

刘兰芳评书

——表演大师的美学在场

刘宏飞 高亚楠

辽宁大学，沈阳

摘要 | 本文从美学层面对评书这一表演艺术进行研究，剖析其动态的审美创造过程。通过对“评书表演”的直觉和形象地把握，并予以审美和创造，最终完成表演艺术审美意象的完形和在场呈现。其中“意象”不同于对象的“表象”或“感觉形象”，它包含了体验和想象的“审美意象”。在评书艺术中，观众所接受的艺术形象是评书艺术家审美创造活动的产物。其表演美学特征也显现其中。

关键词 | 评书表演；意象；审美创造

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

刘兰芳老师是我国著名的评书表演艺术家，长期从事评书的创作与表演，艺术功底深厚，在艺术实践中大胆探索，形成了独特的评书表演风格——评说英雄人物与征战故事时声音洪亮，干练中透着豪迈。这得益于她早年习唱大鼓书，嗓音受到过良好训练，对音乐的感悟也被自然地带到了评书说演之中。因而其评书说演在听觉上，更有一种铿锵起伏的声韵美感。中国艺术研究院曲艺研究

基金项目：2018年度辽宁省社会科学规划基金青年项目《跨文化视阈下莫言作品英译研究》L18CWW002 阶段成果；辽宁大学2018年度人文社科类青年基金项目《跨文化视域下的葛浩文译作研究》阶段成果。

通讯作者：刘宏飞，辽宁大学公共基础学院，讲师，研究方向：文化理论、美学、英汉翻译。

文章引用：刘宏飞，高亚楠. 刘兰芳评书——表演大师的美学在场[J]. 社会科学进展, 2021, 3(6): 577-581.

<https://doi.org/10.35534/pss.0305047>

所所长吴文科评价她为：刘兰芳评书说吐字发声坚实圆润的，语言节奏张弛有致，声音造型清脆俏美富有乐感^[1]。

从美学上看，评书不单单是一门表演艺术，而是一个动态的审美创造过程。主体通过对对象的直觉和形象的把握，并予以审美和创造，最终完成表演艺术审美意象的完形和在场呈现。其中“意象”不同于对象的“表象”或“感觉形象”，它包含了体验和想象的“审美意象”。在评书艺术中，观众所接受的艺术形象是评书艺术家审美创造活动的产物。其表演美学特征主要体现在三个方面：

1 时空的统一性

传统艺术学里将艺术分为三类：空间艺术、时间艺术和时空统一性艺术。中国曲艺艺术的代表——评书，则属于最后一类，它兼有空间造型的美感和时间艺术流动性特点。评书是结合叙述表演的技能，以一人多角的表现方法实现时空跨的艺术形式。在评书表演中，演员以一己的形象、形体动作、精神气质、语言魅力带动观众的想象，跨越时空进入艺术的规定场景，共同创造理想生活的美学体验，主要表演中的形体表演、面部表情、设计表演等细节之中。

形体表演，以手、眼、法、步为例进行阐述。手，在评书演说中指的是手势。说书人的手势变化多端，诸如远近、高低、快慢、动静等等，这些富于变化的手势又蕴含着丰富的修辞内涵。手指高处，为云、为天、为山、为塔；指向低处，为地、为水、为树、为壑，构成多姿多彩的节奏变化。眼，指眼神，被喻为心灵的窗，视线也有远近、高低、动静之别。它的运用，除再现典型环境以外，还能表现人物的感情变化。刘兰芳老师在播讲评书《杨家将》时，用温柔而又威严的眼神演绎佘太君一家之长的形象，而在演绎穆桂英时则是一种精力满满、眼放异彩的眼神。身，指身段。旧时说书人作艺，坐着说书，不大讲究身段。进入图像时代后，演员改坐为立，身段日显重要。刘兰芳老师上台时，步态稳健，神态自怡，进行评书表演时，动止有法，静则有雕塑之美，动则干脆利落，节奏鲜明。法，当指表演程式的规律。步，当指脚步。刘兰芳老师把戏曲程式与书情相结合，灵活运用步伐，结合情节，进行演绎，收效甚好。

2 主体和作品的统一性

评书中人物形象和演员自身达到高度的统一和融合。评书作为一门表演艺术。雕塑、绘画等艺术中创作者和作品一般不共时存在，而评书作品中的创作者和作品是可以共时存在的。评书艺术家将自己的思想、情感、节奏、意志、表情、语言等有选择地赋予角色，从而在自己身体上创造出有一个有别于“自我”的“他者”，这个“他者”就是评书里的“人物角色”。这个作为“他者”的“人物角色”，正是评书表演美学本体中“审美意象”的实现。评书中的“角色”就是表演中的“审美意象”，对演员而言并非一个既成的、实体化的存在，而是从第一次接触有关“角色”的信息开始，在审美创造活动中生成并不断完善的。意象的生成是一个动态的审美过程。

