

黄梅戏 民间小调成大剧

刘泉 高晓远

特约顾问：中国艺术研究院 毛忠博士

严凤英

黄梅戏原称黄梅采茶调，最初是在皖、鄂、赣三省间流行的民间歌舞的基础上形成的歌舞小戏，其曲调的共同特点是生活气息浓，地方特色强，民歌色彩重。语言生动、活泼、幽默，看似拉家常，却很亲切，富有情趣。

从民间小戏到中国“五大剧种”之一，黄梅戏之所以在中国戏曲界有今日之地位，离不开一代又一代黄梅戏人为之所付出的不懈努力。

堪称“黄梅戏缔造者”的严凤英，起初也和黄梅戏一样，都是人们眼中难登大雅之堂的“乡下丫头”。严凤英原名严云高，1930年生于安庆。幼年时，随祖父母由安庆返回祖籍地桐城罗家岭。罗家岭素有“山歌之乡”的美誉。1943年，13岁的严凤英随父母到黄梅调的老艺人严云高为师，正式学唱黄梅调。1945年秋，严凤英随班进安庆城演出，连唱三天“打炮戏”，很受欢迎。严凤英毛遂自荐主演《小辞店》中的柳凤英，一个15岁的小演员，一口气硬唱320多句平词，让许多老戏骨都觉得不可思议。《小辞店》开演那天，严凤英将门帘一掀，一个亮相，顺势把白抹布往肩上一搭，几步水上飘的步子，把一个年轻貌美、麻利干练的女店主形象，呈现在观众面前。她甜美圆润的嗓音，引得台下掌声雷动。一曲《小辞店》让严凤英名声大震，师兄张云凤为她正式取艺名“严凤英”。

1952年11月，黄梅戏被邀请到上海演出，严凤英出演了《蓝桥汲水》、《柳树井》两部剧目中的“等郎媳”形象。其中《蓝桥汲水》演出难度较大，演唱大段“汲水调”，非常不易。严凤英坐在井台上，以袖代扇，利用水袖表演，唱“三扇四扇，风来着”时，好似清风徐来，满脸喜悦，表演细致入微，把蓝玉莲这个角色演活了。这些剧目轰动了上海，各家报纸纷纷发表评论。自此，源自乡野民间小调的黄梅戏，真正成为在全国都具有巨大影响的戏曲剧种。

1954年，《天仙配》参加华东区戏曲观摩演出大会时，囊括了优秀演出奖、剧本奖、导演奖、音乐奖在内的多个奖项。1955年，《天仙配》这部经典之作又被搬上银幕。严凤英从生活出发，突出表现了片中人物的性格。《路遇》中，她“三挡两撞”，表现七仙女大胆顽皮的性格；她“从水袖后偷看董永”，轻轻摇晃肩膀，一下子把天真活泼纯朴调皮的村姑劲儿表演了出来，让人神醉情驰。一时间，大江南北，城市乡村到处流传着“七仙女”的故事，传唱着“树上的鸟儿成双对”的优美唱腔。据有关材料统计，截至1959年底，《天仙配》电影正式向9个国家及港、澳、台输出，观众达286万人次；国内放映15万场，观众达1.4亿人次。影片创造了当时票房的最高纪录，可谓盛况空前。

严凤英在安徽省黄梅戏剧团经历了15个春秋，主演了50多个剧目，演剧之丰，甲于一时。毛泽东曾评价说：“严凤英是个出色的演员！她演的七仙女，成了全国人人皆知的事。”京剧大师梅兰芳看了严凤英的戏，也为之折服。

“树上的鸟儿成双对，绿水青山笑颜；从今再不受那奴役苦，夫妻双双把家还。”这一出自黄梅戏《天仙配》中的经典唱段，不仅中国观众耳熟能详，还是许多外国友人热衷模仿的传统曲目之一。

