

策划 王彦涛 李建成

永远的大师(引子)

从1995年算起,申凤梅这位越调艺术大师,离开我们已经整整24个年头了。但是她又没有离开,她的音容笑貌仍然活跃在我们眼前,她那高亢、浑厚的唱腔依然震响在我们耳边,她创立的越调艺术辉煌正在被后人发扬光大。她的一生,在越调艺术发展史上是具有里程碑意义的一生。为此,我们要讲清楚申凤梅一生在越调艺术发展史上的里程碑意义,就必须先从越调剧种自身讲起。

越调,与豫剧、曲剧齐名,是河南三大剧种之一。作为河南一大剧种,越调源远流长。虽然封建时代统治阶级对戏曲艺术一向轻视鄙弃,造成了地方史志对戏曲艺术鲜有记载,使得人们对越调源流众说纷纭,莫衷一是,但是通过口传和史志中的蛛丝马迹记载,还是可以寻见些许端倪。

比如,据艺人们口传,越调之源可以追溯到春秋战国时期。那时,范蠡为了帮助越王勾践攻灭吴国,经常编写一些鼓舞斗志的民歌,让越国民众传唱。后来,越王勾践攻灭吴国报仇功成,范蠡遂返回家乡河南南阳内乡县,并将这种民歌带到了家乡,使其在河南南阳、湖北襄樊传唱开来。这些歌曲由于是越国曲调,所以被人们叫成了“越调”。越调戏即由此衍变而来,它之所以慷慨悲歌,多有杀伐之音,富有战斗气氛,皆因于此。

周贻白在其所著《中国戏曲史发展纲要》一书中写道,越调之越者,则因有人认为该剧种源自九宫之一的“越调”之故,“其成为一个剧种,系清代乾隆以后,初起于河南南阳。原名四股弦,出自民间小曲,早期专唱越调,不杂它曲”,“嗣因掺和豫西调的唱法,乃有与梆子相同的板式。因此,河南的越调实为南阳梆子的一种变体”。

越调原为曲牌体剧种。据老艺人相传,越调拥有曲牌包括器乐曲牌、小曲多达200余种。上世纪初期,还保留有仅用曲牌、小曲演唱的大量剧目。清代中叶以后,越调逐渐由曲牌体向板腔体过渡。在这一过渡过程中,越调大量吸收了众多其他兄弟剧种如昆曲、清戏、罗戏、卷戏和汉剧等的音乐,逐步形成了一整套的板式、曲牌、杂调和伴奏方法,演出剧目中采用曲牌、板腔音乐共存的形式。

清代末叶以后,封建社会逐渐解体。随着农村经济的发展,河南诸多地方剧种蓬勃兴起。越调为了追随变化

的时代,适应农民需求,演出剧目也随之发生了急剧的变革。这些剧目多由艺人自己创作,或由曲艺改编而来。它们多用俚语村言,俗俚易懂,生活性强,乡土气息浓厚。白少唱多,活词活唱,灵活多变,可长可短,受到了广大观众的欢迎。

随着演出剧目的变化,其音乐也迅速得到丰富和发展,由严格的曲牌连缀音乐,逐渐转变为较自由的板式音乐。其唱腔则形成了高亢、明快、淳厚、质朴的特色,既善于表现激昂慷慨、悲壮高歌的场面,又能抒发缠绵、轻柔、深沉、哀怨的感情。

这一时期,整个越调舞台名角辈出,各呈高技,争露锋芒。1911年前后,越调第一名坤伶李桂红以艺名“老桂红”登上舞台,唱响于许昌、襄县、叶县、方城、南阳、唐河等地。随之,各地女演员接连登上越调舞台。著名女演员赵富兰,上世纪40年代初在湖北老河口中华楼演出,曾获得当地观众赠予的锦旗。艺名“大宝贝”的张秀卿,生、旦、净各行俱佳。上世纪40年代,在名下出示“盖河南”别号,省内省外均得观众公认。

