星，闪烁生辉。文化底蕴的厚重深邃和文化内涵的丰富博大，是苏州成为中华文苑艺林渊薮之区的重要原因。

面对这么丰厚的文化遗产，我们有理由

为此感到光荣与自豪,但不应当因之而自我陶醉。文化之生命力在于繁衍不绝、生生不息的传承和开拓,文化长河之内在生机在于奔腾不息、永不终止的流淌与前进。苏州的文化经久不衰,源于世世代代不息的继承和传播,在继承优秀传统文化的同时,又正是由于一代一代人的辛勤探索与不断创新,使苏州的文化日益根深叶茂,绚丽多彩。

我们处在一个伟大的时代,苏州人民正沿着建设有中国特色的社会主义道路阔步前进。我们的目标是,努力把苏州建设成为一个经济发达、科教先进、文化繁荣、生活富裕、社会文明的地区,成为二十一世纪新的“人间天堂”。社会主义现代化应该有繁荣的经济,也应该有繁荣的文化。文化的繁荣,渊源于悠久的历史,植根于今天的实践。全面、系统而深入地研究苏州文化资源开发与现代化建设之间的关系,这是我们社会主义文化建设的题中应有之义。历史赋予我们这一代人的一项任务,就是要认真总结、研究与继承优秀传统文化,充分挖掘苏州文化的丰富宝藏,博采八方精华,古为今用,推陈出新,更好地为社会主义现代化建设服务。

苏州市文化局和苏州大学出版社编辑出版一套《苏州文化丛书》,是苏州文化建设中一件很有意义的事情。有感于斯,写了以上的话,聊以为序。

1999年夏

《苏州文化丛书》总序

陆 文 夫

苏州是个得天独厚的地方。得天独厚不完全是土地肥沃,气候温和,还在于它的文化积淀的深厚;地理的优势是得于天,文化的优势是得于人,天人合一形成了苏州这一座历史文化名城。

每一个地方都有它的历史与文化。历史是人类生活的轨迹,文化是人类精神的产品,产品有多有少,有高有低,从一个地区的总体上来看,人们拥有精神产品的多少与高低和人的素质是密不可分的。

我不敢说苏州是全国文化最发达的地区,也不敢说苏州的伟人和名家就比其他的地区多,但是有一点要感谢我们的祖先和时代的先驱,是他们全方位地发展了苏州的文化,使得苏州文化的综合实力在全国占有优势。一个国家的强大与否,要看它的综合国力,一个地区的文化是否昌盛,也要看它的综

合实力。苏州文化的优势是在于它的综合实力强大,文化门类比较齐全,从古到今一脉相承,只有发展,没有中断,使得每一个文化的门类都有一定的成就。

苏州园林已经列入了世界文化遗产,这仅仅是苏州文化的一个侧面,即使从这一个侧面来看,就能看出造园艺术的登峰造极需要多少文化精品的汇合,诸如建筑、绘画、雕刻、堆山叠石、花木盆景、诗词楹联、家具陈设……每一项都是苏州文化的一个门类,都能写几部书。

苏州市文化局与苏州大学出版社推出一套《苏州文化丛书》,囊括了苏州的戏剧、绘画、园林、街坊、名人、名胜、民俗、考古、工艺……向世人展示苏州文化的综合实力,用以提高苏州人的文化素养,提高人的素质,用以吸引与沟通五湖四海的朋友。文化的沟通是一种心灵的沟通,具有一种强大的凝聚力。谁都知道,一个民族的凝聚力主要来自于其民族文化,一个地区的吸引力和凝聚力恐怕也是如此。

1999年7月21日

目 录

第一章 概 论	(1)
第一节 苏州评弹的称谓	(1)
第二节 苏州评弹常用的名词和术语	(4)
第三节 苏州评弹的由来和兴盛	(8)
第四节 苏州评弹在中华人民共和国建立后的发展	(35)
第二章 苏州评弹的艺术特征	(60)
第一节 评弹与小说之异同	(61)
第二节 评弹与戏曲之异同	(65)
第三节 苏州评弹与其他曲种的区别	(70)
第三章 苏州评弹的叙事方式	(73)
第一节 用口头语言叙事	(73)
第二节 创作主体的语言	(75)
第三节 说书人的全知视角和书中人物的限知视角	(84)
第四章 苏州评弹演出本的文学特色	(88)
第一节 篇 幅	(89)
第二节 题 材	(90)

