

盛小云——在说噱弹唱中重铸评弹的灵魂密码

刘旭东

日前,由江苏省委宣传部和江苏省文联主办的《盛世云霓》盛小云评弹专场演出在国家大剧院成功举办。两场演出,座无虚席,好评如潮,让首都观众领略了江南文化特有的魅力。这既是盛小云评弹艺术的集中呈现,也是评弹这种草根艺术在国家艺术殿堂的荣耀亮相;既是盛小云个人的成功,也是苏州评弹艺术的成功。它表明作为国家级非物质文化遗产的苏州评弹,在新时代生机勃勃,活力四射。

盛小云是当代苏州评弹的领军人物。十多年来,我看过她的不少精彩演出,她的《蝶恋花》,她的《看今朝》,她的《苏州人》等,都给人留下深刻印象。她的《雷雨》《娜事 xin 说》,都取得了巨大的成功。她不仅是一个表演艺术家,还是一个评弹创作家。她创作并演出的中篇评弹《永远的怀念》,深情叙述了“两弹一星”元勋郭永怀的动人故事。作为一名优秀的评弹艺术家,其深厚的家国情怀同样让人感动。

纵观盛小云的评弹艺术实践,可以说她以独特的艺术自觉,在传统曲艺的躯壳里注入了当代审美的魂魄。她的表演艺术既非对传统的复刻,也不是对现代的迎合,而是在评弹艺术的基因图谱中精准定位,用当代意识激活了这门古老艺术的再生密码。她的创作实践,更是拓宽了苏州评弹的叙事边界。

一、《娜事 xin 说》:传统程式中的现代突围

《娜事 xin 说》由长篇大书《啼笑因缘》改编而来。评弹《啼笑因缘》取材于张恨水的同名小说。作为“鸳鸯蝴蝶派”的代表作,小说有着不可撼动的民间基础。同名评弹也成为苏州评弹的经典之作。旧书新创,可能是最好的传承方式,但需要勇气,更要慧眼。因为改编也是创作。总体上看,相对于《啼笑因缘》,《娜事 xin 说》在人物塑造、叙事手法、主题内涵、表现形式等方面都有重大调整。这种方式对

传承苏州评弹的基因意义非凡。我们能从《娜事 xin 说》的舞台呈现中充分感受到、真切认识到苏州评弹艺术的本质特征。

盛小云在《娜事 xin 说》的表演中充分发挥自身优势,不局限于模仿某个流派,而是根据自己的声音特质,将最美好的声音呈现给观众,形成独特的演唱风格,让观众感受到其声音的美妙和曲调的优美。她的嗓音有金石声,唱腔婉转悠扬、清丽动人,吴侬软语般的演唱风格,使观众仿佛置身于江南水乡,用悠悠的琵琶声和婉转的唱腔,给人以美的享受。都说苏州评弹是“中国最美的声音”。于我而言,这最美的声音就是由盛小云的声韵唱腔体现的。

盛小云深谙苏州评弹“说、噱、弹、唱”的综合表演规律,通过娴熟的“说书六白”技艺,灵活地游走于说书人与书中人之间,使表演更加生动有趣,让观众沉浸在故事之中。她的人物塑造细腻传神,能够精准地把握角色的性格特点和情感变化,通过声音和表情的细微变化,将人物形象栩栩如生地呈现在观众

面前。如她塑造的何丽娜,一笑一颦款款深情,举手投足楚楚动人,将何丽娜的痴情、自省等性格特点展现得淋漓尽致。盛小云注重挖掘人物的内心世界,展现人物性格的多面性和复杂性。何丽娜既有美丽痴情的外表,又有在情感冲突中“认识自己,历练自己,自觉自愿地改变自己”的性格潜流,盛小云通过表演逐步向观众揭示出这一深层性格。

二、《永远的怀念》:科学史诗的曲艺转码

盛小云在《永远的怀念》中以“两弹一星”元勋郭永怀的壮烈人生为蓝本,完成了科学精神与评弹美学的创造性化合。作品既突破传统评弹多表现历史人文主题的局限,将现代科学英雄故事引入评弹,为传统艺术注入新活力,又突破传统英雄叙事范式,将戈壁滩上的核爆轰鸣转化为三弦的震颤,让知识分子“隐姓埋名”的抉择成为评弹唱腔里的无声惊雷。

盛小云精心构思,通过“焚稿明志”“舍家报国”“爱在永远”三回书目,从师生、友情、爱情、亲情等多方位,多视角展现郭永怀

的崇高品格和家国情怀,诠释“两弹一星”精神,引发观众对科学家爱国奉献精神的深刻思考。

更为难得的是,盛小云以女性视角摹写英雄。在创作和演出中,她真正做到了与人物命运休戚与共。在第三回《爱在永远》中,盛小云运用说表与弹唱兼具的方式,将李佩得知丈夫噩耗后的反应分为目睹遗物、忆昔至今、坠机重现、冥想对话四个层次,细腻展现人物复杂情感,使无声的哀伤极具感染力。这充分说明了一个真理,艺术家只有首先感动了自己,才能感动观众。

