

简议继承传统弘扬评剧艺术

齐丽君 (盘锦市评剧团 辽宁盘锦 124000)

评剧是我国北方广大群众喜爱的一个戏曲剧种,在民间说唱莲花落和歌舞蹦蹦的基础上,借鉴吸收皮影、河北梆子、京剧等艺术营养而逐步发展起来,经历了“对口莲花”到“唐山落子”的演变及“奉天落子”时期。评剧创造了异彩纷呈的艺术流派,留下了许多脍炙人口的优秀剧目,涌现了一批令观众喜爱的优秀演员。在评剧的发展过程中,继承传统、发展创新,始终是艺术家们追求的方向。

一、评剧音乐的发展必须从自身传统中孕育并不断地丰富完善

评剧是属于“落子腔系”的新兴剧中。直到建国初期,评剧才有小生、小旦、小花脸三个行当。要想成为一个大剧种,必须努力创造行当齐全的唱腔。1958年,中国评剧院为了进一步发展评剧,对曾被观众喜爱,却被摧残的四位老艺人的西路评剧进行抢救,派青年演员把戏学过来,把剧本、曲谱整理出来。这些西路腔在《夺印》里用到了烂菜花(彩旦)的腔中;在《向阳商店》里用到了刘春秀(泼辣旦)的腔中。这些西路腔以其高亢、粗犷,生活气息浓厚的特点,使彩旦、泼辣旦、小花脸找到了更具个性的音调。1960年在《杨八姐游春》中,花月仙、李梓厚、胡斌为塑造余太君的音乐形象,将女生传统腔向低音区扩展,并在人物感情强烈处吸收了老生、花脸的旋法,创作出了板式丰富的老旦的成套唱腔。无论是评剧的老生、花脸、小花脸,还是老旦、彩旦、泼辣旦,六个行当唱腔的确立,都是从评剧自身的传统中孕育出来的。

社会在不断地发展,人们的审美需求也随之变化。但不管怎么变,对美的追求是不会改变的。评剧以唱功见长,如《马寡妇开店》全剧一个多小时,差不多从头唱到尾。可是观众对于每个字都听得很清楚,这是评剧唱功的一个长处,我们要发扬这些长处,在演唱时要苦练基本功,继承评剧优良的传统,在传统唱腔的基础上,不断地改革创新,以适应广大观众新的审美需求,这是评剧生存发展的需要。现代社会人们需要一些明丽、熟悉、好听、易学的唱腔。明丽,指的是应该强调旋律上的新意,更要跟上时代的潮流。熟悉则应该是在传统唱腔的基础上,配以新鲜的板式结构和配器手法,也可以熟悉的板式结构内糅进新鲜的,更能准确表达人物的新音调。好听的含义则要求从两方面努力,一方面要写出好的旋律来;另一方面要有充沛的感情和足以表达作品的演唱技巧来演唱。易学就是人们的观看的同时,有参与的可能,并生产自娱自乐的效果。

二、继承流派,培养传人

一个剧种流派纷呈,出现诸多观众喜欢的艺术流派,是非常可喜的,说明这个剧种是繁荣的是不断发展的。但一个艺术流派具备了其演唱特点和剧目还是不够的。因为流派的形成还具有独特性和传承性,流传的要素之一要有优秀的传人。中国评剧字的新凤霞、小白玉霜、花月仙等;沈阳评剧院的韩少云、花淑兰、筱俊亭等,她们都培养了自己流派传人。国家也加大了对传统戏剧的保护,辽宁的评剧流派韩、花、筱都已被列入国家级非物质文化遗产的保护名录,这必将对流派的有效扶植和传承人有益。

同时,流派艺术与时代是紧密相连的,流派艺术只有紧跟时代,才能保持旺盛的生命力。白派的传人小白玉霜,她继承发展了评剧白派艺术,将白派的表现音域分别向上和向下有所扩展。如现代戏《金沙江畔》中的“小酸枣”唱段就是以往评剧白派中

