

亦刚亦柔说豫剧

云中君

豫剧是中国五大剧种之一，与京剧、越剧同为中国戏曲三甲。听戏离不开豫剧，说戏当然也离不开豫剧，它不同于越剧的“看风过处，落红成阵牡丹谢，芍药怕，海棠惊”；也有别于昆曲的“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船”。那么在豫剧骄人的背后，却蕴藏着洗尽浮华的厚重，有着独属于它的风采，它的痴与情。豫剧是发源于河南省的一个戏曲剧种，它的繁荣与发展深深扎根于中原大地。中国八大古都，河南占四个，洛阳为十三朝古都，所以中国自古就有“逐鹿中原”、“问鼎中原”之说。戏与人文，永远脱不尽的干系，如影随形。当我们的指尖轻轻触碰到了这些，便渐渐融入了豫剧的魂，方能理解独属于它的缠绵悱恻，侠肝义胆！

是豫剧成就了常香玉？
还是常香玉成就了豫剧？

豫剧里为什么出了那么多“烈女子”？

豫剧里许多剧目一出场，总是气势磅礴，场面恢宏。唱腔铿锵有力，韵味醇厚。头戴金冠，身披战甲，尽显帝王将相之风。如豫剧《花木兰》里“谁说女子不如男”、“哪一天有外患我再去杀敌”等唱段中，刚劲豪放的武生唱腔，花木兰替父从军，杀敌报国的威武英姿；再如《穆桂英挂帅》里气宇轩昂、雍容大度、巾帼不让须眉的名将穆桂英；《五世请缨》中百岁出征的余太君，既是慈祥的太祖母，又是威风凛凛的老元帅，从“寿堂”祝贺到挥戈“出征”，处处可以感受到“满门忠烈，浩气长存”的忠勇气概。综观这些，我们不难看出，这些形象鲜明，性格饱满，敢爱敢恨，敢怒敢言，有勇有谋的女性人物也只有豫剧里才格外惊艳，大有一种酣畅淋漓之感。那么在某种意义上它更象征了一种精神，是中原的文化造就了中原女子的这般的性格，赋予了她们水与火，刚与柔，忠孝两全的品质。所以豫剧的兴衰离不开这些名角儿们用生命用心血演绎的戏曲；离不开这座200多位帝王建都，历经十多个朝代的沧桑中原！

豫剧的名气很大，常香玉的名气也很大，所以她有句众所周知的话就是：戏比天大。常香玉的一生是将“戏”永远进行到底的人，从9岁随父搭班学戏到81岁高龄辞世，戏一直跟随她到生命的终点，我们似乎已无法分清她是戏里的“人”抑或“人”是她所演的所有的戏，天塌了也要唱戏，“戏比天大”，正是她一生的写照与恪守。

常香玉在豫剧《花木兰》里精忠报国的飒爽英姿似乎像定格在了豫剧里，定格在了一个时代里。而戏外的常香玉在她28岁那年，也干了件轰动全国的大事，因为她决定要向正在朝鲜作战的中国人民志愿军捐献一架战斗机。许多人都觉得那是根本无法实现的事，但常香玉却在半年时间内，率领她的“香玉剧社”共演出178

场，观众31.23万人次，演出的主要剧目16个，其中以《花木兰》一剧演出场次最多，最受群众欢迎。义演捐款达到15.2亿元旧币，相当于现在的4000多万元人民币，圆满完成了捐献飞机义演。在众多的戏剧名旦里，捐飞机的壮举也就是常香玉这么一个人，所以，无论是戏里的“花木兰”抑或戏外的常香玉，无不体现着“谁说女子不如男”的豪言，也无不体现着忠孝节义不仅只是男人来担当。

