

越调名家申小梅的戏曲人生



申小梅

■文/图 本报记者 尹晓玉

9月23日,在2022年中国农民丰收节河南省主会场开幕式文艺演出中,申小梅带领她的4名徒弟演唱了越调《空城计》选段。再回家乡演出,引得众多戏迷找她合影留念。这位从郾城农村走出去的姑娘历经40多年不懈努力,如今已经成为国家一级演员、河南越调剧团团长、享受国务院特殊津贴专家。当天,记者采访了申小梅,听她讲述自己的戏曲人生。

16岁走上戏曲之路

“我出生、成长在农村,如今再回到

家乡演出,看到家乡变化如此之大、新农村建设如此之好,真是感慨万千。”申小梅说,眼前美好的一切,让她不禁想起童年时光。

1965年,申小梅(原名赵玉霞)出生于郾城一个农村家庭。“我小时候村里有广播,家家户户都装有一个小喇叭。喇叭里经常在下午播放申小梅老师的戏曲片段,我第一次听就喜欢上了,经常边烧地锅做饭边听申老师的戏。好几次因为记戏词太投入,把饭烧糊了。申老师的声音伴随着我的整个童年时光,也让我自幼就立志要成为像她一样优秀的越调演员。”申小梅告诉记者,16岁那年,当时的新店公社越调剧团招演员,她偷偷报名参加了考试。被录取后,申小梅不顾家人反对,毅然到新店乡越调剧团学习越调,走上戏曲之路。她在这里一学就是3年,因为热爱越调且有天赋,申小梅在剧团里很快脱颖而出。3年后,她考入南阳市淅川县越调剧团,从此离开家乡,开始了越调表演职业生涯。

1990年拜申凤梅为师

到淅川县后,申小梅刻苦学习,提升自己的唱功,盼望有一天能得到偶像申凤梅的肯定。她偶然得知申凤梅在周口的家居住址后,决定去拜访她。1988年,趁剧团放假,申小梅鼓起勇气,乘

汽车从淅川到周口,来到申凤梅老师家。“申老师并不认识我,当时贸然上门求教,我非常紧张,敲门时全身都在发抖。”申小梅说,申凤梅得知她的来意后,给她拿水果、倒茶,亲切随和,让她逐渐放松下来。

当时申小梅感冒了,经过长途颠簸,精神又过度紧张,在给老师表演时晕倒了。“老师立即送我到医院看病,回来后让我跟她睡在一起,晚上几次起来给我量体温、喂水、喂药。”申小梅说,那次见面,申凤梅照顾了她五天,等她病完全好后才让她回淅川。她暗下决心,一定要好好学戏,争取能成为申凤梅的学生。

1990年,申小梅在平顶山演出《诸葛亮吊孝》。原本在郑州治疗糖尿病的申凤梅得知那次演出对申小梅非常重要,就暂停治疗,特意到平顶山观看申小梅演出。演出结束后,申凤梅高兴地走上舞台说:“这个徒弟我收了。”那是我一生最开心、最自豪的时刻了。”申小梅说,第二天,她正式拜申凤梅为师。不久后,她调至河南省越调剧团,开始跟申凤梅学艺。

成为越调领军人物

成为越调大师申凤梅的亲传弟子以后,申小梅勤奋刻苦,努力学习越调艺术,并得到了申派的真传,悟到了申派艺术的真谛。她的唱法由继承走向创新、由稚嫩走向成熟,逐步形成了自己的艺术风格,塑造出一个又一个生动的舞台艺术形象。由申小梅主演的越调《申小梅》《尽瘁祁山》《大明朱元璋》《诸葛亮吊孝》《华容放曹》等30多部剧目受到广大观众的喜爱和高度评价。

作为申凤梅的亲传弟子,申小梅不但继承了“焦裕禄文艺战士”申凤梅的精神品质,还继承了其独特的唱腔艺术,在艺术造诣上不断有新的发展和突破,频获省级和国家级大奖。2004年,

