

评弹表演中艺术的“转换”

——马克·本德尔的《梅竹：中国传统苏州评弹》

李东鹏¹ 高 勤²

(1. 上海音像资料馆, 上海 200000; 2. 上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

[摘要] 区域史与文化史的融合,是区域社会经济史研究的新突破。苏州评弹作为苏州地方曲艺的代表,在近代整个吴语地区广泛流行,其艺术特点在于老少皆宜、雅俗共赏,与区域经济、文化、人群发生了广泛的联系,是区域社会经济史研究重要线索之一。由于评弹在近当代吴语区域的重要作用,引起一批海外学者的关注,马克·本德尔《梅竹:中国传统苏州评弹》是目前为止海外研究评弹的代表作,其系统介绍了评弹的历史、表演的形式和所用的理论方法,他认为评弹表演中艺术的“转换”,是评弹表演的魅力所在。

[关键词] 苏州评弹; 艺术转换; 区域社会经济史; 口语领域

[中图分类号] J826 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-2590(2017)04-0029-05

区域社会史是学界研究热点之一。伴随着区域社会经济史研究的深入,区域史与文化史研究的结合,将文化因子引入区域社会经济研究的领域内,促进区域社会经济史研究论域的突破,并走向深入和发展。

“评弹是苏州当地的曲艺形式,包括评话和弹词。评话可以被认为大书,没有歌唱。弹词,被称为小书,有说和唱的角色。作为当地的曲艺艺术风格,苏州方言是表演用语。”^{[1][P1]}对苏州评弹的研究,成果丰硕,尤其是在文学、曲艺两方面更为突出。文学史侧重于对作为文本的弹词小说的研究,曲艺史则倾向于研究评弹的音调、流派唱腔、艺术特色等方面。从社会史角度来对评弹进行研究,成果当前也不少,包含对评弹要素的研究、评弹与区域社会的互动研究等。

由于评弹在近当代吴语地区发挥的重要作用,评弹成为近代上海、苏州等地区区域社会经济文化研究绕不开的研究对象,在国内成为研究热点,并吸引了一批海外学者投身于苏州评弹的研

究中。比较著名的华裔学者曹本冶(Pen-yeh Tsao)的书 *The Music of Su-chou T'an-t'zu: Elements of the Chinese Southern Singing Narrative*^[2],从音乐学的角度对弹词音乐进行了专门研究,并用五线谱的形式记录了部分弹词唱段。埃里克·米勒在其书《中国说书中的传承与变迁》中论及评弹,认为其是中国说书曲艺中的一种。Nancy Jane Hodes,在其书 *Strumming and Singing the "Three Smiles Romance": A Study of the Tanci Text*^[3]中叙述了“三笑”自明代以来书目的传承与弹词表演所用脚本之间的关系,并认为说书艺人所用脚本本身即是重要的文学作品。Susan Blader(白素贞)是著名的海外评弹研究学者,她在 *Oral Narrative and Its Transformation into Print: the Case of Bai Yutang*一文中,对评弹艺术的脚本与现存表演之间的关系进行了论述,并认为口述艺术根本就不是可以文本化收集整理用以研究保存的。Carlton Benson的书 *From Teahouse to Radio: Storytelling and the Commercialization of Culture in*

[收稿日期] 2017-01-26

[基金项目] 国家社科基金重大项目“评弹历史文献资料整理与研究”(14ZDB041)

[作者简介] 李东鹏(1987-)男,山东淄博人,上海音像资料馆助理研究员,博士。

1930s Shanghai^[4]一书中对20世纪30年代上海的无线电台与评弹的传播进行了论述。美籍华裔教授何其亮《个体与集体之间:二十世纪五六十年代的评弹事业》^[5]对20世纪国内的文化市场、文化政策及文化改造与评弹之间的关系进行了论述,认为正是因为评弹独有的艺术特性、个体化的演出方式及组织形式,使评弹在建国后的文化改造工程中独树一帜。

