

走进评弹

审美五说
名家品评
评弹谈综
唱词赏析

吴宗锡著

审美五说

名家品评

评弹谈综

唱词赏析

走进评弹

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进评弹/吴宗锡著.-上海:上海文艺出版社.2011.1

ISBN 978-7-5321-4075-6

I. ①走… II. ①吴… III. ①苏州弹词-研究

IV. ①J826.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 264767 号

责任编辑:徐如麒

装帧设计:王志伟

书名题字:吴宗锡

走进评弹

吴宗锡 著

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 3 字数 223,000

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4075-6/J·293 定价:30.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

前言

在十年前出版的《听书论艺集》的“自序”中，我写到了走进评弹的经过。大学毕业以后，我曾参与过诗刊《野火》和文艺刊物《新文丛》的编辑，也在报刊上发表过诗作、诗论和散文等。但从没有想到过会从事评弹工作。直到上海将近解放的那个春季，地下党联系人把我约到一个僻静的公墓里，提出要我搞地方戏曲工作。他说，新中国需要有一批党的文艺工作者参加对旧的民族艺术的改造和提高。我虽然内心并不愿意，但那时，一个二十多岁的青年党员，对革命的需要，党布置的任务，是不会说“不”的。于是，我成了党的戏曲工作干部。在决定分工时，我选择了相对较为高雅的，文学性较强，而又是我故乡的曲艺，评弹。幼年时，在收音机中随家人听过评弹，也进过书场。这次，可说是再一次走近了评弹。

上海解放以后，我到军管会文艺处，后又转入文化局工作，曾代表行政当局联系和推动评弹界编说新书等活动。1951年冬，上海市文联组织治淮工作队，我被委任为队领导之一。正好上海人民评弹团成立后，领导上派他们也来参加治淮工作，同赴皖北。于是，我和他们有了进一步的联系。回沪后不久，领导上

就正式将我调到评弹团作为驻团干部。这样,我就开始走进评弹了。

从此,数十年间,与当代的优秀评弹艺术家们朝夕过从,共同切磋艺术,进行书目建设,艺术革新创造。同时,为了总结艺术经验,探索艺术特性和发展规律,也为了向广大听众推介评弹,我以“左絃”等笔名,撰写有关评弹的评介和论述。

笔名“左絃”,本是我当年从事诗歌写作时所用。“左”,原有革命之意。而“絃”,因《礼记》上有“絃,以丝播诗。”和“絃歌诗诵”之句,“絃诵”,无非是诗的隐喻。用来写了有关评弹的文稿,就被认为是“絃索”之“絃”了。

可能因为谱唱了《蝶恋花·答李淑一》,引起江青忌恨,评弹在“文革”中,成了重灾区,备受摧残。浩劫之后,拨乱反正,为了抢救和弘扬这一民族艺术瑰宝,陈云同志提出了“出人出书走正路”的指导方针。而“走正路”也包含了对其艺术特性、规律以及创演经验的尊重和阐扬。这样,我虽然后来离开了评弹团,但仍继续着对评弹艺术的研究,并写下了数十万言。其中有关于评弹的叙事、语言、表演、弹唱等艺术特性的,于2004年编为《评弹谈综》,央人谋求出版,终由远方出版社,附于他人书号之后,印了五百本,并未能在上海等评弹流行地区的书店发行。文艺界的朋友们为我抱憾,促我重印,以扩大影响,发挥作用。我已年届耄耋,并不思名利,但是想到,自己当年受命从事评弹事业,对这一优秀的民族文化遗产的传承发展,是负有责任的。且走进评弹之后,得与众多造诣精深的艺术家们共同

探讨切磋,从事创造革新,又长期浸润于其排练演出的现场,得到亲身的感受和感悟。今日或有称我为“理论家”、“专家”者,实皆出于党和人民的培养。深觉需将我历年所获的专业知识及心得体会回报给党,奉献社会,为评弹艺术的继承发扬尽其绵力。这实也是当初党交给我的任务。因此,再将“谈综”及新写文稿结成专集。蒙上海市文联领导体念眷注我的这一拳拳之心,并得到上海文艺出版社的热情支持,终使结集得以付梓出版。这是我无任感铭的。

结集分四辑。首辑“评弹谈综”。出版前,除对原有文稿略作修润外,“语言谈”、“曲调谈”均经过了改写,并补写了“传承谈”。过去,我对评弹的评述偏重于书目内容。近年深感评弹是一门活的艺术,其艺术本体多体现于艺人的创演(亦即所谓“非物质文化遗产”)。因试对名家表演艺术及创演经验专作品评,限于精力,只先写了七篇。编为一辑“名家品评”,作为“谈综”内容的补充。多年前曾对前辈艺人所创的评弹“理、味、趣、细、技”五字艺诀,作为其审美特点,作五说阐释。并将原来不属同一范畴的“技”,改为评弹另一审美特点,“奇”。编印《听书论艺集》时,因对《说“味”》一篇不够满意,未予收入。上次印行《评弹谈综》时,虽收了经过改写的《说“味”》,却又囿于篇幅字数,只得收了“三说”。这次补齐五说,以为一辑。评弹唱篇,向以词句清丽雅驯,声律协和悦耳,为听众所称赏,亦其被视为高雅艺术的因素之一。因将近年所作部分唱词赏析,集为一辑,刊于书后。定书名为《走进评弹》,既表明是作者走进评弹后的心得收