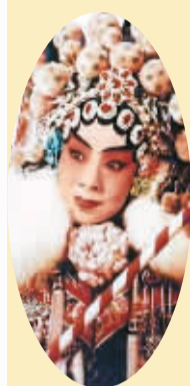
豫剧里另一个代表剧目《拷红》，红娘的泼辣机智让人印象深刻，而崔莺莺与张生的一见钟情，私定终身的情节，人们大多会觉得那只是在戏里大家寄予的一个美好向往而已。谁又能想到从小对父母言听计从的常香玉，在父母阻挠她与陈宪章相爱时，居然瞒着爹娘，

凌晨4点悄悄跑出数十里搭上一辆没有篷子的斗子车跑了，因为她的婚姻她要来做主，不嫁给她爱的人她绝不会向任何人妥协。这个倔强、勇敢又柔情似水的女人，也让这个男人刻骨铭心地爱了一辈子。也就是这个男人后来托起了生活中所有的担子，只让常香玉唱好她的戏，连同常派所有的剧本都是他写的。可以说没有陈宪章也就没有后来的常派艺术，没有陈宪章也就没有后来叱咤剧坛的常香玉。或许是一段忠贞不渝的爱情，一个无私奉献的男人成就了常香玉，而她又把全部的心血奉献给了她痴迷的豫剧，她热爱的观众。所以是豫剧成就了常香玉，还是常香玉成就了豫剧，这样的分辨已无足轻重：人与戏已完美地融合，难分难舍！

一花独放不是春，百花齐放春满园

豫剧五大名旦

玮文

陈素真，原名王若瑜，十七岁被誉为“豫剧皇后”，二岁在西安荣获“豫剧大王”的美誉。豫剧自陈素真起，格局一新。她继承传统，勇于创新，开创了豫剧舞蹈化、技巧化、形式美之先河。代表剧目《宇宙锋》、《三上轿》、《春秋配》等。先后有郭少和、曹砚秋、田汉、曹禺等因敬佩陈素真而题词。

崔兰田，是豫西流派的代表演员之一，在「豫剧十八三」当中，其成就和影响为最大。久演不衰的《桃花庵》、《三上轿》、《卖苗郎》被誉为崔派艺术的四大悲剧。《秦香莲》、《三上轿》、《卖苗郎》韵味悠长，她的表演庄重大气，傲而不骄，以静显动，蓄蕴藉，韵味悠长。她的表演，庄重大气，傲而不骄，以静显动，朴实无华。崔兰田所扮演的悲剧人物，其唱其表，无不渗透着她对妇女命运的观察和体悟、理解和同情，给人一种凝重、历史沧桑感。

马金凤，她的嗓音明亮纯净，清脆圆润，其特点刚健豪爽，深入浅出，蕴藉醇化。她演的穆桂英熔青衣、武旦、刀马旦等表演程式为一炉，独具匠心。她创造了适合剧情人物需要的帅旦这一个新的艺术行当，成功地塑造了巾帼英雄穆桂英的艺术形象。

高立品，她的表演体现七分神韵，三分造型，重神传神，神展姿，造景展美的艺术风格。在行腔上追求以情带声，字正腔圆，常常为扩展音域，求一腔新声，苦吟千百遍，代表剧目有《秦香莲》、《蝴蝶杯》、《玉虎》、《西厢记》、《玉簪》、《碧玉》等。

桑振君，自幼学习河南坠子，后改学豫剧。不仅继承了豫剧不同地域流派的演唱传统，而且擅长各种表演流派以及多种姊妹艺术中，吸取精华，融会贯通，形成了独具一格的艺术表演风格。

从诞生到繁华，豫剧的起、承、转、合

起：今天的读者大概没想到，豫剧居然是比京剧资格还老的剧种，因为豫剧先于京剧，豫剧形成于清乾隆年间，京剧形成于清道光年间。

豫剧的起源最早有三种说法，但都证明为误传，随着研究的深入以及大量资料证实，得出豫剧最早的诞生地是在古都开封和周边各县的结论。

承：或许我们另一层的没想到，是民国时期豫剧与京剧的PK中，京剧居然会败下阵来，京剧在后期发展中借鉴了豫剧的许多元素，成为气势恢宏，形神兼备的“国剧”。

因豫剧的音乐伴奏是用枣木梆子打拍，故早期得名河南梆子。上世纪20年代末到30年代，河南梆子的发展进入一个新的阶段，许多著名艺人如陈素真、王润枝、马双枝、常香玉等云集于开封有名的茶社，豫剧进入茶社演唱之后，与早已进入茶社的二簧（京剧）形成了相互竞争的局面，因豫剧强大的艺术魅力，使京剧败下阵来，退出茶社。

