

评剧漫谈

王春斌
胡振华

评剧是我国戏曲百花园中一朵靓丽的奇葩，是由流行于河北省唐山市滦县、滦南县、迁安、玉田、三河及宝坻(今属天津)一带农村的曲艺莲花落发展而成。从冀东民间演唱“莲花落”衍变发展为“评剧”(俗称“唐山落子”、“蹦蹦戏”)，经过了“莲花落”、“拆出戏”、“平腔梆子戏”几个阶段。

评剧起源于清末的莲花落，莲花落初期有东路莲花落和西路莲花落之分，但在演出剧目、表演形式、演出方式方面大致相同，在音乐上二者区别不是很大，演员也可以互相交流演出。但到后期，由于发展地区不同，演员的创造各异，受到其他剧种及民间艺术的影响，也有了些差别。

最初莲花落的演出形式有“单板”和“对口”两种。“单板”是一人打竹板(一手拿五块竹板，一手拿七块竹板)自打自唱，一个曲调，来回反复。一般是唱小段，有时也唱成本故事，如《杨二舍化缘》等。“对口”就是彩扮，由两个男演员来扮演一男一女，戏里所有的角色都由这两个人来演，曲调非常简单。这两个人分为上、下装(也叫上、下串)，上装为旦，包半头，脑后留假辫，手持手帕或扇子；下装为丑(多为主角)，以舞霸王鞭(花鞭为主，也有打竹板的)为主。伴奏除按拍外，有时也用弦、笛、锣、鼓等，或有用“一副架”

对口莲花落

(也叫“双跨”)的,即一人打击架上所有的锣、鼓、鑼等,表演者同时扮演几个角色,且说且唱,亦歌亦舞,有时有一人或几人帮腔。演出形式是首先“击鼓开场”,也就是每次演出前,演员打鼓招揽观众;然后“打四喜”,就是开场时演员以群体合唱的方式先报四喜,即向观众唱四句喜歌,再引出正戏。演出剧目多为民间故事,如《思夫》、《十绣门帘》等,也有少量整本故事,如《杨二舍化缘》、《小借年》、《摔镜架》等。清光绪七年(1881年)前后,由于洋务运动的兴起,唐山成为中国近代工业的重要发祥地之一,煤炭、水泥、陶瓷、机车车辆等工业都随之兴起,经济的发展为评剧在唐山的立足奠定了物质基础和相应的群众基础。此时莲花落开始进入乡镇、码头卖艺,并建立了班社。任连会于1889年前后成立了莲花落班社“滦州永合班”。光绪十七年(1891年)前后,东北二人转传入关内,

他们也加入了莲花落班社一同演出。随着班社的建立,莲花落由原来三五人分散的撂地演出,发展成八九人有组织的专业演出。演出形式也趋丰富多样,每场演出均需由四个击鼓者“报四喜”,然后唱莲花落,最后由对口莲花落压轴。演出已有“出场”和“入场”之分。这一时期主要演员有金菊花(杜之意)、杨柳青(余勇)和石榴花(刘永泰)等。清中叶,冀东一带习武之风盛行,莲花落亦受其影响,产生了武戏。到清末,习武的人中有许多人参加对口莲花落“跑棚”。每次演出前先来一段“把式”,讲究硬功夫,多用真刀真枪,进而创造了“耍镰刀”、“耍锄头”、“耍铲子”等武艺。

后来只唱“对口”不能满足观众的需求,开始唱“拆出”。就是将“对口”莲花落的唱、白拆开,将故事分成场次,并改原来第三人称的叙述为第一人称的表演,唱一出完整的小戏,一个演员专演一个角

色。在音乐方面也吸收了二人转的唱腔，如喇叭牌子、文咳咳、武咳咳等，使尾音缩短，行腔放慢。乐器方面增加了河北梆子的大弦、笛子、唢呐、锣鼓、梆子等，但锣鼓点未变，竹板仍然保存。拆出时期的剧目主要是来自唱本和子弟书曲目，并将《小姑贤》、《借女吊孝》、《蓝桥会》和《刘金定观星》等拆出演唱，从而推动了对口莲花落向戏曲方面的发展。当时最大的拆出戏是《小姑贤》，多达四五个角色。光绪二十年（1894年），二合、庆顺、义顺等八九个班社首先进入天津。1901年，成兆才、佛动心、东发亮等又带着“对口”和“拆出”剧目《小姑贤》、《小借年》等进入天津。但不久，天津当局以“有伤风化，永予力禁”的禁令，将这些班社全部逐出，艺人们被迫返乡里，加上1908年两次“国丧”（光绪和慈禧死），禁止响器和娱乐活动，致使莲花落各班处于瘫痪状态。为谋生计，大批莲花落艺人只好回乡种地；一部分艺人背井离乡，到封禁较松的辽宁谋生。