获,体会积累,所形成的“评弹观”。同时,也希望这本小书能有助于读者了介评弹,走进评弹。

评弹知音陈云同志关怀评弹事业,也关怀评弹的理论建设和弘扬推广。艺人们都誉称他“老听客”。今年正逢他的诞辰一百〇五周年,谨以此书奉献于敬爱的陈云同志以及热爱评弹的新老听客们。

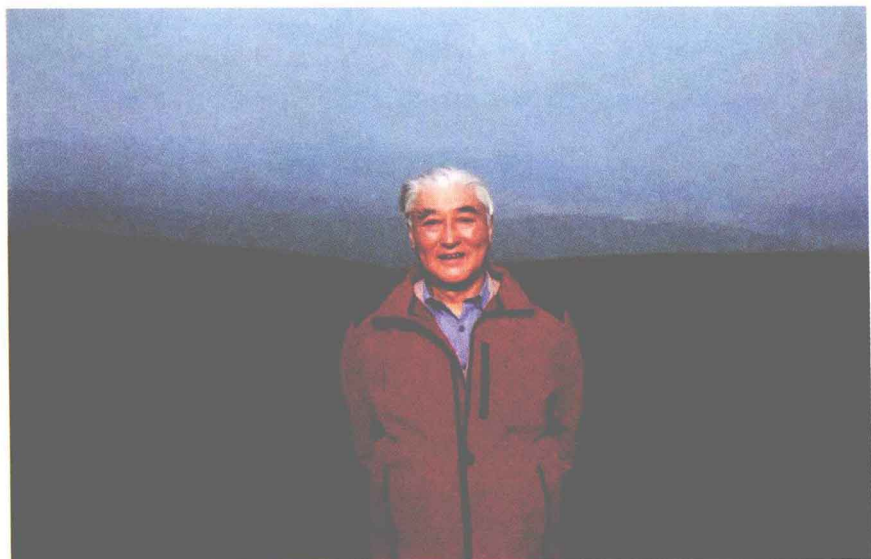
2010年5月26日

陈云同志和吴宗锡谈论评弹（1982年3月18日，苏州南林宾馆）

陈云同志和吴宗锡谈论评弹（1987年3月26日，杭州西子宾馆）

作者（2009年4月20日）

作者（2010年10月25日）

目 录

前言.....	1
评弹谈综.....	1
绪谈.....	3
结构谈.....	6
“关子”谈	15
叙事谈.....	27
语言谈.....	45
表演谈.....	60
趣味谈.....	71
曲调谈.....	81
唱篇谈.....	88
弹唱谈.....	97
风格谈.....	112
综合性谈.....	120
附：评弹并非“想象艺术”（通信）.....	131
传承谈.....	136
样式谈.....	143

美术谈——兼及演员的气质、台风	154
听众谈	165
名家品评	175
醇酒酹茶蒋月泉	177
情动于中刘天韵	182
倾心古典杨振雄	188
巧嘴妙笔姚荫梅	193
劲神情清张鉴庭	199
纯真正宗朱慧珍	204
活胡大海张鸿声	209
审美五说	215
说“理”——评弹的现实主义传统	217
说“细”——评弹的细节描写	234
说“趣”——评弹对文娱作用的重视	251
说“奇”——评弹的浪漫主义因素	266
说“味”——评弹给人的一种审美感受	279
唱词赏析	291
红烛冷衾心怅惘(开篇《官怨》)	293
张弦代语抒愁闷(开篇《莺莺操琴》)	297
情景交融赋离别(《西厢记·长亭》张珙唱篇)	302

目 录

谁说女儿不刚强(开篇《新木兰辞》)	305
冲风踏雪一英雄(中篇评弹《林冲》选曲《林冲踏雪》) ...	310
柔情缱绻口头语(《白蛇传·成亲》白素贞唱篇)	313
幻梦难圆思子情(《珍珠塔·见娘》方母唱篇)	316
飞向郎前诉悲怆(《情探》敷桂英唱篇)	319
病恹恹一位多愁女(开篇《潇湘夜雨》)	324
燕泣莺啼肠断声(《杨乃武·密室相会》杨乃武唱篇) ...	328
琳琅满目旧货摊(《啼笑因缘》选曲《旧货摊》)	332
揭炎凉世态 骂万恶金钱(选曲《孔方兄》、《骂金钱》)...	336
绘声绘影三春景(京韵大鼓《丑末寅初》兼及《珍珠塔· 哭塔》唱篇)	342
江南二月杏花天(开篇《红纸伞》)	346

