

评弹散记

左

弦

海文艺出版社

评 弹 散 论

左 弦

上海文艺出版社

责任编辑：张宏志

封面设计：杨德鸿

评弹散论

左弦

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 江苏深水印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10.5 字数219,000

1982年4月第1版 1982年4月第1次印刷

印数：1—3,000册

书号：8078·3313 定价：0.77元

前 记

一九四五年左右，当时我写了一些新诗发表，需要一个笔名，就写了“左弦”两字。左，在那时还没有今天那种复杂而又令人不快的含义，当时只是指的革命；弦，取自缪斯女神手中的七弦琴，是作为诗歌的象征的。总的意思是革命诗人。（当然，这只代表一种个人的理想。）后来，从事了评弹工作，人们都以为“弦”是指的弦索，其实那完全是误会。或者也可以说是巧合吧。

四十年代后期，我用左弦的笔名写诗，写歌词，写散文，搞翻译，还写过几篇有关诗人和诗歌的论文。一九四九年的一个初春的下午，地下党联系人约我在一个公墓里碰头（那地方现在已经改建成公园了）。他征求我的意见，要我转到戏曲战线上，从事所谓旧文艺的改革工作。当时，我思想里承认的文艺有两大类。一类是中外古典文学艺术，其中也包括印象派的绘画，“强力集”的音乐，甚至好莱坞的文艺片，等等。一类是当时苏联的文学艺术和解放区的以及国统区的进步文艺作品。至于评弹，我认为只能迎合市民层的庸俗趣味，是一种低级的、未入流的玩意，对之根本不屑一顾。然而，那时候，我和许多年轻的地下党员一样，有着饱满的革命热情和自觉的组

织性纪律性。我终于克服了任何个人的爱好和意愿，不需要更多的说服，就接受了组织上分配的任务。从那以后，我就开始设法去接近和熟悉评弹。

一九四九年五月，上海解放后，我在军管会文艺处工作，一度曾经联系过评弹。之后，又改做过其他方面的工作，诸如编辑戏曲杂志等。直到一九五二年夏天，被正式委派到评弹团。上海市人民评弹团是解放后第一个成立的国家评弹团。当时，上海评弹界的一些著名评弹艺人，出于对党的信仰，对社会主义评弹事业的热爱，纷纷放弃了原来优厚的收入，参加了评弹团。这样，上海市人民评弹团拥有了一批在评弹界颇有威望和代表性的评弹艺术家。我与他们朝夕相处，合作共事，能经常欣赏他们的精彩演出，聆听他们具有独到见地的艺术经验。一旦放下了新文艺工作者的架子，使我打开了眼界。由无数民间艺人辛勤创造、发展起来的评弹艺术竟是那样绚丽多采。它无论在文学、音乐、表演等方面都有着丰富的创造和精深的学问。它应该是祖国文学艺术宝库的一个组成部分。我开始以一个小学生的身份向这些评弹艺术家们虚心学艺。

这些造诣很深的艺术家，简直把评弹艺术看作了自己的第二生命。只要一谈到艺术，或投身于艺术创造，他们可以忘却一切忧患，藐视任何困苦。和这样一批艺术家共同探讨艺术的真谛，共同从事创造和革新，这是我参加评弹团工作的最大乐趣。

由于从事评弹工作，我还有幸多次聆听到周恩来同志以及叶剑英、陈毅同志等几位老一辈革命家的亲切教诲。特别是从一九五九年以后，得以拜识了热心评弹艺术的陈云同志。

他从方向到具体的节目，对评弹工作作过无数次及时的精辟的指示，发表过许多具有远见卓识的意见。耳提面命，教诲谆谆，使我获益匪浅。我领会，这几位领导人对评弹的热爱，固然有其个人爱好的成分，但更主要的是出于对祖国宝贵的民间艺术遗产的珍爱，对广大人民群众喜闻乐见的曲艺的重视。所有这些，都给了我很大的教育和鼓励。

因此，我想到，有责任写下自己的一点学习心得，来向更多的群众介绍推广评弹艺术。但是，经营一个剧团，在人事上，需要花费很大的精力。再加上，连续不断的政治运动，我整人，人整我，花掉的精力更是不少。所能抽出来写点东西的时间是不多的。为了介绍推广评弹艺术，我在一九五七年左右写过一本题名《怎样欣赏评弹》的小册子。这就是在日间搞运动，夜晚挤时间中写成的。