当时“拆出小戏”的演出形式已经不能适应时代的需求，急需一种广大百姓喜闻乐见的戏曲。正是在这种艰苦的局面下，以成兆才、任连会为首的东路莲花落艺人，对莲花落进行了具有跨时代意义的改革。光绪三十四年（1908年）秋，成兆才、任连会、张彩庭、金菊花、月明珠等十多位评剧先驱，在滦县东吴家坨，对拆出戏进行了有针对性的改造，一方面，删除戏词中的污言秽语及庸俗表演，进一步吸收河北梆子、皮黄、大鼓等剧种的唱腔、身段和程式，糅合化用，但仍保持着民间戏曲活泼、自由、生活气息浓郁的特点。因

成兆才像

改革后的剧种腔调比河北梆子戏低，所以人们称之为平腔梆子戏。又建立了乐队，学习河北梆子的锣鼓及文场曲牌并改进了伴奏乐器；丰富了新的唱腔和板式，形成了具有板腔体音乐的戏剧形象。最为显著的是，旦行与生行的唱腔有了明显的区别和发展。另一方面，根据古典小说提供的传奇故事和京剧、梆子、皮影等演出本进行改编移植，把各剧目的活词变为死词，新编了多个剧目。此外，他们还改进了舞美设计，运用了形象逼真的切末彩头，并重组班社，名为“京东庆春班”。“京东庆春班”首先试演于永平府（今卢龙县），演出大获成功，令那些曾鄙视“莲花落”的永平府官员刮目相看，为之大开绿灯，百姓奔走相告，以先睹为快，由是影响冀东各县。

当时，唐山是冀东政治、经济、文化

的中心。1909年,“庆春班”在唐山永盛茶园演出,以月明珠(任善丰)为平腔梆子戏主角。那真挚投入的表演,动人心魄的剧情,高亢动听的唱腔不仅轰动了这座工业城镇,且意味着一个新剧种——“平腔梆子戏”的诞生。因其产生于唐山地区,唱腔源于民间演唱“莲花落”,故又被称为“唐山落子”。

1914年,唐山永盛茶园业主王凤亭投资入股,购置全新戏箱,并协议改庆春班为“永盛合班”,王凤亭为班主。1918年,永盛合班去山海关演出,乡绅奎旭东赠送“唐山首创警世戏社”的匾额,永盛合班由此改名警世戏社,即后人盛称的“警世头班”。这个班底由成家(成兆才为代表)、任家(月明珠为代表)、张家(金开芳、张德礼为代表)三家组成。他们制定了严格规矩,在艺术上讲究准纲准词,同时也编演了一些新剧目。

1919年春,警世戏社出关,首演于营口永大戏院,后转入沈阳、哈尔滨、长春、锦州等各大城市。警世戏社主要演员月明珠、金开芳、任善年等,以其精湛的唱念表演艺术名满东北艺坛,艺压群芳,使唐山落子在东北广大观众心目中深深扎下根基,亦为关内几大班社出关铺平了道路,同时大大刺激着东北境内班社的迅速发展,尤其是在哈尔滨首演成兆才编写的《杨三姐告状》、《黑猫告状》等,影响更大,使唐山落子在东北形成一个大发展的黄金时代,这是警世戏社头班为评剧事业的发展做出的重大贡献之一。1922年,主要演员月明珠因劳累过度,在沈阳去世,警世戏社头班也因人员变故而解体。此后王凤亭于1922、1923年,先后在天津组建了警

世戏社二班和三班,但声望已大不如前。其他比较有名的班社还有南孙班、北孙班、山霞社、爱莲社、双霞社、岐山戏社等。

1912年,南孙班(班主孙凤鸣)开始在天津招收女艺徒,成为招收、培养女演员最早的班社,后来的评剧名伶李金顺、刘翠霞、爱莲君、白玉霜、筱桂花、花莲舫等就是此时进入评剧班的,其中花莲舫被认为是评剧的第一名女演员。后来她们又吸收了天津、东北等地的文化因素,形成了各自独特的演唱风格。20世纪20年代初,评剧第一代女伶李金顺、碧莲花、筱麻红、芙蓉花等,在以奉天(沈阳)为中心的东北各地辗转演出,红极一时。女伶群体的成功,得益于天津落子馆的学习,也有对“月明珠调”的运用、完善,加之受当地民俗风情、语言韵律的影响,形成了粗犷豪放、激越昂扬的演唱风格,在评剧史上称为“奉天落子时期”。