申小梅摘取中国戏剧第21届梅花奖,成为越调第一位中国戏剧梅花奖的获得者。2008年她主演《老子》,获得文华表演奖、上海第24届白玉兰主角奖等荣誉。2014年,河南省越调剧团编排廉政题材的大型新编历史剧《大明朱元璋》,申小梅在剧中饰演朱元璋,该剧荣获河南省第十三届戏剧大赛“文华大奖”,在全省巡回演出。2018年,申小梅受邀赴日本开展戏曲文化交流活动。2019年,申小梅带领越调《老子》剧组赴韩国参加了韩国原州国际艺术节。

申小梅为越调艺术面向全国、走向国际做出了突出贡献。如今,她已经是国家一级演员、越调领军人物、河南省剧协副主席、河南省优秀专家、河南省“四个一批”优秀人才、河南省先进工作者,是河南省越调艺术保护传承中心主任、享受国务院特殊津贴专家。

致力越调的继承和发展

在获得第21届中国戏剧梅花奖后,申小梅更加关注越调的继承和发展。为了为越调艺术培养接班人,申小梅除了在越调剧团培养传承人,还创新人才培养模式。2015年,申小梅与周口职业技术学院联合兴办申小梅戏曲学院,内设中专与大专班,学生学费全免。2017年,申小梅在中国戏曲学院开办首届越调本科班,让戏曲艺术薪火相传、越调事业人才辈出。

“只要大家喜欢听,我就愿意唱”是申小梅的口头语。无论大型剧院,还是广阔的乡村大舞台,都时常能看到申小梅的身影、听到她的唱腔。

“作为申派传人,肩负着振兴越调艺术的使命。我将以恩师为榜样,为党的文艺事业尽心尽力、努力探索,让越调有更多观众,在新时代绽放更耀眼的光芒。”申小梅说。

古代的丰收节

“天子祭天地,诸侯祭社稷。”在古代,人们认为农作物丰收是神灵的功劳,因此要在取得收获之后对诸神进行祭祀,其中社神是最重要的祭祀对象之一。《孝经·援神契》中记载:“社者,五土之总神。土地广博,不可遍敬,而封土为社而祀之,以报功也。”社神在周代是一个非常尊贵和重要的神祇,从天子到庶人,都要祭祀社神。周人祭祀的目的有祈求好收成、祈雨求晴、祈求消灾,甚至还有求子、祈求战争胜利等。

祭祀土地神的日子叫社日,春秋各有一个,即春社和秋社,分别在立春后和立秋后的第五个戊日,大体在春分或秋分前后。春社与秋社祀神的功能有所不同。如果说春社是向社神祈丰年的话,那么秋社就是向社神报丰年。以庆祝丰收为主题的秋社,实际上就是中国古代的丰收节。

到了秦汉时期,社祭的目的已经从为民祈福扩展到更为广泛的福

祉祈求。社日成为一个热闹、欢快的节日,不同家庭的男男女女聚在一起,奏乐歌舞、宴饮活动也成为社日不可缺少的内容。

在社日这一天,人们满怀喜悦的心情,敲着鼓,抬着猪、鹅等祭神用品来到神祠。在举行完隆重的祭神仪式后,大家可以获得社酒、社肉,然后在庙前烧烤猪肉等,和着社酒一起饮用。

赛神也是社日的一项重要活动,唐代张籍的《江村行》中说:“一年耕种长苦辛,田家家家将赛神。”赛神,就是百姓以歌舞、鼓乐、演戏的方式酬谢社神,庆祝丰收。陆游在《赛神曲》中说:“嘉禾九穗持上府,庙前女巫迎歌舞。呜呜歌讴坎坎鼓,香烟成云神降语。”获得秋季丰收的农民手持收获的稻穗来到庙宇酬报社神、击鼓讴歌,女巫翩翩起舞,庆祝一年辛苦劳动之后的大丰收。