与昆曲、京剧等老牌全国性大剧种相比，黄梅

戏的发展历史显得那么短暂而平凡，表演体系也远不如京、昆那样完备。但它正是凭借“相对晚出”而博取众剧种之长，从民间小调逐渐发展成中国“五大剧种”之一。20世纪80年代以来，借助电影电视等新媒体，黄梅戏不仅传唱南北，更香飘海外，俨然成为中国300多个戏曲剧种中最为耀眼的明星，多

年在央视有关收视率调查中高居榜首。

近年来，随着《新洛神》、《黄梅戏宗师传奇》等“黄梅戏元素”影视剧的热播，以及“寻找七仙女”等大型专业黄梅戏赛事的开展，黄梅戏更以其清新入耳、刚柔并蓄的特色备受海内外戏迷喜爱，并以多种新的形式持续扩大影响。

① 从田间地头到艺术殿堂

严凤英饰七仙女，王少舫饰董永

马兰饰龙女，黄新德饰姜文举

韩再芬剧照

② 从博采众长到独树一帜

任何一种艺术形式的形成与发展，都离不开对其他艺术种类、门类的借鉴与吸收，黄梅戏也不例外。

抗日战争爆发后，为求生存，黄梅戏班也与其他戏曲剧种的艺人同台演出，两相帮衬。此间影响最大的要算京剧与黄梅戏的汇演——史称“京徽合演”。这里的“徽”指的就是黄梅戏。京剧发展历史长，且一度贵为宫廷大戏，其美学内涵不仅丰富、完整，还曾受前代宫廷表演艺术——昆曲的深刻影响，整个剧种明显呈现出雅俗共赏的艺术气质。初登大雅之堂，乡土气息浓厚的黄梅戏与之同台演出，不断擦出灿烂的火花。受其影响，黄梅戏也渐渐开始迈向精致、成熟的发展阶段。音乐上，开始对传统唱腔进行一定程度的改革，减少了传统唱腔中带有浓郁安庆方言土语色彩的垫字，使唱腔变得简洁明快，唱词也更加通俗易懂；表演上，则吸收了京剧等剧种的一些程式动作，如开门、关门、跑圆场、喝酒等；在服装、道具、装置、伴奏等各个方面也都比农村演出时有了较大发展。

除京剧外，黄梅戏也向其他艺术门类尤其是当时流行的艺术形式学习。如人人都能唱几句的《天仙配》，就是已故音乐家贺绿汀的学生时白林作的曲，“树上的鸟儿成双对”的唱腔设

韩再芬饰冯素贞

计，使黄梅戏破天荒有了二重唱；又如上世纪80年代，黄梅戏与电视、电影联姻，形成“黄梅戏”热潮等，均是如此。可以说，正是这种对新鲜时兴的艺术形式的敏感和追求，才使得黄梅戏能始终与时俱进。

在吸收借鉴的过程中，黄梅戏逐渐形成了自己独特的韵味和气质。它既不像昆曲那样典雅精细，也不像京剧那样程式规范。它的表演淳朴自然，富有情趣，注重情感表达的平民化，因而充满了人情味。

如《天仙配》中七仙女的表演，

就难用单一的青衣或者花旦行当来规范。“鹊桥”中她是端庄聪慧的仙女，“路遇”中她是调皮任性的村姑，在与董永“三挡两撞”及抢包裹、雨伞的一系列表演中，又毫无仙女的典雅娇媚之态，转而表现了淳朴、直率的山野情趣。

另一部黄梅戏经典剧目《女驸马》中冯素贞的表演，也超出了闺门旦行当的规范。在“状元府”一场中，她头戴纱帽，身着官衣，足蹬高底靴，边唱边舞，生、旦身段交替使用，充分展示了冯素贞得中状元后喜出望外的兴奋心情。

这种朴实自然的表演，在一些次要角色中表现得更为突出。如《天仙配》“路遇”一场中的土地，虽然是一个小角色，但其表演却十分生动。他在给七仙女和董永评理时，用豌豆、绿豆、芝麻来比喻理大理小，活泼生动而又诙谐幽默，浓郁的泥土气息为戏增色不少。

