

评剧“爱派”的兴衰

苏 渊, 王雅博

河北美术学院影视艺术学院, 河北 石家庄

收稿日期: 2025年1月18日; 录用日期: 2025年2月12日; 发布日期: 2025年2月26日

摘 要

评剧, 作为中国传统戏曲的重要流派之一, 具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。本文聚焦于评剧“爱派”的兴衰历程, 通过详尽的历史梳理和深入的理论分析, 探讨了“爱派”艺术的起源、发展、高峰及衰落, 并反思了其背后的社会、文化和艺术因素。研究发现, “爱派”艺术以创始人爱莲君为核心, 以其独特的唱腔和表演风格著称, 在20世纪初期曾风靡一时, 随着时代变迁和社会环境的改变, 其逐渐走向衰落。

关键词

评剧, 爱派, 兴衰, 传统戏曲, 文化传承

The Rise and Fall of Pingju “Ai Pai”

Yuan Su, Yabo Wang

School of Film and Television Arts, Hebei Academy of Fine Arts, Shijiazhuang Hebei

Received: Jan. 18th, 2025; accepted: Feb. 12th, 2025; published: Feb. 26th, 2025

Abstract

Pingju, as one of the important schools of traditional Chinese opera, has profound cultural heritage and unique artistic charm. This paper focuses on the rise and fall of the “Ai Pai” in Pingju. Through detailed historical combing and in-depth theoretical analysis, it discusses the origin, development, peak and decline of the “Ai Pai” art, and reflects on the social, cultural and artistic factors behind it. It is found that the art of “Ai Pai” centered on the founder of Ai Lian Jun, known for its unique singing and performance style, was popular in the early 20th century, but gradually declined with the changes of The Times and social environment.

Keywords

Pingju, Ai Pai, Rise and Fall, Traditional Opera, Cultural Inheritance

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

评剧, 作为中国传统戏曲的瑰宝, 评剧发源于河北唐山, 2006 年入选国家级非物质文化遗产名录, 是冀东文艺三枝花之一[1]。二十世纪中叶, 评剧之花一度盛开在全国各地, 发展成为全国第二大剧种。评剧以其曲调优美动听, 唱词通俗易懂, 在唱念和表演上, 都富有浓厚的乡土气息, 因而为群众喜闻乐见[2]。它还以独特的艺术魅力与文化价值, 在中国戏曲史上占据着举足轻重的地位。它以唱、念、做、打为核心表演形式, 评剧以其朴实无华、自然流畅、贴近生活的艺术风格, 具有广泛的观众基础, 以及赢得了高度社会认同。在评剧悠久的历史长河中, “爱派”艺术犹如一颗璀璨的星辰, 以其独树一帜的唱腔与表演风格, 为评剧艺术增添了无尽的光彩。爱莲君[3], 作为“爱派”艺术的创始人, 以其非凡的艺术才华与不懈的艺术追求, 不仅创立了别具一格的“疙瘩腔”, 更在表演技巧上实现了创新与突破, 将人物性格与情感状态刻画得入木三分, 使“爱派”艺术成为评剧界一道亮丽的风景线。随着时代的变迁与社会的转型, “爱派”艺术也不可避免地遭遇了挑战与困境。其兴衰历程, 既映射出传统戏曲在现代社会中的生存状态, 也反映出文化变迁与艺术传承的复杂问题。本文旨在通过详尽的历史梳理与深入的理论分析, 不仅探讨“爱派”艺术的起源、发展、高峰及衰落, 更致力于挖掘其背后的社会、文化与艺术因素, 以期在传统戏曲的保护与传承提供有益的借鉴与启示。

