

重拾尘封的历史

——广西现代京剧《瑶山春》之研究

吴紫荃 (广西艺术学院 广西南宁 530000)

摘要: 广西的《瑶山春》是继八个样板戏后第一敢于突破的现代京剧。本人将以采访的形式收集口述资料,探索研究广西现代京剧《瑶山春》,主要分析其配乐、唱腔及其对文革后戏曲改革的影响与对当时广西京剧的历史成就。

关键词: 《瑶山春》; 音乐分析; 影响

广西壮族自治区京剧团创作并演出的《瑶山春》,是反映广西解放初期,我军一支部队挺进瑶山,团结广大群众,追剿残匪的斗争生活的。现代京剧《瑶山春》通过艺术形式描写说明了只有在中国共产党的领导下,在毛主席的民族政策的光辉指引下,我国这个多民族的国家才能够真正地消除民族歧视和民族压迫,实现各族人民的革命大团结。

一、《瑶山春》音乐分析

1. 《瑶山春》的主要唱腔分析

唱腔,由于是演员直接唱出来的、带有文学语言并经过艺术加工的音调,因而他在揭示人物内心世界方面,具有更直接、明确、细致的特长,并赋予强烈的艺术感染力。这一特有功能使之成为戏曲中塑造典型人物形象的重要手段。为了表现各个不同时代的生活内容,单靠老传统、旧技巧是实现不了这个要求的,必须在旧传统的基础上创造新的表现手法,运用新的技巧。这样戏曲的形式就需要不断革新。在中国戏曲史上,每一个时代都有新鲜表现手段增加到戏曲艺术中来。在戏曲革新中,重要的是要用到新的艺术手段来表现新的人物,其中唱腔音乐的变化也是一个重要方面。当然,音乐与人民感情之间的关系,不是如古人说的那么简单,应该说不同时代不同的艺术家所反映的思想感情是比较复杂的,人民在感情上的感受和反映也总是具体的,永远不会雷同的。以传神写照之笔,朔风姿神貌之人,谱同而不同之曲唱腔,是戏曲音乐的主题部分,唱腔的好坏对一个戏来说是至关重要的。《瑶山春》的唱腔,虽然基本上都是以皮黄曲调谱写的,然后,每一个戏中主要人物的唱腔,却都根据剧中人物的不同性别、不同年龄、不同性格、不同职业以及不同角色行当等等,均以富有个性化的音乐语言,朔造出各种栩栩如生,风姿神貌的音乐形象。

现代京剧《瑶山春》学习借鉴了样板戏的唱腔特点充分发挥了唱腔音乐直接揭示典型人物内心世界的功能,在艺术上十分强调有层次的成套唱腔,强调唱腔的旋律、风格与人物情感、性格、时代感的切合。每位主要人物的唱腔,尽管基本上都是以皮黄曲调谱写的,但都是根据剧中人物的不同年龄、性别、性格、职业、经历、时代和不同角色、行当等等,以富有个性化的音乐语言,塑造出各具风采的音乐形象。机智稳重的覃世强,心里矛盾的风大嫂,都各以其个性张扬的皮黄唱腔,给人留下深刻的印象。同时,《瑶山春》在音乐唱腔上还从广西瑶族等少数民族中重新吸纳民族音乐素材、融合京剧资源,推陈出新。《瑶山春》在音乐里用了大量的少数民族音乐的素材,因为是以广西少数民族为题材的作品,所以不但是瑶族也加了些壮族音乐。

例如核心唱段风大嫂唱腔《风过青竹林》,非常贴近人物的心情。它还吸收了壮族的音乐元素,因为是以广西少数民族为题材的作品,所以不但是瑶族也加了些壮族等广西少数民族的音乐元素。几位主要演员都在音乐唱腔当中树立了他们的形象特点。唱腔结构特点也是根据样板戏的结构模式有了主题音乐,根

据主题将各个人物树立发展起来。经过导演的构思,人物在矛盾当中,音乐形象也在矛盾当中。唱腔是京剧唱腔的反二黄,唱腔的旋律和落音,加上当时的剧情,把风大嫂当时很矛盾的心情,狭隘的民族主义思想,覃世强给她做思想工作,但是说不通她就逃跑了。她说,我的丈夫风大哥临终的遗言老在我耳边回响,瑶族人民自己不能相信任何人。唱腔吸收了一些桂北地区的渔鼓音乐,让人听不出来很生硬的渔鼓,但又能和京剧结合起来的唱腔音乐。“风过青竹林,翠叶沙沙响,好似风大哥临终遗言在耳旁”这一段的唱腔比较委婉凄凉,回响当年丈夫临终交代的遗言,而现在亲人回来却不能向着我们瑶家的一种心情。唱腔质朴细腻,委婉动人、清澈明亮,具有浓郁的民族气息。与样板戏唱腔不同在于《瑶山春》的唱腔更多在于人物心理的刻画,加强描绘了感情的色彩,而没有之前样板戏的唱腔那么速度之快,符号性较多。

