

浅析现代豫剧审美趋向

李建军 (郑州市曲剧团 河南郑州 450000)

摘要:豫剧是我国最大的地方剧种,仅次于京剧,居各地方剧种之首。豫剧又称“河南梆子”“河南高调”。在新社会变革思潮的冲击下,随着舞台技术的不断更新,再加上东西方其他戏剧样式的影响,豫剧的艺术表现形态发生了很大的改变。其在艺术表现形式和内容等方面所进行的许许多多卓有成效的探索和实践,引起了当代观众的瞩目和青睐。

关键词:豫剧;表现形式;探索;审美趋向

豫剧是我国最大的地方剧种,仅次于京剧,居各地方剧种之首。豫剧又称“河南梆子”“河南高调”,“豫剧”之称是新中国成立后才开始用的。由于早期演员用本嗓演唱,起腔与收腔时用假声翻高尾音带“讴”,又叫“河南讴”。以前,河南梆子在豫西山区演出时常常靠着山堆或土台子,所以人们也称它为“靠山吼”。豫剧流行于山东、山西、湖北、宁夏、青海、河南、河北、新疆等十几个省区,是我国最有影响的戏曲之一。如今,豫剧除遍及本省外,又传播到邻近各省及甘肃、青海、天津、吉林、江苏、新疆、西藏等省、市、自治区,并在各地组成了不少专业剧团。近几年来,豫剧演员多以真声演唱,所以一般都能做到吐字清晰,行腔酣畅,易于为观众听清。加之表演细腻,真切感人,文辞通俗易懂,故一跃而成为梆子腔系中最吸引观众的剧种。

豫剧一向以唱功见长,它的唱腔流畅,节奏鲜明,相比京剧唱念做打的精细讲究,豫剧是质朴的。虽然在舞美、服饰行头上,新派豫剧也力求完美,在细节上越来越多的投入,但与京剧的奢华相比,豫剧则因为薄施粉黛而平易近人;京剧的台词非常讲究,每一字一句读来都满口诗香,词藻华丽、讲究韵律,豫剧的台词则是平白的、通俗的,即便是晦涩的句子也会用夹杂其中的口语将那份因为艰深所带来的陌生感完全融化,前者就像李白的奇思瑰伟、华彩肆溢,后者则像白居易力求朴实、贴近观众。秦腔的美在于唱腔的高亢不遗余力,总觉得这种艺术和金属乐有着某种神秘的血缘关系,每次听到秦腔,我总有种莫名的蠢动想追随这近似呐喊的歌声让身体随之摇摆。而豫剧的唱腔虽然也有如包公的激情澎湃,但大多时候则是平的,大段大段的唱里或欢快、或悲情,少有人起伏,却多了娓娓诉说的款款深情,比如在《大祭桩》里婆媳冲突的高潮处,黄桂英的唱段也是家常的一句“婆母娘且息怒请听我讲”缓缓道来,平静的诉说里多了一份理性。所有的艺术最打动人处,都在于情,豫剧也更因其朴素、真挚的对于情的艺术追求而打动观众、经久不衰。现代豫剧在新时代又有了新的发展。

上个世纪末这个世纪初,随着文化交流的不断加大加深,中国戏曲舞台在新思潮和新文化的冲击与影响下,艺术表现形态发生了深刻的裂变。这一时期新创作的戏曲剧目,其剧本结构形

态、时空处理方式、舞台整体面貌、演出内在节奏等都已与传统大不相同。

一、更具人文关怀地透视文化内涵

以往豫剧的演出剧目,多数是对社会问题、社会事件的关注,并且一般停留在表层摹写。而当今的豫剧剧目更具现代风格,逐渐摆脱了以往的小农文化模式,更强调以人为本,关注人生、关注人性,更加注重人文关怀,通过描写人物的生存状态和命运,张扬人的价值,在更深的生活层面上透视社会的底蕴和生活的本质。

二、展现社会生活的戏剧结构更加多样

在以往的豫剧创作剧目,传统的“因果链”式的戏剧结构一直占据主导地位,这种结构,通过设置一个事件,一组矛盾冲突,一环扣一环,前边有因,后边是果,集中、凝炼,情节紧张,容易调动观众的欣赏热情。而一些现代豫剧往往打破这种“因果链”式的戏剧结构样式,它们或没有统一的事件和统一的冲突,或不把情节发展的根本动因放在对立双方的矛盾冲突上,以“别样”的结构方式表现主题,聚焦观众的注意力,使作品展现出“别样”的风采。

三、舞台语调和戏剧风格日益丰富

舞台语调是指戏剧艺术在二度创作过程中所产生的一种具体的、形象化的艺术思维与艺术表现手段。一出戏的舞台语调可能产生在很多地方,既包括戏剧行动、场面调度、灯光色彩、音乐变化,又包括整体演出样式以及演出组成部分的相互协调等。舞台语调的风格色彩主要取决于剧作的主旨、体裁、题材、样式、风格以及创作者对它的理解和把握。20世纪八九十年代是戏曲创作百花齐放的年代,也是豫剧创作者激情勃发的年代,他们以新的思维、新的色彩、新的手段进行新剧目创作,从而创造了丰富的舞台语调,表现出来或沉雄、或悲壮、或深沉、或婉约、或清丽,在豫剧舞台上绘制出了一幅幅特色鲜明、情调突出、色彩饱满的绚丽图画。

四、创新表演语汇塑造人物形象

如果对近二十年来戏曲舞台上的现代戏剧人物和传统戏剧人物的异同进行比较,我们能够发现,现代戏剧的人物性格比较复杂,就性格结构而言,它不是平面的人物行动的依据,而是立体的各种性格因子的复合体。出现这类复杂性戏剧人物的原因并不复杂,它一方面是由于现代社会复杂的生活实际,另一方面则受现代观众审美心理决定。因此,通过创新,以个性化的表演语汇塑造个性化的人物,是豫剧艺术家们的新选择。

总之,在大力弘扬传统文化的今天,豫剧一方面要保持传统神韵和本质特征,但同时,也要随着时代的变化不断创新。尽管有些创新还有待时间的检验,但是,只要我们正确处理继承与创新的关系,大胆实践、勇于探索,豫剧一定会有新的发展和进步。

戏”过多,会影响学生对传统京剧唱段的了解,那么,教师可以适当增加一些传统京剧唱段。例如,《贵妃醉酒》这一广为传唱的京剧唱段。

总之,京剧作为我国的“国粹”,传统艺术文化的代表,要弘扬和发展京剧艺术,不仅需要我们教育工作者为京剧的传承和发展培育良好的土壤和氛围,还需要整个社会对京剧艺术的理解和支持,为京剧艺术营造良好的文化氛围。京剧进课堂试点工作虽然只规定了一年,但是京剧的传承与发展是长期而艰巨的任务。作为教育工作者,应该在教育实践中总结经验,不断改进教育方法,提出更好的教育教学对策,使京剧艺术真正的走进青少年

年的学习生活中,切实加强青少年进行传统文化教育,可以让中华文化的甘美乳汁浸润孩子们的心田。

参考文献:

- [1]曹理,《普通学校音乐教育学》,上海教育出版社,1993年9月第一版
- [2]崔伟,《京剧——中国国粹艺术读本》,中国文联出版社,2008年9月第一版
- [3]陈立武,非物质文化遗产的现代教育价值,《师道》,2008年第五期