

董国政

浅谈河南曲剧艺术

中国的戏曲艺术源远流长。据记载,中国戏曲有360多个戏曲剧种,有国粹京剧及昆曲、黄梅戏、川剧、评剧、秦腔、豫剧、曲剧等。单就曲剧而言,按地域环境的不同,又分为河南曲剧、北京曲剧、云南曲剧、四川曲剧、白族的大本曲剧,这五种曲剧具有不同的风格。河南曲剧,据《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》记载:“河南曲剧是由坐班清唱的河南鼓子曲中呆牌小调与民间歌舞高跷相结合而发展成的一种戏曲剧种”。

河南曲剧的演变分三个阶段:第一阶段是高跷曲子,第二阶段是高台曲子,最后演变为现在的河南曲剧。河南曲剧的形成与河南大调曲子密不可分。大调曲子,也称“河南鼓子曲”,是河南流传久远的一种民间说唱音乐。据说早在北宋时期就在河南民间流传。现在的小调曲子便是在大调曲子基础上兴起的。早称“高跷曲子”或“踩唱”,即踩着高跷唱,不踩跷的清唱则称“哼小曲”或“唱小曲”。1919年(民国八年)的洛阳灯节,因观众多,秩序难以维护,临时将踩跷挪到了地势稍高的地方,群众反映

极好,这为后来的高台演出奠定了基础。1926年(民国十五年)农历四月,汝州的关遇龙、朱万明应邀到登封县颍集镇演出,不巧踩唱中下起了大雨,地面泥泞,踩唱无法进行。雨停后,观众要求继续表演,演员们便登上用四辆马车临时搭起的“舞台”继续演出,因这种形式少掉了高跷的束缚,演员表演更加自如,后来,老艺人们便用这种形式到各地演出,“高跷曲”由此演变成了“高台曲”。经过若干年的发展,“高台曲”因有别于“粗俗”的“高跷曲”被人们称之为“文明曲子”。按地域划分,有豫西一带的“洛阳曲子”,豫西南一带的“南阳曲子”。1951年,通称为“河南曲子”,即河南曲剧。

现代曲剧艺术是在早期小调曲子的基础上不断创新发展形成的。小调曲是劳动人民在劳动中随意哼唱的一种形式。据《中国民间歌舞集成·河南卷》记载:“小调曲在全国有399种,受地域环境的影响,唱法有所不同,以哼唱的形式出现,音韵区域在低音与中音之间,最高音符在高音“i”上,比如“纺花

密结合,相得益彰,让人听起来不乏味单调。孩子们唱到后面,自然是追悔莫及,所以板式又转到了紧打慢唱。特别是孩子们唱到“救救我”三字时,用层层递进的作曲手法,连续唱出了六个“救救我”,用传统的板式结合新颖的作曲手法,再次注解了“流变”的含义。

在孩子们“救救我”的哭喊声中,铁窗外女法官李玉红的母爱之情一下子被触动了。曲作者用【飞板】唱出了她的心声“救我救我声声喊,我的手在颤抖心发寒”。这是女主人公的第一段唱,曲作者没有用擅长表现高亢激越的豫东调去故意渲染拔高女法官的正面形象,而是用朴实、委婉、亲切的豫西调来表现女法官善良的母爱之情。在两句【飞板】过后,自动转入了【慢二八】,只有唱到“活生生的现实又摆眼前时”,旋律往上扬了一下,用豫东调来表现此时李玉红恨铁不成钢的情绪,接着唱“心里流泪还得依法办案”,旋律又回到了豫西调上,最后以发自

肺腑的劝导之言结束了此段唱。

法官形象在人们心目中总是冷面铁心、干板直正的,可李玉红让人们看到了法官温柔体贴的另一面。所以,纵观整部戏,李玉红的唱腔没有喊叫说教之音,以朴实无华、旋律细腻、抒情真挚的豫西调为主,豫东调为辅。在关键唱词里,根据人物情绪发展的需要,不失时机地让演员的演唱技巧酣畅淋漓地发挥一下,给观众留下了深刻的印象。