本报综合



金秋忙 (2022年中国农民丰收节河南省主会场“农民画 画丰收” 舞阳农民画参展作品) 鲁祥伟 作

诗海拾贝

诗词里的丰收

秋天是属于农民的季节。我们不妨读读有关丰收的美好诗词,体会字里行间的喜悦。

“北场芸薹罢,东皋刈黍归。相逢秋月满,更值夜萤飞。”(王绩《秋夜喜遇王处士》)王绩用了一个“喜”字来表达他与这位老邻居相逢的心情。心里充满丰收的喜悦,干起活来分外有劲儿。粮食收不到仓里终究不放心,抢收就成了丰年的风景:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁晴晴。笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”(范成大《秋日田园杂兴》)这首诗让我们看到了近两千年前的南宋抢收的场面。丰收的喜悦驱散了疲劳和困意,欢声笑语伴随着打稻声,打不完不散场。在这丰收的欢悦里,人们最担心的就是下雨。“秋来只怕雨垂垂,甲子无云万事宜。获稻毕工随晒亩,直须晴到入仓时。”(范成大《秋日田园杂兴》)

秋收时节,为保证充足的体力,更兼庆祝好年景,乡亲们往往会聚在一起改善一下生活,这也是乡村最暖心的场面。“田家重农稼,翁媪相邀逐。班坐酌酒醪,一行三四酌。”(秦观《田居四首》)乡邻自娱自乐,这确实是一年到头难得的好时光。

秋社对中国传统社会的农民来说可能是最重要的节日。“南亩场功作,东家社酒香。”(苏辙《秋社分题》)农民首先要在这个节日感谢土地神的佑护,祈禱来年风调雨顺、岁稔年丰。“九农成德业,百祀发光辉。报效神如在,馨香旧不违。”(杜甫《社日》)经过一年的辛劳,在这个节日里尽情地庆祝一下,享受丰收的喜悦和自己的劳动成果。王安石在宋神宗的支持下进行变法,到了元丰年间,他的改革措施开花结果,农业生产获得大丰收,这在元丰二年的赛社上也表现出来。“湖海元丰岁又登,稻生

犹足暗沟塍。家家露积如山垄,黄发咨嗟见未曾。”(王安石《歌元丰五首》)大家载歌载舞,共庆丰收。除了歌舞迎社神,人们在社日最向往饮社酒、分社肉,毕竟这才是最实惠的享受。“连云松竹,万事从今足。拄杖东家分社肉,白酒床头初熟。”(辛弃疾《清平乐·检校山园书所见》)晚年的辛弃疾壮志难酬、报国无门,就闲居乡里,与民同乐。从他积极参与分社肉的行动中,我们能感受到他在丰年乐岁与民同乐的淡淡欢欣。“雨余残日照庭槐,社鼓冬冬赛庙回。又见神盘分肉至,不堪沙雁带寒来。书因总作闲终日,酒为治聋醉一杯。记得镜湖无限景,苹花零落蓼花开。”(陆游《秋社》)陆游晚景与辛弃疾颇为相似,被朝廷弃置乡间,他与乡邻共赛秋社、分社肉、饮社酒,庆祝一年的丰收,为寂寞的晚年平添了许多快乐。

丰收使农民没有了生计之忧,唤起他们心底对美好生活的追求。“菽粟瓶罍贮满家,天教将醉作生涯。不知新滴堪谁未?细捣菘菹买鲙鱼。”(范成大《秋日田园杂兴》)看着新收的五谷心里就踏实,喝喝酒,赏赏菊花。秋风起,那曾勾起张翰乡思的松江四腮鲈鱼该是最肥美的时候了?弄些来做酒肴,一饱口腹之欲。中国传统的士大夫阶层一般不参加农业劳动,但他们却能分享农民丰收的喜悦。谁看到“晴稻收云白,秋瓜切粉黄”能不激动呢?他们应邀参加农家宴饮,享受田园之乐。“紫蟹黄鸡饕餮,醉来头脑任冬烘。农家别有农家语,不在诗书礼乐中。”(王世贞《暮秋村居即事》)一边享受着“紫蟹黄鸡”这些农家美味,一边与他们说着无拘无束的醉话,真是别有情趣。

据《中国艺术报》

豫剧沙河调 传唱两百年

开栏的话:

沙河调是一笔珍贵的文化遗产,自清朝中期起在沙颍河流域传唱至今,2015年入选市级非物质文化遗产项目名录,2021年入选省级非物质文化遗产项目名录。本版自即日起开设由市文化广电和旅游局主办的《漫谈豫剧沙河调》栏目,请戏剧专家和沙河调研究者为广大读者介绍沙河调的艺术特色、代表性剧目以及当前如何更好地传承与发展。

■张自立 口述

本报记者 于文博 整理

张自立,1941年出生,沙河调老艺人。他13岁学戏,15岁开始登台演出。一生工花脸,兼须生、丑等行当;曾师从沙河调名家曹江、魏金喜、李顺等,被誉为沙河调“活化石”。1998年从市豫剧团退休后,张自立致力沙河调的研究、传承工作。近日,张自立向记者讲述了有关沙河调的前世今生,记者对此进行了整理。

沙河调和祥符调、豫东调、豫西调并称豫剧四大流派,产生和发展于沙颍河流域,自清朝中期传至今,有着200多年的历史,漯河、周口、商水、沈丘等地都是沙河调的发源地和流行地区。

“江南百货萃,此处星辰罗。”漯河自古就是繁华的水旱码头,经济繁荣,商贾云集,各种民间艺术流派也在此荟萃。清朝中叶,眷戏和罗戏在漯河盛行

一时,清地方政府却以老百姓整日跑着看戏荒废了农桑以及戏中传播“淫词俚语,有伤风化”为由给禁了。

此后,其他剧种纷纷乘机登陆漯河:梆子、越调、楚剧、汉调等百花齐放、相互融合。眷戏和罗戏艺人也在这种融合中重新找回了舞台。当时,河南梆子因与罗戏和眷戏的发音、道白及表演的程式接近,传入漯河地区后深受欢迎。生活无着的眷戏和罗戏艺人大多融入梆子戏班,慢慢形成了独具特色的梆子戏——本地梆。

20世纪50年代末,河南省一次文艺座谈会中,当时的省文化厅副厅长、著名文艺理论家冯纪汉提议,根据流传地域、演唱特色等,把豫剧归纳为豫东、豫西、沙河和祥符四大流派,得到文化界和戏剧界的广泛认可,本地梆从此成为沙河调。

沙河调具有浓厚的地方色彩,唱腔

激越,在发展过程中不仅吸收了当地民歌、小调的艺术特色,还融合了武术、器械表演等,形成不少“绝活儿”。独特的艺术风格让沙河调受到了观众的喜爱和追捧,在沙河两岸久久传唱,曾经漯河大大小小的庙会上的沙河调演出。每次演出,场下观众的掌声震耳欲聋。一代又一代沙河调艺人得到观众的喜爱和认可成为名角儿,每次演出都座无虚席。

1956年,沙河调剧目《白莲花》参加河南省戏曲会演,获得多个奖项,沙河调再次得到各界的关注。20世纪80年代,沙河调剧目《雷音寺》《反徐州》《卖华山》参加了河南省戏剧流派会演,观众反响热烈。

作为地方剧种,漯河艺人对沙河调有着深厚的感情。以前,沙河调的传承全靠老师口传心授,后来也有老师通过谱子教学。传承方式虽有改变,但沙河调艺人认真的认真态度从未改变。每排

练一场戏,哑排、响排、花排、彩排等,精益求精,推动着沙河调艺术不断发展。

近年来,市委、市政府高度重视沙河调的传承发展,通过走访老艺人等方式,录制和整理了很多沙河调传统剧目的唱腔、唱段,整理出不少剧本,并出版了沙河调专著《铿锵悠扬沙河调》。2015年,沙河调入选市级非物质文化遗产项目名录;2021年,沙河调入选省级非物质文化遗产项目名录。

漯河这一方沃土有着深厚的文化底蕴,滋养了沙河调这一戏曲艺术的明珠。作为一种依沙河起源、兴盛的独具特色的艺术流派,沙河调是漯河一笔不可多得的文化遗产,见证着漯河的发展和漯河人的精神风貌。我们要在传承的基础上不断创新,使之更加符合现代人的审美观,获得更好的传承发展。