2. “爱派”艺术的起源与发展

评剧“爱派”艺术, 这一在中国戏曲史上占据重要地位的流派, 其源头可追溯至 20 世纪初[4]。其创始人爱莲君, 尽管原名已难以考证, 但她在评剧艺术上的卓越贡献, 使她被誉为“评剧之母”, 在中国戏曲史上留下了浓墨重彩的一笔。爱莲君出身贫寒, 早年历经坎坷, 但正是这些苦难, 铸就了她坚韧不拔的性格和对艺术的执着追求。她凭借天赋异禀的嗓音条件, 以及对评剧艺术的深刻理解, 逐渐在评剧界崭露头角。在评剧原有唱腔的基础上, 她勇于创新, 创立了独具特色的“爱派”唱腔。这种唱腔以其婉转动听、节奏明快的特点, 深受观众喜爱, 成为评剧艺术中的一颗璀璨明珠。“爱派”唱腔的核心在于其独特的“疙瘩腔”。这种唱腔在发音上极为讲究, 要求字正腔圆, 声音饱满有力, 节奏明快紧凑。这种独特的唱腔不仅能够很好地表达人物情感和剧情发展, 更能够深深打动观众的心灵, 使他们在欣赏戏曲的过程中产生共鸣。除了唱腔上的创新, “爱派”艺术还注重表演技巧的创新和突破。爱莲君及其弟子们在表演中, 通过丰富的肢体语言和面部表情, 将人物性格和情感状态刻画得淋漓尽致。他们的表演不仅技艺精湛, 而且情感真挚, 能够深深打动观众, 使他们在欣赏戏曲的过程中获得美的享受和情感的共鸣。在爱莲君的带领下, “爱派”艺术逐渐发展壮大, 成为评剧界的一股重要力量。她不仅亲自主演了多部经典剧目, 如《刘巧儿》[5]《花为媒》[6]等, 这些剧目以其深刻的主题、生动的情节和精湛的表演, 赢得了广大观众的喜爱和赞誉。同时还培养了一批优秀的弟子和接班人, 继承了“爱派”艺术的精髓, 并将其发扬光大。评剧“爱派”艺术的起源与发展, 是爱莲君等艺术家们对评剧艺术的深刻理解和执着追求的结果。通过创新唱腔和表演技巧, 使“爱派”艺术成为评剧艺术中的一朵奇葩, 为中国戏曲艺术的发展做出了重要贡献。

3. “爱派”艺术的高峰时期

20 世纪 30 年代至 50 年代, 是“爱派”艺术发展历程中的高峰时期, 其艺术成就与社会影响力达到

了前所未有的高度。在这一时期,“爱派”艺术以其独特的唱腔与表演风格,犹如一股强劲的艺术风潮,席卷了整个评剧界乃至整个中国戏曲舞台,赢得了广大观众的热烈喜爱与高度评价。爱莲君及其弟子们,作为“爱派”艺术的杰出代表,以其精湛的技艺与真挚的情感,成为了那个时代戏曲舞台上最为耀眼的明星。他们不仅在唱腔上追求字正腔圆、声情并茂,更在表演上注重细节刻画与情感传达,使得每一个角色都栩栩如生、深入人心。每当他们在全国各地巡演时,无不引起观众的热烈反响与高度赞誉,成为了当时社会文化生活中的一道亮丽风景线。“爱派”艺术还充分利用了现代传媒手段,如电台广播、唱片录制等,实现了艺术作品的广泛传播与深远影响。这些现代传媒手段不仅打破了地域限制,使“爱派”艺术的经典唱段与剧目得以跨越时空界限,传播到更广泛的受众之中。在这一时期,“爱派”艺术还展现出其开放包容、兼容并蓄的艺术态度。他们积极借鉴与融合了其他戏曲艺术的优点与精华,如京剧的程式化表演、梆子戏的激昂唱腔等,不断创新与完善自身的艺术表现形式,不仅为“爱派”艺术注入了新的活力与元素,也使其在保持传统特色的基础上,更加符合现代观众的审美需求与审美习惯。“爱派”艺术在这一时期所取得的辉煌成就,不仅为评剧艺术的繁荣与发展做出了重要贡献,也为中国传统戏曲的传承与创新提供了有益的借鉴与启示。传统戏曲要在现代社会中保持其生命力与影响力,必须不断进行创新与完善,积极借鉴与融合其他艺术形式的优点与精华,以适应时代变迁与观众需求的变化。同时传统戏曲要充分利用现代传媒手段进行广泛传播与推广,以扩大其受众范围与社会影响力,才能在新的时代背景下焕发出新的生机与活力。