转：1937年抗日战争爆发，在抗战中，各流派的演员为了谋生而到处流动，他们打破门户之见，相互搭班演出，使豫剧各流派有了更多的交流。

1952年12月，全国第一届戏曲观摩演出在北京举行。香玉剧社的河南梆子参加了会演，在这一次会演中，官方正式将河南梆子的称呼改为豫剧，豫剧一词正式取代河南梆子。此后，中国各地纷纷成立豫剧职业团体，迎来了豫剧的大繁荣时代。

1966年，在“文化大革命”“破四旧”的口号中，豫剧同其他戏曲一样，大量传统服装、道具、戏曲资料被视为封建残余而被烧毁。

“文革”结束后，传统豫剧剧目重新走上舞台，到1983年，“文革”时期的创作桎梏已被打破，豫剧新剧目从作品内容到表现形式、从艺术实践到理论研究等各方面都有了新的探索 and 实验。

豫剧在台湾的声音鹤起

众所周知，蒋介石的祖籍为浙江奉化。谁会料想到蒋氏父子会与豫剧一见倾心？本来蒋介石无甚嗜好，惟喜京戏，而且鉴赏能力颇高。蒋介石被退守孤岛台湾后，他曾发下誓言：“不回大陆，就从此不再看国剧（即京剧）。”也许是这个誓言的缘故，反倒促使此公与豫剧结下了不解之缘。1953年4月初的一天，他偕夫人宋美龄于阳明山革命实践研究院的介寿堂观看了一场豫剧。当晚为他演出的是台湾豫剧界的两个名伶——毛兰花女士和后来的“豫剧皇后”张岫云女士。据台湾河南安阳籍的“立法委员”张金■先生著文回忆说：“蒋介石夫妇始终未离场，演出结束演

员谢幕时，他脱去军帽，频频向台上招手，并对左右的诸位政府要员和台湾的诸多硕彦盛赞演出，他说：“豫剧是最富教育之剧种。”

可能受其父的影响，蒋经国先生对豫剧亦情有独钟。1965年在飞马豫剧队要奉命解编之际，蒋经国在高雄听取了海军和陆战队的长官们的意见后，下令保留飞马豫剧队，蒋经国还想方设法解决了豫剧队的经费问题。在1978年的台湾军队第14届文艺奖金会演上，蒋经国亲临观赏，并颁发给飞马豫剧队奖金4万元新台币。

豫剧跋山涉水，来到并不很合适它发展的台湾，薪火相传，梆、弦不辍，演遍了全宝岛，发展壮大成为与京剧、歌仔戏、掌中戏并驾

齐驱的台湾四大剧种之一。并于1987年始，走向世界舞台，演至欧、亚、美三大洲的17个国家。

痴迷京剧的人会说京剧的好，迷恋豫剧的人会说豫剧的妙，爱上迷国的人会深陷其中不能自拔，其实中国300多种地方剧种，无论作者今天抒发谁，明日又赞美谁，这都是中国的国粹，在发达国家炫耀自己多么如何时，这是他们无法炫耀的，这更是我们应该珍惜与呵护的，虽然它确实如今“非诚勿扰”，“好声音”的大环境下，总有些暮然回首灯火阑珊的味道，但你看“花木兰”那豪放刚劲的唱腔，那凛然不可侵犯的威严，谁又能阻挡独属于它的魅力与风采？豫剧是中国的骄傲，走向世界国粹！

（本版戏剧顾问 刘 祯）