一、马克与苏州评弹

在众多海外研究著作中,现任教于美国俄亥俄州立大学东亚语言文学系的马克·本德尔(Mark Bender)是目前为止英语世界中评弹研究最著名的学者之一。

马克·本德尔毕业于美国俄亥俄州立大学中文系,1980年来到中国,曾在中国武汉华中工学院、广西大学任教,期间偶然的的机会,马克被苏州评弹独特的艺术形式和艺术魅力所吸引。马克2014年6月3日在上海师范大学中国评弹文化中国演讲报告中曾讲述他爱上评弹的原因“我认为评弹是中国最成熟的一种曲艺,将习惯上的说、噱、弹、唱等都结合起来,我不知道在中国有什么东西可以和它相比较,我觉得评弹是最优秀的,里面有一些表演方式,用英语来说是 Performance Mode,有一些说言的弹词,也有一些表演的弹词,还有一些音乐,还有一些复杂的表演手法,它把说、唱还有表演非常巧妙地结合起来,我看到这些我就觉得这是非常有意思的东西,非常难得的东西,我觉得研究评弹有很大的难度,不是一个非常简单的东西。我回到美国后,民间文学和流行的表演派,他们给我一些理论工具,可以去了解一个有效的表演方式。另外,演出的时候,男女演员之间有交流,这也是非常有意思的方面。所以这些方面吸引我喜欢上评弹。”

因此,马克向美中学术交流委员会提出研究苏州评弹的计划。在1991年9月获得立项资助来到苏州大学,师从孙景尧先生研究苏州评弹,主要从事对苏州弹词的研究。在孙景尧先生的指导下,马克·本德尔研读了清代女弹词作家陈瑞生的弹词脚本《再生缘》,也研读了秦纪文改编的演出本以及潘伯英、龚华声的演出本,系统考察了这部作品的演变和发展轨迹,这也为他写作本书提

供了可运用考察的史料。为深入了解评弹艺人的生活 and 评弹艺术的生存环境,马克·本德尔还跟着演员跑码头,坚持到光裕书厅听书、录像,走街串巷,与老听客打成一片,在这个过程中积累了丰富的感性资料。后又与孙景尧先生合作,耗时4年翻译了20万字的《苏州弹词选》。同时,在世界各地发表了大量与评弹相关的论文,并出版专著《梅竹:中国传统苏州评弹》。^[6]

由上海师范大学中国评弹文化研究中心主任唐力行教授组织力量,正对马克的《梅竹》书稿进行翻译,笔者有幸承担这一工作。目前翻译初稿已经完成,本文谨对该书做概要介绍。

二、文章框架

《梅竹:中国传统苏州评弹》书中,马克·本德尔用三章的笔墨“苏州评弹介绍”、“开放的苏州评弹口述领域”、“表演‘双女成亲’”来阐述传统苏州评弹的具体内容。由苏州评弹的基本概况讲起,再探讨说书人如何在表演中开启口头叙述领域并不断推进,并以说书场中发生的一个真实的评弹表演案例来做具体论述,在其中融入了说书者的评论,别有趣味。

第一章概括介绍了在以中国古代苏州为中心的地区里一种以吴方言为主的说书艺术——苏州评弹的来龙去脉。在当代苏州专业的传统说书中,有两种虽然不同,但又紧密联系的表现类别,可称为双胞胎艺术。它们是苏州评话和苏州弹词。二者在相同的书场里表演,观众群体相同,共享一定的表演习俗。这两个略有不同的双胞胎艺术组成了苏州说书的一些独特的基本概念特征。从评弹的“说、噱、弹、唱”到评弹的各个要素如书目、书场、艺人、听众,书中全面而系统地展现了评弹的发展概况。马克·本德尔认为评弹的观众更应该被称为听众而不是观众,这才是评弹表演中更关键的因素。一个人去听书,而不是去看戏。

马克·本德尔从历史视野,对苏州评弹进行了追溯,梳理出评弹的发展脉络。书中根据沈鸿鑫先生的论断,将评弹的历史时段划分为三个阶段:18世纪后期的帝国晚期、20世纪20年代至40年代的民国时期和1949年至60年代早期的中华人民共和国早期,并对各时期评弹特征、变化以及影响因素进行了分析。当然,对于最近几十年的