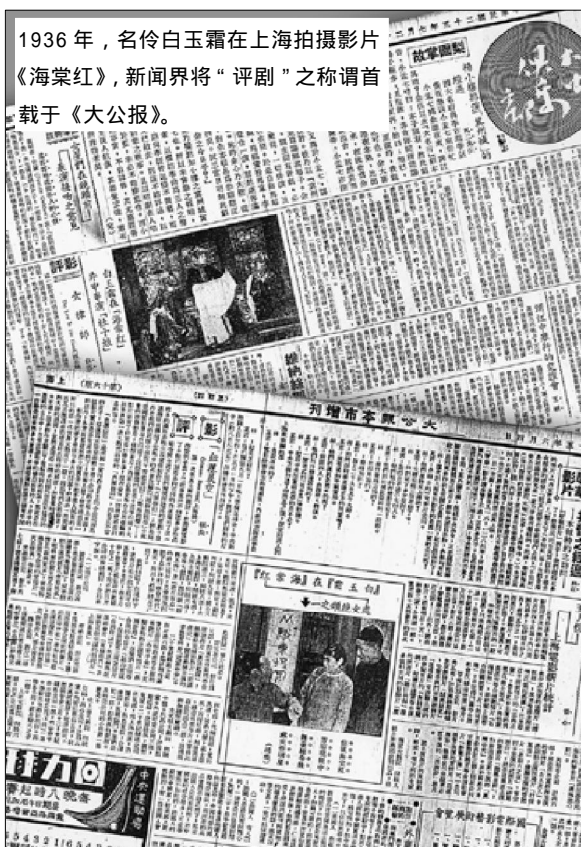
白玉霜

1931年“九一八”事变后,大批评剧艺人流入天津、北京,接受了文明戏、话剧、电影的艺术影响,大量编演新戏,使评剧的生命力愈加旺盛起来。此时,白玉霜、李金顺、刘翠霞、爱莲君四名著名女演员被誉为评剧的“四大花旦”,并都形成了各自的流派。著名评剧声腔革新家白玉霜大胆运用低腔,发展了评剧的中音唱法,形成“白派”。与白玉霜同时,刘翠霞创造了高亢脆亮、大口落子的“刘派”唱法,爱莲君创造了“爱派”的疙瘩腔唱法,李金顺以唱功称绝一时。她们又远赴上海、杭州、南京等地演出,以后又到重庆、成都、贵阳等地,并在这些地区扎下根,把评剧的影响扩大到了江南。1936年,名伶白玉霜在上海拍摄影片《海棠红》,新闻界将“评剧”之称谓首载于《大公报》,因其上演剧目蕴含有“评古论今”、“警化世人”之新意,故在“平”字左侧加“言”字旁,从此评剧的名字广泛传播于全国。

新中国成立后,评剧进入前所未有的鼎盛时期。在党的“百花齐放、百家争鸣”方针指引下,全国大多数的省、市、自治区组建了评剧表演艺术团体,远及新疆、青海、云南、贵州、四川,红遍了大半个中国。一批专家、学者投入到评剧艺术的改革、创新之中,从剧目的表现内容到艺术手段的综合运用,呈现欣欣向荣的喜人景象。

善于表现现实生活是评剧的一个传统,这时期在编演现代生活剧目方面成绩更为显著,评剧演出的大量现代戏,从不同侧面展示了社会主义建设不同历史时期的生活面貌,讴歌了社会主义新人,提出

或试图解决群众普遍关注的一些问题。这些剧目的出现,为评剧以后更好地反映现实生活,积累了可贵的经验,并出现了家喻户晓、脍炙人口的《刘巧儿》、《小女婿》、《祥林嫂》等著名剧目。及至20世纪60年代前后,又出现了《李双双》、《会计姑娘》、《向阳商店》、《金沙江畔》等剧目。经过整理加工的传统剧目也大放光彩,有的属于老戏重排,如《杨三姐告状》、《杜十娘》、《花为媒》等,其中大部分老剧目都保留了下来。有的唱段堪称是继承传统、发展传统的典范,不愧为开拓创新的经典之作。其共同特点是在传统板式结构中作某些探索:或丰富其声腔、或更换其节拍、或凝缩、或舒展;或旋法出新、或调式变易,但

皆遵循“移步不换形”或“换形不离神”的创新原则,令人听来既有固存的韵律又平添动听的新意。

这时期涌现出一批评剧名家,其中,小白玉霜继承发展了白(玉霜)派低回细腻、委婉浑厚的唱法,并把“白派”发展到一个崭新的阶段;新风霞在与音乐工作者合作过程中形成了甜润清新、玲珑婉转、富于华彩的唱腔风格——世称“新派”,她塑造了一批新型妇女形象,还与新文艺工作者合作,创造了蜻蜓调、凡字调、送子调等新板式,为丰富和发展评剧女声唱腔作出了贡献。此外,东北的韩少云、花淑兰、筱俊亭都形成了各自的流派。而在天津,则以鲜灵霞、新翠霞风头最劲。更

小白玉霜

可喜的是生行、净行的唱腔,在这一时期有了划时代的发展,涌现出魏荣元、张德福、马泰等男声唱腔的改革者,改变了评剧史上男声处于从属地位的状况,扩大了评剧表现现实生活的能力。

2006年6月,文化部公布了我国首批“非物质文化遗产名录”,评剧列于其中。如今,评剧仍然展示着蓬勃的生命力,新的优秀演员不断涌现,年轻一代的观众群体也有一定程度的增加。特别是唐山市已经成功举办了五届“中国评剧艺术节”,通过各评剧艺术团体的精彩演出及学术研讨活动,使评剧得到了更多人的注意,使一些地区原本已经取消的艺术团体又重新焕发了活力,展现出评剧的勃勃生机,也昭示着评剧这朵艺苑奇葩将盛开不败。

(作者单位:河北省唐山博物馆)