评弹谈综

绪 谈

在有文字之前,每个民族先有口头说唱。其民族文学和叙事艺术便由是胚生而衍殖。而说唱文艺本身又在深厚的文化沃土上,受其他文学艺术的反哺,得以发展成熟。

发源于苏州的评弹,从简朴的说唱发展成为精深的表演艺术,并将其表现力、艺术性发挥至于极致,正是因为它有中华民族数千年的文化积淀为基础,更是由于苏州地区,钟灵毓秀,人文荟萃。评弹艺术禀其灵气,扬其文采,承其艺林流风,蓄聚既多,造诣自深。如果不是受吴方言的局囿,这一艺术在中华民族文化中的地位、影响,定然还将更高更远。

今天,评弹艺术受到了各阶层听众的热爱。从工农学商、城市居民、艺界同行,到鸿儒名流、党政领导都不乏笃好评弹的“书迷”。境内海外,也到处可以遇到评弹的知音。真可谓雅俗共赏。试想,这需要的是何等强劲的艺术魅力。

有论诗者,说诗有事、景、理、情诸趣。我们细品评弹,可以说其趣更多。试列述如下:故事、情节、人物、矛盾、穿插衬托,实为事趣。史地背景,风土民俗构成了景趣。情节发展的逻辑性,合理性,评点论说的哲理性,世态物理的剖析,修身处世的妙

谛形成了理趣。人物之间的柔情蜜意,哀乐喜怒,豪情壮怀,爱爱恨恨,体现了情趣。喜剧人物,诙谐情节,风趣谈吐,笑料噱头产生了谐趣。经过提炼的艺术语言,巧嘴隽语,机智对白,隐讽婉喻,雅驯文辞,软糯乡音,悦耳的音色音调,是属语趣。旋律曼妙,韵味醇厚,绚丽多彩的弹唱,另有其(音)乐(之)趣。至于表演中演员的内心体验,激情燃烧,以及逸采神飞,即兴发挥,再加上特色各具的鲜明风格,更增添听众的审美情趣,使评弹欣赏,兴味无穷,引动得万千听客为之心醉神迷。于是,人们目之为民族文化的瑰宝,江南艺苑之奇葩。

显示评弹的文学价值和艺术魅力的,首在其书目。评弹共有传统长篇一百余部,如记录成文字,不下数千万言。近五十余年间,新创作改编的长、中、短篇有数百种,字数亦在千万以上。这些书目大多出自民间及艺人之手。由于创作者熟悉社会、深入群众,并有着现实主义的创作传统,写人状物,细致真切,反映生活,入情入理。既有浓郁的生活气息,又有鲜明的时代风貌。其佼佼者文学造诣上,较诸一般的文字本通俗小说,亦未必逊色。评弹书目,着重人物刻画。塑造的各种类型各种性格的人物,为数甚多。不少典型的艺术形象,深入人心。有些如胡大海、戚子卿小二等,已成为代表性的词汇引用于江南人民的日常语言之中。改编自古典名著的书目如《三国》、《水浒》、《西厢记》、《琵琶记》等,对原著演绎生发,充实丰富,可称是成功的再创造。其中不乏超诣原著之处。既有助于对原著的理解与欣赏,更饶令人兴会神驰的审美情味。

评弹作为诉诸视听的表演艺术,其书目离不开演员的精心创造和艺术发挥。只有通过演员演出的演绎,才能使脚本由平面转成立体,由肤廓化为鲜活。评弹艺术的发展史,实是历代艺人的艺术创造史,是历代艺人以其毕生心力,共同开拓耕耘于这一艺术领域,丰富了穷巧极妙的艺术手段,积累了繁茂丰蔚的长篇说部,形成了绚丽多彩的表演风格,发展了现实主义的创作方法,更构筑了独特完整的美学体系。百余年来,人才迭现,名家辈出。书坛之上,浪涌云属。犹如烨烨繁星,组成了高峙艺苑的卓荦群体。

演员和书目,为评弹积累了广阔深厚的家底,受到各方瞩目。文艺家们珍视其文学性、戏剧性、音乐性。研究人文科学的学者也在其中看到了包孕渊博的学术宝藏。学者们认为对之可以作历史学、社会学、民俗学、心理学、人类学、语言学、叙事学、表演学等的研究。还有人倡议建立专门的评弹学科,以便作深入的探赜钻研。

有关方面正在为评弹向联合国教科文委申报,列为世界口头及非物质文化遗产。应该说,对此评弹是完全名实相符的。申报成功,或许尚有时日。然而,抓紧对这一珍贵的文化遗产的保护,保存并大力弘扬,还是十分必要和刻不容缓的。