4. “爱派”艺术的衰落与反思

随着时间的推移和社会环境的深刻变革,“爱派”艺术不可避免地遭遇了前所未有的挑战,逐渐步入了衰落的轨迹[7]。衰落的背后既蕴含着社会变迁的宏观影响,也揭示了艺术自身发展的微观困境,两者相互交织,共同作用于“爱派”艺术的命运。从社会变迁的宏观视角审视,“爱派”艺术的衰落是社会现代化进程加速的必然结果。随着科技的飞速发展,特别是互联网、移动通讯等现代传媒手段的普及,人们获取信息和娱乐的方式发生了根本性变化。传统戏曲艺术,包括“爱派”在内,其受众群体逐渐被新兴媒体所吸引,传统剧场观众数量锐减,艺术影响力也随之减弱。现代社会快节奏的生活方式促使人们更倾向于追求即时满足和感官刺激,而传统戏曲艺术所蕴含的深厚文化底蕴和慢节奏审美体验,在快餐文化盛行的当下显得格格不入,难以吸引年轻一代的关注与喜爱。从艺术自身发展的微观层面分析,“爱派”艺术同样面临着创新与传承的双重困境。一方面,“爱派”艺术在唱腔和表演风格上的高度程式化,虽然保证了其艺术特色的纯正性,但也限制了其在新时代背景下的创新空间。随着观众审美需求的多元化,缺乏新鲜感和时代感的“爱派”艺术难以激发观众的共鸣与兴趣。另一方面,人才培养和传承机制的缺失,成为制约“爱派”艺术持续发展的关键瓶颈。老一辈艺术家相继离世,而年轻一代因缺乏系统的培训和展示平台,难以继承和发展“爱派”艺术的精髓,导致艺术人才断层,艺术生命力逐渐衰退。

面对“爱派”艺术的衰落,应从多个维度进行深入反思与积极应对。第一,政府和社会各界应加大对传统戏曲艺术的保护力度,通过制定相关政策、提供资金支持等措施,为“爱派”等戏曲流派提供生存与发展的土壤。同时鼓励和支持“爱派”艺术与现代科技融合,利用数字技术、网络平台等新兴手段,拓宽传播渠道,吸引更多年轻观众。第二,推动“爱派”艺术的创新与发展,鼓励艺术家在保持传统特色的基础上,勇于探索新的艺术形式和表现手法,如跨界合作、现代剧场实验等,以适应现代观众的审美需求。同时加强与国际戏曲艺术的交流与合作,借鉴他山之石,丰富“爱派”艺术的内涵与外延。第三,建立健全人才培养和传承机制,通过设立专项基金、举办培训班、建立传承人制度等,为“爱派”艺术培养更多年轻人才,确保艺术精髓得以有效传承。同时加强艺术教育,提升公众对传统戏曲艺术的认识与