现代京剧《瑶山春》中,对于唱法的处理,必须坚持一切从戏剧、人物出发,做到无论在构思阶段还是在演出过程中,始终做到由唱法塑造的音乐形象是符合剧情和人物性格的,唱声更唱情,唱声更唱戏。并且《瑶山春》对唱腔风格的把握还表现在有意识地运用唱腔音调来创作器乐曲,做到在基本放弃传统曲牌来创作场景音乐而另创新曲时,也不致游离于剧种风格之外,保持与唱腔风格的一致性与流畅性。在覃世强《翻山越岭捣匪巢》唱腔中,对于覃世强的唱腔设计,运用刚柔兼具、以刚为主和断连结合、刚健秀丽的唱法,表现他勇敢机智的性格;运用以胸腔音加强音色厚度的唱法,体现他雄壮的气概、宽广的襟怀等,就是很好的例证。

2. 《瑶山春》的乐队编制及配乐分析

从现代京剧《瑶山春》的音乐创作历程可以看到其在创作中对于样板戏的借鉴。现代京剧《瑶山春》的音乐创作对多声思维、艺术个性的追求,带来了西方音乐作曲技法的多种引进和尝试,其重点落在旋律写作与乐队编排两个方面。在旋律写作上,如以最为突出的方面来看,还在于引入了与和声功能法则紧密相关的主题发展方法,以及丰富的转调技巧。戏曲音乐以变奏法为主,并且把这种手法作为曲式结构和旋律变化发展最重要的原则,同时也积累起丰富的形式和技巧。

进而可以说,对于每个音乐程式的具体运用,也还是主要通过变奏法,使它们成为了活生生的、充满着新鲜感的艺术形象。也可以说,变奏法是全面地运用于戏曲音乐程式的形成及其应用和发展之中的。这种情况自然与西洋音乐旋律运动的主题发展方法以及体现在其中的和声功能法则的使用有着鲜明的不同,它给戏曲音乐带来了某些鲜明的形态特征,它对变奏法的运用也积累起了惊人的民间技巧,但是,它同时也多少表现了一点艺术上的单一和封闭所带来的局限。在继承和发扬传统戏曲音乐变奏手法及其结构功能的基础上,积极引入西方旋律运动的主题发展方法,为其音乐创作带来了新的活力。

转调技术作为构成音乐色彩对比,推动旋律发展、曲式变化的有效手段之一,在现代京剧《瑶山春》的配乐中得到了积极的引进,从而在很大程度上使作品面貌多姿多彩、焕然一新。本来,传统京剧音乐中也有着自调式、调性的对比的手法,它们主要集中在不同声腔之间的色彩对比上。在《瑶山春》的配乐中,不仅转调方法众多,而转调类型也极丰富。丰富的转调技

浅论《川北灯戏》

张升浩 高登斌 (西华师范大学音乐学院 四川南充 637000)

摘要: 川北灯戏作为川北地区的民间艺术形态,其产生有着它的社会背景和历史根源,它主要来源于川北地区的民间庆坛活动,其次是民间演唱和川北民间歌舞。川北灯戏的表演形式丰富多彩,流行的区域主要在川北地区的嘉陵江流域,在川北地区社会文化生活中的地位和影响非常深。

关键词: 川北;灯戏;艺术形态

一、川北灯戏的来源

川北灯戏是何时产生的,很难从文字上的记载准确探寻。根据史料,川北灯戏在清朝乾隆时期就流行于川北昭华、苍溪、阆中、南充等地域。川北灯戏的来源主要是巫师的跳神,在川北地区也称为巫师还坛。川北灯戏作为一种艺术形态,尤其是民间的艺术形态,其产生有着它的社会背景和历史根源,它的产生方式不是单一的,而是综合的,这要从三个方面来说明。

1. 庆坛活动

所谓庆坛是指由端公(即巫师)主持的具有迷信色彩的祈神保佑的仪式。过去科学不发达,人们对很多自然现象不能理解,也不能掌握自己的命运,就只能通过人和神之间的媒介——端公,来传递人的意愿和神的旨意,通过庆坛活动,端公代表神的旨意说出诸如:保佑人们平安吉祥、风调雨顺、人寿年丰这样的好话,使人们听来内心踏实,同时对神产生一种崇敬和畏惧。在这一活动过程中,绝大多数都是灯戏艺人,他们既跳端公又唱戏,这些表演看起来非常惬意,所以这种庆坛活动催生了灯戏的

产生。因此,这一仪式与灯戏的产生和发展有着密切的渊源关系,庆坛孕育了灯戏,是川北灯戏来源之一。

2. 民间演唱

川北地区的民间演唱非常丰富,有以演说故事为主的,如:评书;也有在表演故事的情节中不以说为主而是以唱段取胜的,如:金钱板;有的唱段很多,但并不包含一个完整的故事,如莲花落,耍摊摊等;也有音乐性较强的,如:清音,花鼓,车灯等;还有带戏剧性的拟人表演,如:皮影、木偶、猴戏、以及各种杂耍,绝技、滑稽的杂技。