1953年，严凤英调入安徽省黄梅戏剧团，开始接触斯坦尼夫斯基的表演体系，探索表演技巧。她博采京剧、昆曲、越剧、评剧等众多剧种之长，“融汇百家而了无痕迹”，极大地丰富了黄梅戏表演艺术，并形成了自己独特的“严派”表演艺术风格。可以说，“严派”表演艺术也是博采众长的结果。

③ 从一枝独秀到群芳争艳

一个戏曲剧种的兴盛与辉煌，不仅表现在大量脍炙人口的表演剧目上，更体现于一代代有影响的从业者不断涌现。在严凤英曾经辛勤耕耘的黄梅戏艺术园地里，名角辈出，新秀不断。比如，王少舫、张云凤、潘璟琇等，都是与严凤英同时代的黄梅戏表演艺术家；“严派”艺术的继承者则有田玉莲、张萍、江明安、许自友等。又如新时期涌现的黄梅戏“五朵金花”马兰、吴琼、吴亚玲、杨俊、袁枚，以及著名演员黄新德、韩再芬。这一代代、一批批对黄梅戏艺术

产生重大影响的“才子佳人”，是新中国成立以来黄梅戏得以薪火相传并不断创新发展的主要力量。从严凤英的“一枝独秀”，到新时期的“群芳争艳”，正是黄梅戏生机勃勃的有力证明。而在新时期涌现的黄梅戏领军人物中，韩再芬是最突出的代表人物之一。

1982年，安徽电视台和安庆市合作拍摄的黄梅戏舞台艺术片《双莲记》拉开了新时期黄梅戏和影视剧结缘的大幕；1984年，黄梅戏电视剧《郑小娥》让年仅16岁、名不见经传的韩再芬成为一颗

耀眼的新星；之后，韩再芬陆续主演了《天仙配》、《女驸马》、《孟丽君》、《龙凤奇缘》等数十部黄梅戏电视剧，连续摘取《大众电视》“金鹰奖”，并在全国创下了收视神话；1999年，韩再芬凭借黄梅戏《徽州女人》，荣获中国戏剧最高奖——“梅花奖”，这台戏不仅把全国各类大奖收入囊中，商演场次也成绩不俗；随后数年，韩再芬又推出《公司》、《徽州往事》等黄梅戏新作。这些作品也都成为了黄梅戏“百花园”中亮丽的风景。

韩再芬

④ 从传承经典到刻画时代

上世纪90年代，戏曲市场开始滑坡，去剧院听戏看戏的观众群日益萎缩，黄梅戏也因此受到影响，不少艺人选择转行。当时各方面条件都很出众的韩再芬收到了不少邀约，也曾出去唱过歌、演过电视剧和电影，但她却说，自己注定属于黄梅戏这个舞台，她离不开黄梅戏。

然而，随着艺术形式的多样化，观众可选择欣赏的艺术种类也越来越多。而近年来，黄梅戏人才流失严重，创作者不愿去苦心经营一个好本子。每次大型演出，唱来唱去总是《女驸马》、《天仙配》等段子，编导害怕观众不接受，不愿意去冒险尝试引进新戏。久而久之，观众觉得，黄梅戏无非就这么几个经典段子。“如何吸引住观众日益发展、变化的眼光”对黄梅戏艺术工作者而言，无疑是一个严峻考验。

为此，韩再芬很早就开始对自己的黄梅戏“动手术”。演《徽州女人》时，她把戏服上的一对水袖剪掉了。剪掉的理由很简单：让观众更清楚地看到演员细腻的动作。在学习黄梅戏时，韩再芬不仅学习昆曲和京剧的体态和举止，还学习芭蕾舞，就是为了在舞台上更好地展现女性的体态美。