一九六六年那场“史无前例”的，也是建国以来最大的“运动”使我中断了一切工作。被剧烈、紧张、凶狠地批斗了一阵之后，我被迫坐下来写各种各样的交代和检查。检查写出来当然是不会符合要求的。有人责难我：为什么你写出来的检查不象你写的鼓吹评弹的“放毒”文章那样有血肉、有感情？还要我挖出思想根源来。虽然，人们没有不认为自己的文章是美的，但是我对自己所写的那些谈评弹的文字一直是不太满意的。（可能这是我思想深处还有着认为诗、散文、小说这些才是文学的思想残余吧。）不过，当我拿自己写的检查与过去的作品相比较时，觉得的确还是那几篇鼓吹评弹的“放毒”文章写得好些。我寻找原因，发现自己和中外古今的那些被称为“封、资、修”的文学艺术结了解不解之缘，有着千丝万缕，“剪不断，理还乱”的感情联系。为了使我的交代、检查也能写出血肉和感

情来以免于被责难，于是我努力去否定中外古今的一切文学艺术，否定评弹，否定我自己。顺着责难我的人们所指出的过去一切皆黑，一切都毒的方向，来对自己进行无情的鞭挞。尽管否定自己是一种很难忍受的痛苦，尽管要把搞臭自己化为自己的本能简直是件难以办到的事，但人们告诉我这是将有助于“捍卫”我所信仰的马列主义的，我就觉得自己当然应该象过去毅然接受了党所交给的从事评弹改革工作的任务，和贯彻党的“百花齐放，百家争鸣”的方针那样去身体力行。

在我自己觉得似乎写出的检查多少有点血肉，有点感情的时候，那已是在连续不断地写了几年检查和交代之后了。我把它们一篇篇地交给了进驻单位的“革命领导同志”，只要当时不再听到那些声色俱厉的责难，也就算是完成了任务，从此再不去想到它们了。直到前不久，管复查的同志把我所写过的全部检查和思想汇报和交代发还给我时，我吃惊地发现它们竟大大超过了我在十七年里所写的全部稿件的总和。这几大扎废纸里有着我的宝贵的精力，宝贵的时间。它代表着我的宝贵的壮年时代。如果我把这些精力、时间投放到党所要我研究提高的评弹工作中去，我相信自己还会在原有基础上，有所发现，有所前进的。

就在这些退还给我的废纸里，我竟得到了一个意外的收获。过去我发表的作品是从不保存的。而这次“专案组”居然为我收集了厚厚的两大本剪报：一本是解放前的，一本是解放以后的。在这后一本里，大部分是我所写的有关评弹的作品，甚至有些不是我写的，但也是谈评弹的作品，也都收集了进去。并承那位批判家的雅意，用红、蓝墨水替我加上了圈点和评注。居然花团锦簇，落英缤纷。这样的抬举和青睐，使我真有

点受宠若惊。谨捧回家，藏之不迭。

出版社的同志热忱地提出要我把过去所写的这些有关评弹的文字纂辑成集。我本来并不认为这些东西有什么再发表的价值了。但是十年浩劫中，听够了“四人帮”及其爪牙们为了摧残、破坏评弹艺术散发的种种歪理、谬论，倒觉得有些观点很需要拿出来宣扬一番，目的也是为了向广大群众介绍和推广评弹。因此，就不揣谫陋，慨然允诺了。也许这里面还包含着这样一种桀骜不驯的心理：越是别人要把这些拙劣纍成的“小”块文章视作毒蛇猛兽，我倒越觉得敝帚自珍起来。所以，凡过去所作，只要其观点和当前要求无大抵触的，就不论长短，不避芜杂，悉皆收辑在内。并且，这次再发表，除了个别地方作些文字上的修饰之外，都一仍原样，以见历史的真实。这里，既有着我的一得之见，也保留着建国以来各阶段主要思潮对我的影响。正确、谬误，一律本色相见，欢迎热忱的指正。

在内容编排上，根据有关评弹形式的，唱腔流派的，表演艺术的，艺术特点的，演员介绍的，工作总结的等，大体分成几类，每一类里大致上按发表先后次序排列。

初步编排之后，觉得流派唱腔、表演艺术可以细论的还有不少。我还想写一点对书目、回目的评论、分析，但这次都来不及了。去年总算挤时间写了几篇谈评弹艺术“理”、“细”、“奇”、“趣”、“味”等特点和关于几位名艺人的说书艺术的文字，但都不很满意。

总起来看，这集子篇幅的四分之一都是去年一年里写的，也可说是带了一种把失去的日子夺回来的心情赶写出来的吧。但是写惯了那种违心的检查和交代，文思和文笔都已

不如过去来得活跃、流畅和丰润了。要回到过去，看来还得一番营养和调理。

今后，我还将向评弹学习，向评弹艺术家们学习，为介绍推广评弹艺术多写一点东西。也还想重操旧业，搞点诗歌、散文、翻译之类。不过，此乃后话，暂且不提。

左 弦

1981年4月11日

前记.....(1~6)

试谈评弹的说表..... (1)

噱..... (12)