评弹现状以及未来前景也进行了一定的探讨。马克·本德尔对苏州评弹的未来持客观态度,在他看来,说书艺术至少在可预见的未来里,仍是多种环境下江南文化中有生命力的部分。同时他还通过摘取出有关采访和部分有关苏州弹词的故事来进行仔细研究,并介绍了一些有价值的地方评论和故事节目本身。其中还涉及演出方式单档和多人档说书的优缺点,评弹艺人的演出流程,表演的语言、声音和角色,对表演者的书面评价标准以及吴文化区域的评弹学术交流会在研究者、官员、表演者和书迷之间所扮演的一种相互交流的机制等,马克·本德尔都有关注。总之,苏州评弹艺术内容丰富,具有多方面的传统,值得深入探讨。

第二章主要描述苏州说书人说书时的策略、准则和目标,集中探究开放的苏州评弹口述领域。苏州评弹拥有着相对的“开放”表演的框架和技巧,并允许互动改变原有的框架和已约定的表演内容,由此给艺人提供了多种方式,从整体上来使得他们的演出更“活”。以“口语领域”概念作为一种理论,来分析苏州评弹现场表演中本身内在的各种可能性具有非常重要的意义,从口语领域的方面思考苏州说书时,有很多问题值得研究。本章重点阐述现场版的长篇故事,所选篇目来自许多版本。这一系列的文本使得对于创作的基本原则与执行的讨论有了可能,可以让我们理解一系列不同的风格、主题和媒介。马克·本德尔还以两个经典传说《珍珠塔》和《三笑姻缘》中的口语领域加以深入剖析,通过阐述说角和唱角之间的对白,表现出叙述模式和底层角色之间幽默对白的相互作用。

说书人拿起书之时,就走上了“书路”,“上书的路”,“进入书路”^{[7][P45]}。“书路”这一概念也包含着说书人对故事的展开的大体态度和某些必要的特征,路与书之间的概念化联系在许多其他口语传统中都有出现。马克·本德尔将大卫·鲁宾考察的几个方面与陆瑞庭关于苏州说书的书路的美学——“理,细,奇,趣和味”联系起来,突出评弹说书中“奇”的特质,中西文化的共性凸显。进一步探寻书路关系,发现书路可以根据不同的语境而变化,所以说书的书路从不会完全相同。同时书面脚本在反复说书的过程中被改编和细化,这为有能力的说书人提供了现场检验故事并进行

戏剧化改变的机会。还有许多其他方面都有所涉及,包括“上”书路与“下”书路的基本特征、上下手在打开口语领域过程中的互动、创造关子的效果等等,这些也都是在探讨苏州评弹口述领域中不可或缺的方面,也是从整体上进行苏州评弹研究的不可少的部分。由此可见,马克·本德尔为我们提供了多方面的视角,以便使读者进一步了解苏州说书人在表演中的“开放”的口述领域。

第三章,在马克跑码头的过程中,根据其所记录的《孟丽君》中《双女成亲》这一回的故事,通过分析表演中人物的角色之间的转换、内心的变化及表演技法,让我们全方位、立体地认知了评弹表演的艺术魅力。马克还对说书人如何根据自身需要插入轶事,进行现场改编及对小错误进行掩饰进行评价。

本章首先回顾了著名的苏州弹词书目《再生缘》的文本谱系及文本化过程、历史源流等,然后将完整的现场扮演表演版本文本化,并完成了表演文本的英文翻译,在此基础上讨论在这一特殊选节中打开和探索口语领域的内在动力。同时,马克运用表演派的理论来剖析说书艺人的表演文本,对表演内容、角色、声音等都要有所分析。依马克·本德尔亲身考察,在评弹的整个演出过程中,艺人表演行为的高度的自觉性至关重要。书中通过作者本身与评弹演员的具体对话交流来呈现这样一个特点。

确实,演员演出前都复习过他们的手稿,在表演时依靠他们脑子里的“思维文本”,可以从记忆里的“思维文本”或者他们的脚本中选取奇闻异事、吸引人的次要情节、描述、对话和歌曲等来使故事具体化,同时凭借对它的掌控来满足观众对时间管理的严格要求。另一方面,演员对观众的评估、表演过程中观众真正的反应以及两个演员自身的身体状况、情绪和兴奋程度等都会对苏州评弹说书人产生影响。所以演员本人需要注重自身技巧的提升,也包括对“错误”的处理、演员之间的协调,以及对时间的掌控等能力的提高。马克·本德尔指出,苏州弹词典型的交流方法就是要突出的弹词的“内心声音”,这样才能使观众能够随着矛盾的深入而了解每一个角色的内心思想。“双女成亲”正是抓住这一点,无论是孟丽君还是苏映雪亦或是其他人物角色,说表均是建立