盛小云创作《永远的怀念》不仅是一次艺术实验,更是完成了评弹艺术参与国家话语建构的范式突破。在“科学家精神”成为时代命题的语境下,她以曲艺的柔性叙事解构宏大叙事的僵硬骨骼——当郭永怀紧抱数据文件的肉身被转化为三弦上的颤音,科学家的牺牲精神不再是纪念碑式的抽象符号,而成为可触可感的声波记忆。这种将“两弹一星”史诗降维到个体生命维度的创作策略,使红色基因在当代观众的情感土壤中实现了跨代际的活态传承。当老年观众拭泪,青年观众喝彩时,评弹书场便成为代际对话的声学空间。盛小云用三弦丈量了精神传承的波长,让“两弹一星”精神在当代文化光谱中找到了新的谐振频率。

在文化治理层面,通过将“卡脖子技术攻关”的当代焦虑融入评弹“抖包袱”的悬念设置,把“科技自立自强”的时代命题嫁接在“马调”的声腔骨架上,盛小云证明了地方曲艺完全可以超越地域限制,成为构建国家文化认同的柔性力量。

三、评弹复兴的文化密码

盛小云的艺术实践揭示了传统曲艺现代

转型的三重密码:形式创新的基因重组、文化记忆的当代转码、审美接受的范式升级。她在《娜事 xin 说》中创造的“量子评弹”概念,不是对传统的背离,而是对评弹本质的深层回归——在保持曲种基因纯度的前提下,实现艺术表达的拓扑变形。当《永远的怀念》的余韵在书场消散,盛小云的艺术实验仍在继续。她像一位文化炼金术士,将评弹艺术的古老基因置入当代审美矩阵,在传统程式的裂变中释放出惊人的文化能量。这种创新不是对传统的消解,而是对评弹灵魂的重新发现——在说噱弹唱的古老密码里,我们终将听见时代的心跳。这种创新具有文化人类学意义。当评弹艺术的“文化 DNA”通过现代审美表达重新转录,传统曲艺便获得了参与当代文化建构的话语权。盛小云用艺术实践证明,评弹不是博物馆里的文化标本,而是可以不断自我更新的生命体。

在全球化与在地性的张力场中,盛小云的探索为传统文化复兴提供了范式样本。她将评弹艺术转化为文化创新的介质,在守护文化根脉的同时,构建起传统与现代的美学桥梁。

从《盛世云霓》专场演出中,我们还发现了一个非常可喜的现象:苏州评弹的代际薪火,生生不息。在追求评弹艺术的道路上,盛小云转益多师,终成大家。更加难能可贵的是,成了大家的盛小云自觉担当,主动担负起培养青年评弹演员的使命任务。在她的口传心授、耳提面命、言传身教下,一批优秀青年演员脱颖而出,茁壮成长,在可预见的将来,他们完全可以承担起传承弘扬评弹艺术的历史重任。

艺无止境,止于至善。苏州评弹既是非遗,又不能甘当非遗。在中国式现代化的伟大征程中,在中华民族现代文明的建构中,苏州评弹还要作出更大的贡献。

(作者系江苏省文联原一级巡视员,中国作家协会会员、中国电视艺术家协会会员、中国文艺评论家协会理事、江苏省文艺评论家协会副主席)

鸽子

陈姿妍

当雨哭干了整个冬日
痴痴地望向晴朗统治的天空
我的鸽子们会回来找我
衔着金色的鱼群
看湛蓝游弋在风中
油菜花摇曳的矮坡上
裙摆飘扬,舞步回旋
我们咽下
一群明亮的春天

梅春

在岁月悠悠的轮回之中,植树节又如约而至,春风轻柔地拂过,恰似大自然盛情开启的一场绿色盛宴。

周末的时光,阳光宛如一层薄纱,悠悠地洒落在广袤的大地上,那份温暖,那份柔和,仿佛是春天特有的抚慰。我悠然地漫步在故乡老家那蜿蜒的小径上,周遭的一切都在春日的情怀中渐渐苏醒。小草像是俏皮的孩童,从松软的土里探出嫩绿的脑袋,满是对好奇地张望着这个焕然一新的世界。野花也不甘示弱,争奇斗艳地绽放着,五彩斑斓,点缀着这片大地。

不远处,那热火朝天的场景瞬间吸引了我的目光。一群志愿者们正如火如荼地忙碌着,他们身着统一的鲜绿色服装,仿佛与春天融为一体。手中紧握着各类工具,脸上洋溢着的是无尽的热情与殷切的期待。有人奋力地挖坑,每一锹下去都带

春植希望,绿满人间

着坚定的决心;有人小心翼翼地搬运着树苗,那轻柔的动作仿佛捧着世间最珍贵的宝物;有人专注地培土浇水,每一个动作都充满了力量和专注。汗水顺着他们的额头不断滑落,滴在脚下那孕育着希望的土壤上,然而却没有人意在此。他们的眼中,唯有那一棵棵即将深深扎根于土地的树苗,仿佛已经看到了未来那一片葱郁繁茂的景象。