第三节 语 言	(92)
第四节 情节和结构	(101)
第五节 人物塑造	(113)
第六节 景物描写及其他	(120)
第五章 苏州评弹传统书目反映的社会生活	(123)
第一节 认识历史的通俗教材	(123)
第二节 重气节是优秀的传统道德	(128)
第三节 全面地认识清官	(131)
第四节 揭露旧社会的黑暗	(133)
第五节 评弹里的侠	(136)
第六节 男女自由婚姻的尝试和追求	(138)
第七节 冷冰冰的人际关系	(142)
第八节 下层群众的心声	(145)
第六章 苏州评弹的演出	(150)
第一节 演出形式	(151)
第二节 说 功	(152)
第三节 唱 功	(157)
第四节 起脚色	(170)
第五节 面风、手面及其他	(173)
第六节 口 技	(175)
第七节 演出的场所	(175)
第七章 苏州评弹的演员和听众	(178)
第一节 创造者和欣赏者的结合	(178)
第二节 娱乐和教育作用的统一	(181)
第三节 艺术活动中主体与客体互为作用	(185)

第八章 陈云和评弹艺术	(189)
第一节 要创造新书目	(191)
第二节 传统书目要整理	(195)
第三节 出人、出书	(197)
第四节 学习陈云著作	(198)
后 记	(201)

第一章 概 论

第一节 苏州评弹的称谓

苏州评弹是苏州评话和苏州弹词这两个曲种的合称,这是一种习惯称谓。

“评话”一词,亦作“平话”,宋代就有了《新编五代史平话》,元代现存“全相平话”五种,还有《西游记平话》。罗烨《醉翁谈录》《舌耕叙云·小说引子》中说,“讲论只凭三寸舌,称评天下浅如深”。这是“评话”中“评”字的来源,有评论的意思。后来发展为南方的评话和北方的评书。评话和苏州方言结合,便形成了苏州评话。所以,“评话”是一个类别称谓,即一类曲种的称谓。现在知道并仍在流传的,除苏州评话外,还有扬州评话、南京评话、杭州评话等。此外福州有一种稍为特别的曲种,说中有唱,叫福州评话。这些都是曲种的称谓。

苏州评弹

“弹词”一词,据现有的文字记载,最早见于明田汝成的《西湖游览志余》(成书于嘉靖二十六年,1547)。《西湖游览志余·熙朝乐事》写道:“优人百戏,击毬关朴,渔鼓弹词,声音鼎沸。”现在,对于明代弹词说唱的内容和演出形式,还缺少了解。有人说,元代就有“弹词”的称谓,但佐证不足。

图1 苏州弹词 演员邢晏春、邢晏芝

同评话一样,弹词在流传到江南,和苏州方言结合以后,形成了苏州弹词(图1)。弹词乃是一个类别称谓,目前知道的,除苏州弹词以外,还有扬州弹词、贵州弹词、长沙弹词等。这些也都是曲种的称谓。

苏州评话和苏州弹词是评话和弹词在流传过程中和以苏州话为代表的吴方言结合的产物。这种结合,既便于为当地群众所接受,容易听懂,喜闻乐见;又便于反映当地的群众生活和风俗习惯,说唱当地发生的故事,使听众感到亲切,容易交流思想感情;还便于吸收民间的养料,丰富作品

和音乐的素材,提高艺术水平。

图2 男女双档 袁小良、王瑾

苏州评话和苏州弹词本是两个不同的曲种。但都运用苏州话,活动在一个地区,都在书场演出,后来又组织在同一个行会之中,崇奉共同的祖师,有共同遵守的行规。所以两个曲种的关系非常密切,被视为一业。这两个曲种在艺术上又有一些相同的规律和技巧。有共同的经验,相互交流、渗透,所以,在中华人民共和国成立以后,二者组织在一个艺术团体之中。