在说书人深刻剖析人物角色思想的前提下。因为说书人的说表模式回应了人物的内心思想和情感,所以以“双女成亲”为例来阐明传统苏州评弹的艺术性特征再合适不过。同样,在这个过程中,马克·本德尔对文本研究与解读的能力也表现得淋漓尽致。

三、评弹翻译中的若干问题

马克的著作是目前为止英语评弹研究最成熟、最系统、最完善的著作。何其亮认为马克的著作可以“作为用英语写作评弹论文的工具书,因其名词翻译非常准确”^{[8] [P158]}。而苏州评弹依托于苏州话,评弹说书走码头,“仅南抵嘉兴,北达武进,以此一小小地域为限,因过远之处听不懂苏白,去亦徒然”^[9]。所谓苏白,也就是苏州话,或称吴语。吴语,主要通行于中国江苏南部、上海、浙江北部,这划出了苏州评弹文化圈的边界,所谓区域社会与文化的关系在此彰显。因此,苏州评弹的英语翻译有苏州话的英译与普通话的英译两个并存问题。

譬如评弹一词,有译为 Southern Singing Narrative,表明其南词之源流;有译为 Storysinging 或 Songstories,强调其边唱边讲述故事的演出特征;也有翻译为 Chantefable,事实上是与“话本”二字相关;当然更多人直接用拼音标注 Pingtan、Pinghua。正如何其亮指出,因为评弹研究是学科研究,尚未系统化,故一些名词和概念的理解翻译未能统一。^{[8] [P155]} 马克2014年6月3日在上海师范大学中国评弹文化中心演讲报告中曾指出“比如说评弹,有各种各样的英语翻译名词,例如 Strum - Lyric, Suzhou Ballads, Suzhou Story - Singing, Suzhou Chantefable,没有统一标准。好多名词光看英语根本不知道是怎么回事,然后我们看的时候,就说这大致是苏州评弹。还有各种说表,非常难说,怎么把它翻译成英文呢?能不能把评弹翻译成另外一种语言,普通话已经不好听了,那英语更不好听了。”在书中,马克用 chant 和 fable 两个单词组合成 Chantefable 一词代表评弹,他解释 Chantefable 为“a narrative combining alternating passages of singing and speaking”,即一种说、唱相互交替、结合的叙事体。^[10]

马克还对苏州评弹的著名书目的名称进行了

准确的翻译《落金扇》(Dropped Gold Fan)、《描金凤》(Etched Gold Phoenix)、《珍珠塔》(Pearl Pagoda)、《三笑姻缘》(Romance of the Three Smiles)、《玉蜻蜓》(Jade Dragonfly)、《倭袍传》(Japanese Cloak)、《双金锭》(Pair of Gold Ingots)、《杨乃武与小白菜》(Yang Naiwu and Little Cabbage)、《啼笑因缘》(Fate in Tears and Laughter)。

关于苏州方言脚本的评弹翻译,不仅用字、用词与标准汉字有差异,而且语调也存在不同。马克一是采用了苏州大学石汝杰研发的古罗马化的拼音系统用在苏州话脚本的翻译中,用类似汉语拼音的格式,来书写普通话。如 jiaesra5 lianggad-hou2 ikdan3 zraemiel(叫啥两家头一打照面); gekmek seu - insik1 nakhan3 uedek5 ikkoe5 rou - uedek2 nincrekle6 lir1 manlijunne2(葛么苏映雪纳亨会得一看就会得认出来俚是孟丽君呢)。

在石汝杰的符号系统中,加在词中的数字代表着苏州话中使用的声调,这原理来自赵元任的五度标记法中的每个发音,根据音高变化的走势,或平或升或降或弯曲,制成五度标调符号,有时也采用两位或三位数字表示,这叫做调值数码法。