在人群中,一位老者带着孩子的身影尤为引人注目。孩子用那稚嫩的小手努力地扶着树苗,眼神中满是认真与执着。老者则在一旁耐心地指导着填土,动作娴熟而沉稳。“爷爷,这棵树会长大吗?”孩子那天真无邪的声音在空气中响起。“会的,孩子。它会和你一起长大,成为这片土地的守护者。”老者的回答中充满了慈爱与深切的希望。这温馨的一幕,宛如一股暖流,缓缓地

流淌进我的心田,让我内心的某个角落变得柔软而温暖。

每一棵树苗,都是一个崭新的生命起点。它们在人们满怀爱意的呵护下,深深地扎根于土地,努力地伸展着自己的枝干,向着阳光和天空奋力生长。它们就像是大地上的孩子,被大自然赋予了茁壮成长的神圣使命。当春风再一次轻柔地吹过,它们定会吐出鲜嫩的新芽,绽放出翠绿的绿叶,为这个世界增添一抹抹生机勃勃的色彩。

植树节,不仅仅是一个简单的节日,更是人类对自然母亲的虔诚感恩与真挚回馈。我们从自然的怀抱中获取了太多太多,如今,正是我们用自己的双手为它精心披上绿装的时刻。这并非仅仅是为了当下那短暂的美景,更是为了子孙后代的幸福与安宁。当我们亲手种下一棵树,也就播撒了一份对未来的庄重承诺,一份对美好生

活的热烈向往。

想象着多年以后,这片曾经或许荒芜的土地已然绿树成荫。鸟儿在枝头欢快地歌唱,那清脆的鸣叫声宛如天籁;人们在浓密的树荫下悠然休憩,欢声笑语回荡在林间,那该是一幅多么美轮美奂的画面啊!到那时,我们便能够无比自豪地宣称,这片醉人的绿色之中,有着我们亲手贡献的一份力量。

春植希望,绿满人间。让我们切莫辜负这大好的春光,用切实的行动去践行那绿色的崇高理念,让每一寸土地都充盈着蓬勃的生机,让每一个春天都满载着希望的曙光。让绿色永恒地成为我们生活的鲜明底色,让希望之花在每一个人的心中璀璨绽放。因为,唯有与自然和谐共生,我们的世界才能永远洋溢着爱与温暖,永远闪烁着生命那璀璨夺目的光辉。

争论的前提

张君燕

晚上熄灯后,宿舍里的“卧谈会”又开始了。这一次,孩子们大概是饿了,讨论起了各自家乡的美食。虽然有些地方美食,大家都没有吃过,甚至第一次听说,但通过同学绘声绘色地描述,大家脑子里已经想象出了食物的样貌,仿佛闻到了诱人的香味,纷纷发出啧啧称赞之声。

然而,当一名北方的同学提到家乡的涮羊肉,表示自己最爱吃羊肉时,另外一名南方的同学不可思议地叫起来:“我最讨厌的就是羊肉,实在受不了那股膻味。”北方的同学并不认同:“不会呀,其实没什么特殊的味道,细细品味,反而能品出奶香味呢。”南方的同学撇撇嘴,看来你是太饿了……

两人你来我往,你一句,我一句,好好的“美食分享会”变成了“辩论赛”,双方都觉得对方难以理解——这已经不是个人口味的问题了,北方同学觉得肉嫩又鲜美,南方同学觉得肉质又硬味道又大,他们说的好像根本不是同一种东西!

“有没有可能你们说得确实不是同一种东西呢?”老师走到宿舍门口,听到他们之间的争论,推开门走进来说道。

众人疑惑,怎么不是同一种东西,他们说的都是羊肉呀。老师笑着解释:“市面上的羊肉基本上有两种,一种是绵羊肉,一种是山羊肉,山羊是山羊属,绵羊是盘羊属,不管是分类还是外形上,它们的差别都是蛮大的。”

老师告诉大家,绵羊通常喜欢吃好消化的草叶,这样的食性使得绵羊长肉更快,脂肪含量较高,而且肉质鲜嫩,适合做涮羊肉或者烤串。山羊的食性较为粗糙,长肉慢,肉质更硬味道也更重,适合做羊肉煲。通过长时间炖煮,山羊肉浓郁的味道会融入汤里,肉汤浓郁,汤里的素菜也会吸收肉的味道。

“因为养殖地域的原因,北方同学吃的大多是绵羊肉,而南方同学吃的大多是山羊肉。严格来说,这其实就是两种不同的肉,也正是你们评价不同的根本原因。”老师顿了顿,接着说,“如果首先搞明白了这个前提,你们之间的争论是不是就能避免了?”

老师走后,宿舍里安静下来,孩子们都不再说话,似乎在思考着什么。

《春芽》

王会亮 撰