具体来讲，关于角色的文字和信息停留在剧本时，评书演员还没有对其进行审美观照，“意象”还没产生。而当这些信息进入表演的审美体验时，评书里人物的外表、性格、体态、声音等表演元素被创造出来，构成该角色的完整创造。正如美国美学家约翰·杜威在《艺术即经验》提到的艺术之“一次体验”。举个例子，《杨家将》中大破“天阵门”那段，小说文本提到杨五郎看到随从卫士董铁锤为辽军所害，他改变了原定“出家人不杀生”之初衷，将手中禅杖一摆，往空中一扔，后用手接住，说道：“贫僧要大开杀戒了！”^[2]评书艺术家如何演绎这段情节呢？在真实的评书表演舞台上，评书演员只有三件道具：扇子、醒木和手帕。除此外，评书演员“穷究古今中外，全仗四肢五官”。要进行精彩的舞台表演，便要虚实结合，用扇子代替禅杖，使出自身看门绝学，或用武术招式等形体动作展示给观众，禅杖绕花，“摆连”一腿眉前扫过。前弓后箭，步法站定，左手稽首一掌，右手持扇亮势。这一招一式的台上演出，伴随着观众欢呼和经久不息的掌声，就是一次完美的表演艺术的“审美体验”。

3 受众体验与评书表演的统一性

评书中审美意象的欣赏方式与其他艺术也不同。我们欣赏油画，不一定

需要观赏画家作画的全过程，只需欣赏最后的成品就可以。而欣赏表演艺术如评书则不同，观众虽然不一定观看演员排练的过程，但是一定要欣赏从演出开始到演出结束的整个过程，在演出时间里欣赏演员在舞台创造角色的全部行为。在这个动态的艺术创造过程中，演员创造了动态的艺术作品，用声音、动作、形态呈现给观众一种动态的美，这种审美意象就短暂地存在于当场表演的时空里。

1980年年代《岳飞传》开播时，华夏大地万人空巷，鞍钢工人低头停在厂里大喇叭下面，他们都在聚精会神而又饶有趣味地收听刘兰芳老师演绎的“金戈铁马的战场”，喇叭里传出刘兰芳老师高亢明亮、坚实圆润而又富有乐感的声音：“金国的军兵听着，往里面给你家主将送信！就说精忠大师亲自出战，尔等速来交锋，要不然，要马踏高山喽……”^[3]。鞍钢的工人们专注而又饶有兴趣地听着，在刘兰芳老师的评书中经验并完善自己的“审美意象，头脑中勾勒着岳飞金戈铁马、保护疆土的经典形象。

进入21世纪，评书艺术与网络平台亲密接触，除了广泛入驻流媒体平台，刘兰芳老师还与网络游戏合作，深层次介入网络生活，联手创作出网游《乱世王者》等作品。在中国共产党建党100周年即将到来之际，刘兰芳老师再度登台，热血献声《抗联英雄传》，以评书演播的方式讲述英雄故事，还原英雄壮举瞬间，激荡人心、催人奋进！评书艺术已成为实践文化自信和文化自觉的生动载体。

参考文献

- [1] 吴文科. 刘兰芳评书说演的声韵美及其当下意义[J]. 曲艺, 2009(3): 36-38.
- [2] 刘兰芳, 王印权. 杨家将[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2019.
- [3] 刘兰芳, 王印权. 岳飞传[M]. 沈阳: 春风文艺出版社, 1985.

Pingshu Art of Liu Lanfang —The Presence of Performing Artist

Liu Hongfei Gao Yanan

Liaoning University, Shenyang

Abstract: This paper studies the performing art of pingshu from the aesthetic level, and analyzes its dynamic aesthetic creation process. Through the intuition and image of “pingshu performance”, and the aesthetic and creation, the complete form and presence of the aesthetic image of the performing art are finally completed. Among them, the “imagery” is different from the “appearance” or the “sensory image” of the object, and it contains the “aesthetic imagery” of the experience and the imagination. In the art of pingshu, the artistic image accepted by the audience is the product of the aesthetic creation activities of pingshu artists. Its performance aesthetic characteristics also appear among them.

Key words: Pingshu performance; Image; Aesthetic creation