苏州评话和苏州弹词,俗称说书。评话称为大书,弹词称为小书(图2)。说书的场所叫作书场。演员被称为说书先生。到书场去,称听书。评弹行会的组织光裕社里的文告上,以及过去的报刊上,也都这样称呼。“说书”一词,是被运用得非常广泛的,几乎全国地说唱长篇故事的曲种,都被称为说书。因此,按照这个习惯称谓,苏州评话和苏州

弹词,应称为苏州说书。

苏州评话和苏州弹词,现在经常简称为评话和弹词,这在苏州,或在苏州评弹的流行地区可能不致引起误会。但到流行地区以外,应该用全称。不然,内涵不清,可能产生误解。所以二者的规范称谓,应该是苏州评话和苏州弹词。

中华人民共和国成立以后,评弹的叫法,逐渐被普遍采用,但也应称为苏州评弹,以区别于扬州评弹。

总之,苏州评话和苏州弹词都是曲种称谓,是两个曲种。苏州评弹是两个曲种的合称、简称,或习惯称谓。

第二节 苏州评弹常用的名词和术语

接触苏州评弹,首先要碰到这门艺术特有的名称、专用词汇和术语。现把常见的经过约定俗成叫法比较一致的名词、术语介绍给读者。

听众到书场去听书,演员说的是什么书呢?书场里通常演出长篇。每天说一回书,半个月说完一部书;长一点的,一个月说完,这就叫长篇。几十年以前,一般的长篇,可以连续说两三个月,更长的有能说上一年半载的。

就评弹长篇的内容而言,现在一般分作三类。一类书是传统书,泛指中华人民共和国成立前产生的、流传至今的长篇书目。如评话《三国》、《岳传》、《英烈》、《隋唐》等;弹词《三笑》、《描金凤》、《珍珠塔》、《落金扇》等。就题材而言,包括古代的、近代的,还有少数是现代的,如《啼笑因缘》、《秋海棠》、《雷雨》等。三类书指建国后创作改编的现、当代题

材的长篇。如评话《林海雪原》、《铁道游击队》、《江南红》等；弹词《青春之歌》、《苦菜花》、《红色的种子》、《红岩》、《九龙口》等。建国后改编演出的非现代题材新书称二类书，它产生在 20 世纪五六十年代。如评话《将相和》、《武松》等；弹词《王十朋》、《梁祝》、《梅花梦》等。这些书目是根据当时经过整理的戏曲、小说和电影改编的。到了 20 世纪八九十年代，又产生了一批二类书。

在 20 世纪五六十年代出现的中篇和短篇，这是相对长篇而言的。中篇书是一次说完的，偶而有上、下集或上、中、下集，分两三次说完。短篇书则都是一次说完，一场可说几个短篇。中、短篇的演出，出场的演员就比较多。

图 3 男单档 金丽声

通常的演出，一家书场由一档演员演出。演出时间每场一个半小时到两小时，中间休息一次，叫“小落回”。“落回”则为演出结束。一档演员，可能是一个人，叫“单档”（图 3）。评话以一个人演出为主。弹词一般由两个人演出，叫“双档”。有男双档，女双档，而以男女合作的双档为多。偶

有三个人合作演出的,叫“三个档”(图4)。

在大城市里,从前有一种书场,叫“花色书场”,即由三档或四档演员联合先后演出,每档说一回(三刻钟左右),书目各不相同,和中短篇的演出有点类似。现在这种书场比较少,因为演员多,成本大,票价要提高。就像演出中、短篇的书场也很少一样。“花式书场”演出,每档书是长篇连说,而中短篇连续演出几天,是没有连听的听客的。所以,演出时间不长,更难保证收入。

图4 三个档 杨振雄、孙淑英、刘韵若

两档或几档演员联合演出,叫“越做”。一档书演出,叫“独做”。长篇弹词演出时,演出前往往加唱一小段,其内容