考虑到不少人对戏曲都有“节奏慢、时代

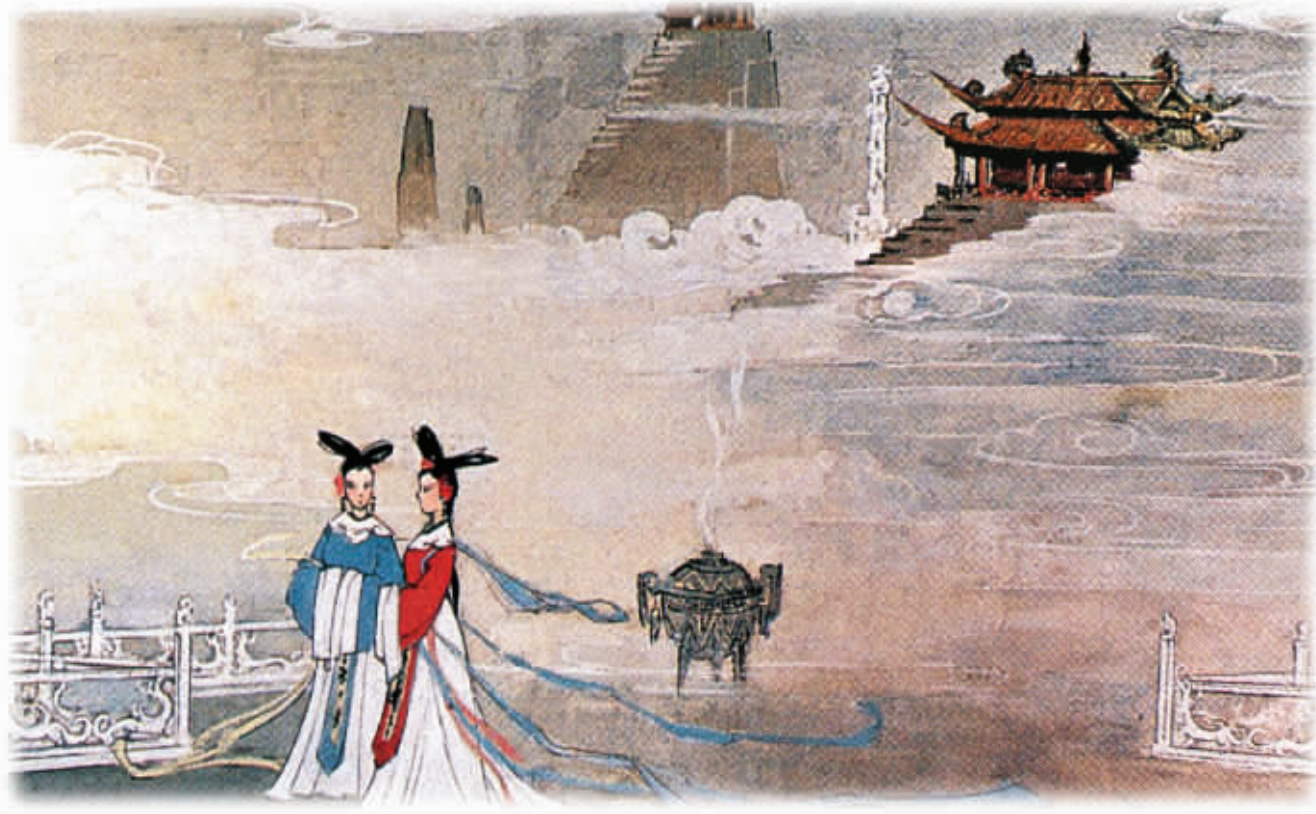
远、故事情节单一”的印象，韩再芬创作时就融入现代艺术元素，比如交响乐、电影手法等，让观众跟着情节走，看着过瘾，听得舒心。

在变革的同时，韩再芬和其他黄梅戏艺术家们也意识到，创新并非摒弃传统。黄梅戏之所以能够流传得这样广泛，唱腔旋律好听是主要原因。因此，唱腔是最能显示黄梅戏本质特征的部位，也是创新过程中最须继承的部位。传承与发展并不矛盾，在运用现代艺术手段创作新剧、投射艺术家对当代社会理解的同时，传承黄梅戏的经典唱腔，这样，黄梅戏才能更好地向前走。

央视春晚晚上，韩再芬版苏宝玉惊艳全场

本版照片均由 毛忠提供

《天仙配》布景 王士英设计