漫谈 豫剧沙河调

漯河市文化广电和旅游局 主办

商桥村：因一条河一座桥而得名

■姚增瑞

秋分时节,田园瓜果飘香;中原大地,满眼丰收美景。2022年中国农民丰收节河南省主会场活动在临颍县皇帝庙乡商桥村举行。商桥村喜迎八方来宾,热闹非凡。

商桥村位于临颍县与郾城区交界的小商河(颍河故道)南北两岸,实际上由两个村子组成,河北边为“北商桥”,俗称“北寨”,归临颍县管辖;河南边为“南商桥”,俗称“南寨”,归郾城区管辖。

说起小商桥,不能不说颍河。古代有“四渎八流”之说,其中“八流”之一就有“颍水”。“颍水”作为淮河的重要支流,其名字一直沿用至今。但是在其流经的某一段却有不同叫法。譬如,在明代的临颍地图上,颍河被标注为“渚河”;清顺治年间的《临颍县志》也有记载:“在颍西十五里即渚水也。”民国重修《临颍县志》记载:“临颍土民皆呼曰渚河……盖所经过之地以村为名,无足怪者。”也就是说,古代的河流有些河段两岸居民会有自己通俗的冠名。而经过商桥村的颍河河段被称为小

商河,相传是古时商王经此而得名。桥因河而得名,河因桥而出名,人们以桥为村名。

小商桥始建于何时,《二十四史》上并没有明确记载。据《郾城县志》记载,小商桥“在南寨门外小颍河上……隋开皇四年建”。整修小商桥时曾挖出一个桥碑,石碑上清晰地印证了《郾城县志》所记载的修桥年代——隋开皇四年(公元584年)。这时人们才发现它比赵州桥还要早一些。且不说南宋爱国将领杨再兴在此留下了壮烈的故事使它名扬天下,即使作为颍河东西航运和南北大道的交会点,小商桥也给本地区的繁荣和发展带来了不可或缺的动力。清顺治年间《临颍县志》记载:“(临颍县)明洪武初置急递铺凡六所”,其中就有“小商桥铺”;“洪武二十九年知县李实立县市法,全县设立16个集市,月各六集”,其中就有小商桥村。陆路交通和水路航运的便捷,使小商桥成为河南中南部富庶的名镇。

退休教师朱广振是土生土长的商桥人,也是当地历史文化的研究者。他告诉笔者,商桥从没有发生过洪水。据村

里老人讲,商桥上有一个龙头,龙嘴里有两个石珠,水位一到龙头部位水就会被吸进去,所以商桥从来无水患。其实,真实情况是每到汛期颍河都会从繁城回族镇锅圈口决堤,向东分流,其余颍水途经台陈镇大沟桥附近又会向东南漫堤,剩余水流到商桥已成强弩之末,不可能再造成水患。而到了秋冬枯水季节,小商河仍然流水淙淙,舒缓的河水适宜船舶航行,可以说这里是不可多得的宝地。

朱广振说,历经宋元战乱后,商桥村只剩宋、耿两姓人家(现在商桥村还有一条路叫“耿路”)。经过明朝初年的休养生息,商桥村渐渐恢复元气,又呈现出繁华景象,各地商户云集,街道两旁房屋檐廊相接,一派江南风格,有“小上海”之称。除了经营商业,开客栈的商户也不在少数,宽敞的院子、宽阔的院门,大车小都可以直接

进去。据朱广振整理的资料记载,农历正月十九是小商桥的庙会。小商桥人常说:“会比年大。”从农历正月十三开始,街上就人山人海,各种商品琳琅满目,庙会上的杂耍就有72家。最令人瞩目的就是大街两旁悬挂的大纱灯,每个纱灯上都绘有好几个图案,刚好组成一个完整的古代故事。这些大纱灯据说就是从扬州定制的,可惜现在已无影踪。

一条河、一座桥、一个村庄。千百年来,村民安居乐业、五谷丰登。这次2022年中国农民丰收节河南省主会场活动的成功举办,使小商桥村名扬中原。如今的小商桥村传承和发扬中华优秀传统文化,呈现出新农村的新风貌,正走在乡村振兴的康庄大道上。



村名故事