手面探索..... (33)

关于弹词开篇..... (44)

声音的高低有无之间..... (48)

简单并不单调

——关于弹词单档 (52)

从《闹柬》说起..... (56)

艺术的真假之间..... (63)

说“理”

——评弹的现实主义传统 (69)

说“细”

——评弹的细节描写 (84)

说“趣”

——评弹对文娱作用的重视 (99)

说“奇”

——评弹里的浪漫主义因素 (113)

说“味”

- 关于听书滋味的对话 (125)

百花争艳 百曲鸣春

- 写于评弹唱腔流派汇演之前 (135)
- 俞调简说 (138)
- 丽调小论 (142)
- 琴调小论 (154)
- 张调浅说 (164)
- 评弹流派唱腔和一曲多唱 (172)

评弹谱唱毛主席诗词的初步尝试 (176)

喜听《蝶恋花》 (182)

“刺破青天鐔未残”

- 重听评弹谱唱的毛主席词作《十六字令三首》 (184)

“待到山花烂漫时”

- 听评弹谱唱的毛主席词作《卜算子·咏梅》 (187)

情动而言形

- 刘天韵说书特点初探 (189)
- 张鸿声与胡大海 (199)
- 说法现身 传神动情
- 杨振雄书艺浅探 (212)
- 生命属于党的评弹事业
- 徐丽仙在病中 (225)
- 怀念周云端 (231)

追思与痛惜	
——悼朱慧珍	(237)
周总理对评弹艺术的关怀	(242)
坚持说新书和保存传统书的优秀部分	
——学习陈云同志对评弹工作的意见	(247)
从评弹看曲艺表演艺术的革新	(256)
评弹鲜花越开越盛	
——听评弹现代书目会书后的几点体会	(263)
记中篇评弹《一定要把淮河修好》的产生	(274)
弹词《厅堂夺子》的整理	(278)
中篇《晴雯》编演始末	(282)
严冬过尽绽春蕾	
——评弹艺术的新生	(287)
听书偶拾	(300)

试谈评弹的说表

评弹艺术的主要表现手段有四：说、噱、弹、唱。近年来更增加了表演的部分。然而，弹唱须以说表为其基础；噱头须赖说表始能表现；而表演，所谓“说法中之现身”，更是从属于说表的。（有时，艺人说书，角色太多，说表太少，便很难构成完整的形象。）因此，评弹的主要表现手段是说表，其主要特点也体现在说表方面。运用了说表这种艺术手段，评弹艺人就能不化装，不假借布景、道具等等，把人物刻划得栩栩如生，把情节铺排得娓娓动听，使人爱，使人恨，使人纵声大笑，使人悲伤落泪。

很多人都认为，评弹艺术之所以灵活、细腻，这是和它的说表的灵活、细腻密切相关的。评弹说表为评弹灵活、生动、细致、精炼地描声、绘形、状物、传神，提供了有利的条件。因此，评弹艺术的发展主要体现在说表的发展之中，并且由于说表的发展，更推动了评弹艺术其他特点的全面发展。

评弹说表最早只有叙事（即是第三人称的表叙），后来逐渐产生了第一人称的代言发展而为具有立体感的“起角色”（吸收戏剧的表演方法来表现人物）。这样在平面的叙事之外，又有了立体的代言；在客观的说表之外，又有了主观的“起角色”。它们相互之间，既树立起了对立面，又相辅相成，促

使评弹说表发展出了一套灵活、丰富的，可以从各种不同侧面、不同角度、以各种不同方式来刻划形象的艺术手段。那就是评弹的多样化的说表。根据评弹艺人对说表的分类，说表计有官白与私白两大类。在官白方面，除了用昆曲、京剧等戏曲中的中州韵白、各地方言、苏白、普通话等区分各种不同类型的角色之外，还有一种官咕白是角色出声的独白，这些都是属于代言性质的。私白是以说书人口吻表达的，但其中除了叙事之外，也有着代言的成分，比如，私白中分表白、私咕白、衬白、托白等等。表白完全是以说书人（第三人称）的口吻来叙述时间、地点、人物介绍、情节过程等等的。表即是叙的意思。私咕白便是借说书人之口说出的角色的内心独白。至于衬白、托白往往是补说书人表叙和道白之不足，有的从说书人的口吻来衬托，有的从人物思想活动的角度来表衬，起着评点、议论、敷衍、渲染的作用。衬白、托白的方式也很多。以成衣来作比，铺排结构犹如裁剪，衬托却似针线。针线缜密，方始能显裁剪之工。所以，评弹艺人有云：衬托不到，听客直跳，可见没有了衬托，就会增加听客接受书情的困难。