川北地区的民间演唱艺人,走乡串户成了川北农村不可多得的文化知识的传播者,同时也给川北人民带来了欢乐,他们和川北灯戏的关系,有的是直接的,有的是间接的,这些民间演唱互相融合,交流,并取长补短,促进了川北灯戏的繁荣和发展。多姿多彩的川北民间演唱,不仅长期起着传播知识、讲述历史、给人们娱乐而且也滋润着灯戏这朵新花日益成长起来。

3. 川北民间歌舞

川北灯戏和川北民间歌舞的关系也非常密切,川北民间舞蹈大多数有舞有歌,歌舞相连,既舞且歌,边唱边舞,歌舞一体。川北的民歌非常丰富,产生的时间也非常古老,如由劳动而产生的号子、山歌、薅秧的秧歌、采茶的茶歌、哀灵守孝的孝歌、姑娘出嫁的嫁歌、僧人做法事唱的佛歌,可谓千姿百态,丰富多彩,在这些歌曲中,都能找出与川北灯戏有血缘般的亲密关系。

从上面三个方面可以得出川北灯戏的音乐来源于川北民间

巧,使戏里不同行当唱腔的转接更为方便自如了,戏剧情感色彩对比也更鲜明、强烈了。因此,西方音乐转调技术的引入,无异于在京剧音乐表现方法上打开了一扇新的窗户。这些配乐的特点大致上都跟样板戏的配乐结构相似。

任何一个剧种的音乐,不管它有多么悠久的历史,多么深厚的传统,如果不随着时代的发展、人民的需要和社会的变化而不断更新自己,那就难以避免由盛而衰乃至消亡的扼运。从这个意义上讲,传统魅力与革新能量的有机结合,是戏曲音乐维系旺盛的艺术生命力的一条共同规律。特别是在今天传统的戏曲音乐面临中外各种现代艺术的冲击,更需要锐意革新,加强自身的艺术能最,使自己能够立于不败之地,与前进的时代并驾齐驱,在不断变化的艺坛上纵横驰骋。

二、《瑶山春》的演出和影响

1974年北京举行了全国四省戏剧调演活动,样板戏一统舞台的局面首次被打破,《瑶山春》虽沿袭的样板戏的革命题材,但是在剧本和音乐的创作上多了份人性化的感情因素,特别是配乐中融合了广西特有的少数民族的音乐元素,在节奏上变得缓慢抒情化,并且摆脱了样板戏中固定的政治框架,让广大观众耳目一新,受到戏剧界的大加赞许。后来中央又调演《瑶山春》进京给党和国家领导人演出。毛主席通过专对中南海的电视直播观看了此戏。很快这一部反映瑶族人民斗争生活的现代京剧《瑶山春》就在全国引起强烈反响。据受访者回忆:“接着全国数以百计的剧团蜂拥而来向广西京剧团学习,返回各地公演,一时形成了全国戏剧界的《瑶山春》热,成为推动京剧艺术发展的样板。《人民日报》等有关报刊还发表评论文章,广西京剧团在当时可谓辉

煌一时”。但是这部作品又很快被束之高阁,因为招到了江青的反对。文革结束后这部作品又被长春电影厂拍成电影,可见这部作品确实曾经深入过人心。

结束语

经过对于这个作品的了解与研究,笔者一直有一个疑问:“是否还有人记住这部短暂上演的作品呢?”怀着这个疑问,笔者在南宁市朝阳广场采访了十多位老人,他们仍然对现代京剧《瑶山春》的剧情记忆犹新,并激动地绘声绘色地描述了该剧当年上演的盛况,个别老人还能哼上一小段《瑶山春》的精彩唱腔。可见这部作品在那特殊的年代的确给人们以艺术美的享受,并永远留在了他们的记忆中。

总而言之,这部现代京剧是成功的,它反映了广西的戏剧在文革时期戏剧界的脱颖而出,笔者期待着广西的京剧艺术家们能重新还原剧本,让现代京剧《瑶山春》重回舞台,让更多的老百姓了解、欣赏这部巅峰之作。笔者更恳切地希望广西的文艺工作者能创作出更好更多的文艺精品满足人民的需求,尤其是让解放以后产生的优秀文艺作品重新与观众、读者见面,以满足人们的精神文化需求。

参考文献:

1. 京剧《瑶山春》总谱(内部资料)。
2. 京剧《瑶山春》唱腔曲谱(内部资料)。
3. 京剧《瑶山春》唱腔音像资料(内部资料)。
4. 剧本创作人员访谈录音。
5. 唱腔设计创作人员访谈录音。