这一时期,越调班社遍地崛起。在南阳盆地、豫中、豫东乃至豫南,越调班社可谓星罗棋布,难以数计,其势如火如荼。清光绪至宣统年间,仅邓县一地便有班社70多个。

然而上世纪30年代到50年代初期,豫剧势力迅猛壮大,曲剧逐渐走向成熟,各地班社蔚然兴起,它们迅速占领城市乡镇。越调这时则背负古拙之风的沉重包袱,基本停滞了艺术上的发展,依旧固守于乡村高台,观众局限于农民之中。

作为在越调发展中建立了开山立派功业的越调大师,申凤梅步入越调殿堂初始,正赶上越调这一曾经风靡一时的古老剧种趋于式微的时期。然而,有着与生俱来的跋涉者的坚韧、富有坚定职业精神的申凤梅,这时并不气馁,更不言放弃,而是从这时起更为奋力地朝着越调艺术的高峰,开始了毫不停歇地构筑越调重兴之梦的壮举。她以对越调艺术的倾心之爱,聚合、感召同仁、艺友,紧跟时代,为剧种的推陈出新、发展繁荣,进行着锲而不舍、殚精竭虑的探索和追求。

申凤梅生于1927年,11岁入科学艺,14岁登台演出。她初学旦角,出科不久便以文武不挡的技艺和才情,饰

编者的话:申凤梅是人们公认的越调艺术大师,德艺双馨的艺术大家。她的一生,既在越调艺术事业中创立了开山立派的辉煌业绩,在思想品格上也堪为人之典范。为了弘扬申凤梅大师的德艺双馨精神,我市作家李亚东应河南中华豫剧文化促进会之约,倾力为申凤梅大师打造了《申凤梅评传》这部传记。为飨我市广大读者,特在本报予以刊发。

不仅将她率领的草台戏班带上了省级专业院团的高位,她自己也由此为越调的振兴建立了开山立派的里程碑式功绩,成长为一位大家公认的越调艺术大师。

对此,其弟子著名导演罗云曾经感慨万端地总结说:“河南越调这一地方剧种,由衰到兴,由中原推向全国,固然是越调界同仁共同努力的结果,但申凤梅承前启后,继往开来,始终坚持艺术改革的道路,把越调发展到一个新的阶段,是戏剧界专家和广大观众的共识。”1987年冬,著名戏剧家曹禺在北京观看了申凤梅的演出,更是欣然题词称誉她是“诸葛亮再世,越调之光”。著名京剧表演艺术家袁世海对她的评说更为中肯:“申凤梅是当之无愧的越调大师。想起了申凤梅就想起了越调,想起了越调就想起了申凤梅。”

与此同时,申凤梅还是一位为人民群众公认的德艺双馨人民艺术家。她一生对党的培养、对观众的养育满怀感恩之心,努力为观众演好每一场戏,唱好每一句词。1988年,她在她的从艺50周年庆祝会上深情地说:“回首艺海生涯,甚感奉献微薄,心中实为不安。我要在自己的有生之年,更加努力工作,为艺术事业的繁荣‘鞠躬尽瘁,死而后已’,不辜负党和人民对我的期望。”申凤梅不仅是这么说的,更是一直这么做的。

她在工作、生活中处处严格要求自己,不为名累,不为利往,淡泊做人,艰苦奋斗,廉洁奉公,关心他人胜过关心自己,在别人困难的时候总是热忱相助。她把为观众演好戏看得重于自己的生命,常常带病上台演出。她给自己约法三章:演出不讲场合、不讲观众,不讨价还价。她说,“不能让钱压着艺术,要让艺术压着钱”。为了越调的振兴,她经常自己出钱、出力培养新人,并且不遗余力地把他们推向前台。直到逝世前不久,她还拿出自己的全部积蓄,为家乡创办了一所希望小学。

为此,人们说她不仅在舞台上饰演诸葛亮,而且在台下努力践行诸葛亮的精神,为了人民群众的利益,为了越调艺术事业的发展,像诸葛亮那样做到了“鞠躬尽瘁,死而后已”,是一名当之无愧的德艺双馨人民艺术家,永远的越调艺术大师。正是鉴于此,1988年河南省文化厅授予申凤梅“人民艺术家”的荣誉称号,1990年河南省文化厅又将其树为“焦裕禄式的文艺战士”,发文号召全省文化艺术界向她学习。因而申凤梅大师没有离去,她永远活在人们的心里。

(未完待续)