另一方面，从说表的体裁来区分，在表白、道白之外，还有一种韵白。凡是押韵的说表，通称韵白。其中包括“挂口”（引子）、诗赞、赋赞等，也包括语句字数、形式无一定格式的韵文。表白可以作细致具体的叙述，而韵白在概括、抒情，显示气势等方面，有着其独特的功能。

这种多样化的说表，为评弹艺术刻划人物、抒述书情解决了如下的许多问题：

说表解决了内心与外表的结合。艺术作品刻划人物必定从其外表的言行深入到其内心活动，所谓精神世界。有时，一

个人物的外表言行和其内心活动是一致的，但也有时有着矛盾。要表现出这些来，一种方法是通过人物流露在外的言语、行动来展示他的内心世界，评弹说表中的官白、角色(代言部分)，就是属于这类的。可是评弹说表的私白部分却又给它增加了另一种刻划人物思想活动的方法。那就比起光靠外表的言行来表现人物更要透彻、鲜明得多。例如，《描金凤》(赠凤)中有这样一段，钱志节关心女儿的终身，征求女儿对徐蕙兰的意见：

钱志节 ……外面这位读书相公人品好，学问好，加上又是老乡邻，我父亲蛮中意，不知你心中如何？你看得中意，我立刻去谈，看不中意，当我没有说。怎样？

钱玉翠 (表)姑娘想，不能告诉你，我凤钗也赠与他了，终身也托给他了，怎末会不中意呢！不过说出来不好意思，所以低倒了头，不响。

这里钱玉翠所能表露出来的，只是低头不语。她的一段心理活动通过了说表，却能更加真切地揭示出来。这样的例子在评弹里面是比较多的。有时，一个人物的多方面的思想活动，也能通过说表展示出来。这里，试再举《西厢记》(闹柬)中的一段为例：

红 娘 (表)红娘走到中房，一想，这封信，怎么办呢？直接给小姐吧，一想勿妥当，或许她要板面孔，说我传书带信，没有规矩。那末，

放在哪里呢？看见妆台倒想着了，她起来定要梳头的，所以把这封信，往妆台抽屉里一放，露出一只角。自家呢？在角落里一坐，齐巧和妆台成一斜角。等歇，小姐看信，我可以看她的面色，还是快活呢，还是火冒？倘然快活，我就上去，帮张生说几句有力的说话；假使火冒，我要想好两句应付的说话。自家呢，拿只针线藤匾过来，绣鞋头花，等小姐出来中埋伏。

在上面的一段说表里，那些不能由行动传达出来的思想活动，被细致地表述了出来，而且内心的活动和外在的行动又互相映照，得到了紧密的结合。

说表融合了说书人与角色、说书人与听众三者的关系。这也可以说是解决了说书时的主、客观的关系。评弹的私白除了能描摹角色内心活动之外，还有一个作用是站在说书人的角度对人物及其处境等进行评议、剖析，来帮助听众进一步理解人物，更深入到书情中去。例如，《英烈》中胡大海大战飞天将一段。胡大海的斧头脱手，飞起一丈多高。接着说书人对其处境作了如下的议论：

……换了第二、三个人，性命就不保了。因为当时情况，逃也不是，不逃也不是。如果逃，飞天将挥起八尺描钢刀来，正好一刀。如果不逃，那更要送命。这种地方，只有胡大海有办法。他心里虽然急，但表面上不动声色，两手在马头颈上一按，头望上面一

箭，喊一声：“飞斧了。”飞天将一吓，以为他真的飞斧，抬头对上面去看。胡大海看他抬头，赶紧圈转马头就逃。……

说书人的这一段议论，不但增强了书情的悬念，而且也勾勒出了胡大海这个人物的随机应变。

说书人除了自己的议论、剖析之外，他还可以利用说表，代听众设想，代听众发言。有时是代听众提出问题，再以说书人身份来代作答复，有时还要代听众来埋怨或提醒书中人物。这样就缩短了听众与书中人物的距离，增加了听众对书情的兴趣，使他们倍觉亲切。在《长生殿》(絮阁)中有这样一段：

唐明皇没有上早朝，文武官员命值殿太监到西宫请驾临殿，不料贵妃也因唐皇一夜未至，正在官怨。

啊？“六宫粉黛无颜色，三千宠爱在一身。”过着这样的生活，还要怨啊？

怎不要怨呢？昨日唐皇带了杨家满门到曲江以游春为名，在杨妃酒醉之后，私通了虢国夫人。今朝又是一宵未归，怎不要怨乎？

就这一问一答之间，对人物镂刻得更细，使书情有了更深一步的发展，使听众也对书情有了进一步的领会和理解。这是评弹说表衬托书情的一种独特的手法。

说表联结了过去与现在，现在与未来的关系。评弹艺术有所谓“未来先说”、“过去重提”的手法，就是在书情进行中，