尊重, 营造有利于“爱派”艺术发展的社会氛围。

5. 评剧“爱派”艺术的价值与意义

“爱派”艺术在现代化浪潮的冲击下步入了衰落阶段, 在中国传统戏曲艺术宝库中的地位与价值却如璀璨星辰, 历久弥新, 不容忽视。作为评剧艺术中一颗耀眼的明珠, “爱派”艺术不仅以其独特的唱腔和表演风格丰富了评剧的艺术表现力, 更为中国传统戏曲艺术的多样性和创新性做出了不可磨灭的贡献。从艺术价值的角度来看, “爱派”艺术展现了评剧艺术的独特韵味与精湛技艺[8]。其独特的唱腔, 融合了地方特色与情感深度, 既有高亢激昂的激情迸发, 又有细腻温婉的柔情诉说, 形成了鲜明的艺术风格。在表演风格上, “爱派”艺术强调内外兼修, 演员们通过精准的肢体语言、丰富的面部表情以及深邃的眼神交流, 将人物性格的多面性和情感的复杂性展现得淋漓尽致, 为观众呈现了一场场视觉与情感的双重盛宴。这种对表演技巧的不懈追求与创新, 不仅提升了评剧的艺术品质, 也为其他戏曲流派提供了宝贵的艺术灵感与实践范例。“爱派”艺术的文化价值体现在其深厚的文化底蕴与历史记忆上。作为中国传统文化的重要组成部分, “爱派”艺术不仅是戏曲艺术的瑰宝, 更是中华民族精神风貌、价值观念和社会变迁的生动写照。通过对“爱派”艺术兴衰历程的细致梳理与研究, 我们可以窥见中国传统戏曲艺术在不同历史时期的发展脉络、艺术风格的演变以及与社会文化的互动关系, 这对于我们深入理解传统文化的精髓、把握文化遗产的规律具有重要意义。同时“爱派”艺术所蕴含的历史故事、道德伦理和人文精神, 提供了一个独特的视角, 去感知历史、思考社会、体悟人生, 是连接过去与未来的文化桥梁。在快速变化的现代社会中, “爱派”艺术作为传统文化的载体, 承担着传承文明、弘扬美德、凝聚人心的社会功能。它不仅能够丰富民众的文化生活, 提升大众的艺术审美水平, 还能够激发人们对传统文化的兴趣与热爱, 增强民族自豪感和文化自信。通过观赏“爱派”艺术的演出, 观众不仅能够感受到中国传统戏曲的独特魅力, 还能在艺术的熏陶下, 增进对传统文化的认识与尊重, 促进社会的和谐与进步。“爱派”艺术的传承与发展, 也为地方经济发展、文化旅游业的繁荣以及非物质文化遗产的保护提供了有力支撑。

6. 研究结论

通过研究发现, “爱派”艺术以创始人爱莲君为核心, 以其独特的唱腔和表演风格著称, 在 20 世纪初期曾风靡一时。然而, 随着时代变迁和社会环境的改变, “爱派”艺术逐渐走向衰落。这一衰落的背后既有社会变迁的外部因素, 也有艺术自身发展的内部因素。尽管“爱派”艺术已经走向衰落, 但在中国传统戏曲艺术中的地位和价值仍然不容忽视。作为评剧艺术中的一支重要流派, “爱派”艺术以其独特的艺术风格和表演技巧, 为评剧艺术的发展做出了重要贡献。同时“爱派”艺术也承载着丰富的文化内涵和历史记忆, 是中国传统文化的重要组成部分。因此应该加强对传统戏曲艺术的保护和传承力度, 积极推动其创新和发展, 为传统文化的传承和弘扬贡献自己的力量。在未来的研究中, 可以进一步探讨如何更好地保护和传承传统戏曲艺术, 如何推动其与现代社会的融合与发展等问题, 还应该加强对传统戏曲艺术人才的培养和引进力度, 为传统戏曲艺术的传承和发展提供坚实的人才支撑。

基金项目

2023 年度河北省文化艺术科学规划和旅游项目研究一般项目(项目编号: NO.HB23-YB093)。

参考文献

- [1] 黄雨彤, 杨南, 董怀晶. 评剧传播手段创新及新媒体运用探索——以抖音短视频为例[J]. 文学艺术周刊, 2024(2): 89-92.

- [2] 杜滇峰. 浅论评剧艺术的审美品格[J]. 大舞台, 2010(10): 9, 15.
- [3] 甄光俊. 评剧“爱派”与爱莲君[J]. 中国戏剧, 2016(4): 78-80.
- [4] 郝燕. 评剧特色及其欣赏[J]. 音响技术, 2008(10): 69-71.
- [5] 郝在今. 评剧《刘巧儿》与三位女性的传奇经历[J]. 党史博览, 2005(2): 25-27.
- [6] 张永丽. 《花为媒》《刘巧儿》《杨三姐》主人公形象简析[J]. 湖南社会科学, 2014(A02): 338-339.
- [7] 范福源. 与时俱进, 继往开来——对评剧历史与现实的再思考[J]. 艺术百家, 2003, 19(1): 13-17.
- [8] 李冬茵. 论评剧艺术的美学品格[J]. 戏曲艺术, 2009(4): 39-42.