未见的演唱风格。

在这里我想重点说一下花派的传承:花淑兰根据自己的嗓音条件,一面继承前辈的传统艺术,博采众长,另一方面,广泛吸取京剧、梆子、大鼓等剧种、曲种的艺术营养加以融化,进行发展和创新,创造出“高遏行云,低逐流水”的花派唱腔。她嗓音清脆甜亮,音质纯净,唱腔高亢挺拔。人们赞誉她的演唱有“三高”即:“弦高、腔高、音高起唱”。她音域宽,共鸣好,吐字清晰,字正腔圆,韵味浓郁。善于演唱高亢向上的旋律,喜用有弹性的疙瘩腔,行腔多彩流畅,上下滑动,上滑满,高低自如。她演唱以刚毅见长,刚中亮,柔中脆,低腔低而不沉,柔而不温。嗓音越唱越高,有极大的爆发力,享有“金嗓”、“戏曲的美声”、“花腔女高音”的美称。60多年舞台实践中,演出大小剧目二百多出,达二万余场次,多次获人区、省、市优秀表演奖,并有十多出剧目灌制了唱片和录音盒带、刻制光盘专辑发行全国,主要代表作有《白毛女》《茶瓶计》《琼花》《谢瑶环》《黛诺》《花木兰从军》《志愿军未婚妻》《三节烈》《半把剪刀》《相思树》《牧羊圈》等。她领衔主演的戏曲电视片《夕阳无限好》播放全国,她的名字被载入《中国大百科全书》,书中大量记载了“花派”优秀唱段。她热心传授技术,各地弟子近50人,“一代栋梁木满园桃李花”。她们是:冯玉萍、王镇之、郑桂芳、曾昭娟、吴丹阳、赵俊芝、张丽华、徐之琴等。

正是因为有这些优秀的传人,评剧的流派才能得到流传和发展,所以说培养优秀的流派传人无疑是发展戏曲的必要的措施这一。

三、发扬评剧艺术贴近人民、通俗易懂的特点,创作出优秀的作品

从评剧的发展史中不难看出,评剧是吸收了多种民间表演艺术形式发展而成的。它深深地扎根在广大民众之中,反映的内容与百姓的生活息息相关。绝大部分作品表现民间生活,充满浓郁的生活气息。如评剧的代表剧目《杨三姐告状》、《刘巧儿》、《王少安赶船》等。故事通俗、结构奇巧、很富于传奇性,语言风趣、唱词细腻、故事很吸引人。评剧今后的发展和繁荣,剧本的创作是极其重要的,一代代著名的评剧演员都有自己的拿手好戏。评剧的创始人之一成兆才在30年的创作生活和演戏生活中,创作了许多的优秀作品,如《杜十娘》《花为媒》《马寡妇开店》《杨三姐告状》等。多少年来,一代代的评剧演员,扮演的多半是他编写的戏。成兆才创作的成功,是因为他有着非常丰富的民间文学修养,并熟悉当地的人民生活。《杨三姐告状》取材于一件真实的故事,剧作者见过年幼的杨三姐本人,因此,他写得非常真实,也非常深刻。几十年来,一直受到广大群众的喜爱。它奠定了评剧现代戏的基础,成为评剧表现现代生活题材这一优统的优秀剧目之一。评剧来源于民间,兴旺于民间,是名副其实的大众艺术。正是浩荡的普通观众构成了评剧大厦的坚实基础,才有了评剧的成熟,才有了评剧的发展和传承。评剧之所以能久演不衰,其主要原因是它民众化题材的选择。接近民众生活,反映民众思想,是评剧创作应遵循的规律。

评剧是我国戏曲艺术的重要组成部分,为表现火热的现实生活,弘扬民族精神,满足群众精神文化生活需要,发挥了积极的作用。评剧的发展历史证明:只有不断地继承,不断地发展,与时代同步,与生活同步,才能成为戏剧百花园中最绚丽的花朵!

写意的表现方法,许仙掀开帷帐,观众并没有看到白蛇蜕变的过程,这里离开了电视的技术上的处理方式,用许仙倒地昏迷的反应来展现白蛇的蜕变,也就为舞台演出的弊端找到了一个合适的解决方法。

同时姿势和造型在里面,构成了十分精彩夺目、婀娜多姿、扣人心弦和应接不暇的种种场面。譬如白娘子与青儿等通力合演的“斜跨”“转圆盘”“耍旋子”“双手托举”和“双肩托人”

等艺术造型和很多武戏身段,都熔炼和镶嵌了不少优美的体操、柔术、杂技的动作、构成精彩夺目、扣人心弦种种场面为承接这个传奇故事和刻画人物性格服务。

作者简介:

惠若愚,1992年3月出生于浙江杭州,现就读于浙江师范大学文化创意与传播学院,戏剧影视文学专业。