比如第四场李玉红宣判后的那段重点唱,前面是对少年犯的感慨反思,用的还是豫西调,当唱到“小常青聪明好求学上进,我应该帮她联系高二班”,开始转向了豫东调,因为李玉红下了决心要对少年犯“扶一扶、搀一搀、送一程、加一鞭”。特别是唱到最后“让他们一步一步走出沼泽地,人间正道阔步永向前”时,曲作者用1/4节奏,借鉴京剧行腔手法由高音区回旋到低音区,再由低音区上扬到高音区

结束整段唱,既有豫剧的传统韵味,又有变革创新。这句行腔长达几十小节,听后十分过瘾。

除李玉红的唱段外,其他人物的唱腔在传统的基础上也各有追求。奶奶是一个靠捡破烂为生的农村老太太,她的唱腔更多了一份传统的韵味,苍凉质朴;常青是一个迷恋网吧、正值青春萌动期的女孩,她的唱腔多用降B调,给人以清新亮丽之感;金来是一个包工头,他唯一的一段唱在【流水板】及传统【狗嘶咬】的基础上,糅进了他的主题音调,使得这个人物形象更加鲜明突出。

豫剧唱腔的“流变”一定要建立在自然顺畅的基础上,传统和创新的结合不能有丝毫痕迹,不能像水和油那样两张皮,要达到水乳交融、浑然一体的境界。豫剧《法官·妈妈》的唱腔在这方面做得很好。

(作者单位:驻马店市广播电视大学)

曲”、“十月花”、“十对花”、“打积干”、“雪花飘”、“桑叶青·桑叶黄”、“放风筝”、“小放牛”、“盼丈夫”等。河南曲剧的调门众多,大约可分为四个类型:

一、正统曲牌,如【潼关】、【边关】、【石榴花】、【上小楼】、【满江红】、【山坡羊】。此类曲牌格律严谨,是纯正的“大调曲子”,也称“鼓子曲”,但舞台上很少用。

二、俗曲小令,如【银扭丝】、【打枣竿】、【哭皇天】等,此类小牌子介于正统曲牌和民歌小调之间,即平常所说的“小调曲子”,舞台上使用概率比正统曲牌高。

三、民歌小调,如【阳调】、【卫调】、【太平年】、【绣荷包】等,此类小曲不受约束,任意填词,使用率也较高。

四、纯粹板腔,如【阴阳勾】、【链子句】、【哭撩子】等。此类唱调大多吸纳别的剧种,在舞台上也是不可或缺的一种唱法。

据记载,舞台上常用的有【阳调】、【诗篇】、【汉江】、【银扭丝】、【莲花落】等20余种基本唱调。

河南曲剧从剧团数量及其影响来说,在河南20多个剧种中位居第二,被国家列为非物质文化遗产。人们喜爱曲剧,究其原因,无外乎有以下几个因素:

第一,通俗。曲剧的曲牌绝大部分是一板一眼的清板,混板和散板极少,节奏比较稳定,且多是一字一音,很少用花腔,便于学唱。第二,顺口。曲剧的曲牌多来自民歌小曲,如【阳调】、【诗篇】、【剪剪花】等,没有拖腔,唱起来比较顺口,即使没有受过专业训练,学唱也比较容易。第三,本色表演。河南曲剧源自民间,有浓郁的乡土气息,贴近生活、自然,深受广大群众的喜爱和欢迎。

河南曲剧诞生至今80余年,相对于其他剧种来说,属年轻的小字辈,但其发展却很迅猛。河南曲剧不拘一格,吸百家之长,从其他剧种汲取丰富的营养,从而产生了许多优秀的剧目。据不完全统计,河南曲剧的传统剧目有200余部。新中国建立以来,新编和移植改编的现代戏和传统戏也有200余部,总量400多部。代表性的剧目有:

《花庭会》、《李豁子离婚》、《风雪配》、《安安送米》、《卷席筒》、《陈三两》、《洛阳令》、《屠夫状元》、《寇准背靴》、《三子争父》、《泪洒相思地》、《阿Q与孔乙己》等。其中著名曲剧表演艺术家张新芳主演的《陈三两》,海连池主演的《卷席筒》,胡希华主演的《屠夫状元》,马骥主演的《寇准背靴》,王秀玲主演的《风雪配》等被相继拍摄为戏曲艺术片。许昌市曲剧团的国家一级演员张晓凤主演的现代戏《买牛》上世纪60年代被搬上银幕,80年代《无名草》被拍摄为电视剧,并被录制成广播剧,更名为《寸草春晖》。

河南曲剧历经80年沧桑,跨越世纪之河,在一代又一代曲剧艺术家及众多曲剧爱好者的共同努力下,走过了一个又一个春夏秋冬,历经风风雨雨,使河南曲剧由民间说唱艺术蜕变为现代曲剧艺术。随时代的变迁,河南曲剧愈加成熟,彰显无穷魅力。尤其是近几年,河南曲剧打破传统的模式,创作了一些优秀的剧目。值得一提的是,河南省曲剧团创作的曲剧《阿Q与孔乙己》,无论从剧本内容,还是从唱腔、舞美设计来说,都是一次革新。整体效果让人耳目一新,实属经典之作。在这部戏里,人物的个体价值、主体意识得到确立,剧作家准确地塑造了人物,通过演员精湛到位、可圈可点的表演,展现在观众面前的是一个活灵活现、质朴愚昧、圆滑无赖、盲目趋时、渴望美好情感但又懦弱胆怯、生活在社会最底层的一个可悲的旧中国小人物形象。但是现在好的曲剧剧本少之又少,多数是由其他剧种移植改编而成。除了上面提到的《阿Q与孔乙己》,具有代表性的曲剧原创剧目还有2002年参加河南省第九届戏剧大赛荣获金奖,由南阳市曲剧团演出的《惊蛰》,2005年参加河南省第十届戏剧大赛荣获大奖、由平顶山市曲剧团首演的《明月芳魂》等为数不多的几部创作剧目。相比京剧、豫剧诸多的原创优秀剧目,河南曲剧的剧目少得可怜,简直是凤毛麟角。摆在眼前的另一现实问题是,即使有优秀的创作剧本,但搬上舞台还需要一笔不菲的经费,这对一些单纯靠演出收入或者上级财政部门补贴

有限的剧团来说,心有余而力不足,只能望而兴叹。

虽然历经艰辛,坎坎坷坷,河南曲剧最终还是发展成了一种现代戏曲艺术,对中国戏曲的发展做出了巨大的贡献。称曲剧为现代戏曲艺术,首先是河南曲剧创新了传统的唱腔音乐。不同戏曲剧种和音乐,都有其自身的语言风格、板式与曲式结构及音乐语汇特点,随着戏曲音乐的改革与发展,河南曲剧音乐近年来打破了传统曲牌结构的制约,作曲家在保持剧种风格的基础上,发挥旋律个性,创新曲牌,推动河南曲剧音乐向前发展,在舞台实践中取得了很好的艺术效果。其次,现代化的舞台装置是现代戏曲艺术的一大亮点。随着时代的变迁,河南曲剧也在日新月异变化着。早期的河南曲剧是在高地上随意演出或者搭一简易舞台即可开锣演出,没有什么视觉效果。而今,即使仍在乡村庙会高台演出,但演出效果已是大不相同。舞台上灯光绚丽,彩灯高照,演员们服饰华丽,随着剧情不同变换场景,让人恍若置身于内,随舞台上人物或喜或悲,让观众在感受戏曲旋律美的同时,享受着色彩灯光等现代化手段带给人的美轮美奂的视觉效果。这就是现代化戏曲艺术所绽放的光彩和魅力。

河南曲剧来自民间,贴近百姓生活。要想使河南曲剧这个现代戏曲艺术在历史长河中生生不息,必须扎根于民间,汲取民间素材,不断革新。我们坚信,河南曲剧在致力于发展曲剧艺术的一代又一代艺术家及热爱曲剧艺术的人们的共同努力下,定会发扬光大,河南曲剧这棵艺术奇葩定会绽放得更加绚丽夺目,现代戏曲艺术所特有的芬芳定会香飘千万家!

(作者单位:许昌市曲剧团)