马克运用这两种理论方法,较完善的解决了苏州话版的评弹脚本翻译问题。

四、余论

《梅竹:中国传统苏州评弹》这本评弹专著,融入了马克·本德尔先进的理论与深入的分析,更体现出对苏州评弹的思考。除论及评话与弹词的特征、评弹要素的各个部分外,对评弹口述领域进行了研究,尤其还运用了一些美学概念来探究苏州评弹的语言、表演等,意义深远。在他看来,苏州评弹这样一种曲艺方式,里面所包含有的一些表演方式、音乐、表演手法把说、弹、唱还有表演巧妙地结合起来,非常有意思,而评话与弹词也是各有千秋。他自己也表示,研究评弹有很大的难度。从全书可见,马克·本德尔对于苏州评弹有着清晰的认识以及深厚的情感,基于丰富的理论基础对苏州评弹进行了细致地研究。

评弹说书就是苏州传统生活图景的缩影,生动而形象。“世纪之交,评弹作为包括苏州、上海在内的江南人的文化记忆符号。在吴语移民相对集中的城市内,评弹在港台和北美广受欢迎。评

弹都市文化圈与时代变迁间的互动关系,为我们考察明清以来,尤其是近现代中国文化社会史提供了一个新视角。”^[11]以吴方言为主要说表语言的苏州评弹,作为江南地区的一种文化记忆,不仅在国内受到广大听众的欢迎,国外尚有许多听客与票友,如纽约评弹票友组织的建立,充分表明评弹的广泛传播。近些年来,在纽约评弹国际票房等的组织下苏州评弹纽约专场的成功举办,以及各地评弹团带着评弹代表作走出国门的现象屡见不鲜,苏州评弹已然加入到国际艺术文化交流的行列,足以证明评弹的国际性,同时也体现出评弹文化圈的影响力。

[参考文献]

- [1]左弦. 评弹艺术浅谈[M]. 北京: 中国曲艺出版社, 1981.
- [2]Pen - yeh Tsao. The Music of Su - chou Tán - tzu: Elements of the Chinese Southern Singing Narrative. Hong Kong: The Chinese University Press. 1988.
- [3] Nancy Jane Hodes. Strumming and Singing the "Three Smiles Romance": A Study of the Tanci Text. Ph. D

Dissertation. Harvard University. 1991.

[4]Carlton Benson. From Teahouse to Radio: Storytelling and the Commercialization of Culture in 1930s Shanghai. Ph. D Dissertation. University of California. Berkeley. 1996.

[5]何其亮. 个体与集体之间: 二十世纪五六十年代的评弹事业[M]. 北京: 商务印书馆, 2013.

[6]Mark Bender. Plum and Bamboo: China's Suzhou Chantefable Tradition. Urbana. University of Illinois Press. 2003.

[7]左弦. 评弹结构谈[A]. 98 评弹艺术发展研讨会论文集汇编[C]. 上海: 学林出版社, 1998.

[8]何其亮. 英语世界中的评弹研究[J]. 江南社会历史评论, 2011 (3).

[9]香客. 评弹、弹词小序[N]. 苏州日报, 1948 - 12 - 11.

[10]Mark Bender. Plum and Bamboo: China's Suzhou Chantefable Tradition. Urbana. University of Illinois Press. 2003. Brief Glossary of Key Terms.

[11]唐力行. 从苏州到上海: 评弹与都市文化圈的变迁[J]. 史林. 2010 (4).

(责任编辑 闵 军)

Shifting and Performance in Suzhou Pingtan

——"Plum and Bamboo: China's Suzhou Chantefable Tradition" written by Mark Bender

Li Dong - peng¹, Gao Qin²

(1. Shanghai Audio&Video Information Center 200000;

2. College of Humanities and Communications, Shanghai Normal University, Shanghai 200234)

Abstract: The integration of regional history and cultural history is a new breakthrough in the study of regional social and economic history. Pingtan is a representative of Suzhou local folk art, which is widely popular in the whole Wu language area in modern times. Its artistic characteristics are all ages and tastes, and it has been widely connected with regional economy, culture and people. It is one of the important clues in the study of regional social and economic history. Due to the important role of Pingtan in the contemporary Wu language region, it has attracted the attention of a group of overseas scholars. "Plum and Bamboo: China's Suzhou Chantefable Tradition" which written by Mark Bender is the representative work of overseas study about Pingtan so far. The book introduces the history of Pingtan, the performance mode and the theoretical method used, and Mark Bender believes that the "shifting" of art is the charm of the performance of the show.

Key words: Suzhou Pingtan; shifting; Regional Social and Economic History; Oral Field