

浅析评剧声腔艺术

■ 钱道广

评剧作为地方戏，在清末民初形成时，只是由几个农民组成的小戏班在演出，但发展速度惊人，从解放前夕到现在，仅仅六十多年的时间，它已经发展成为全国性的戏曲剧种，地位仅次于京剧。综观其形成和发展史，在创造声腔艺术上的巨大成功，是评剧得以迅速发展和繁荣的重要因素。

一、评剧声腔艺术的起源。评剧声腔是在莲花落基础上发展起来的，同时吸收了东北民间歌舞“蹦蹦”。据资料显示，当年农民艺术家创造新腔依据的信条是：“怎么唱观众爱听，就怎么唱。”（《唐山戏曲资料汇编》第二集）这句话表明，他们在创新腔前没有一条必须遵循的人为法则，而是让头脑里的艺术灵感自由驰骋，完全以观众的反馈作为衡量新腔是否成功的尺度。《滦县志》卷四记载：“近年则交通便利，世局翻新。田夫市侩、乡曲佻达，太半染都市狡黠诡诈之习，而古风少替矣”。乡曲佻达，就是人们口头上常哼着被认为是妩媚轻薄的小调。新腔的音乐素材主要来自于当地流行的小曲，包括本地流行时间较长的和经过翻新后流行的“佻达乡曲”。这些“佻达乡曲”通过与每个创作者头脑里的音乐储备及个人的情感流动自然爆发的音乐火花相结合，再加上方言语调的旋律化与板式化，就形成了评剧独特的新腔。调查表明，当年创腔时的情形是“你一句我一句或你创一腔我创一腔，然后大家互相学习”（《唐山戏曲资料汇编》第二集）。由于每个艺术家的经历不同、天赋秉性不同、音乐储备不同，那么，他们所创的新腔必然是多姿多彩的。正是这种来源于“佻达乡曲”的小调经过老艺术家们不断完善、丰富、发展，才使评剧广受群众喜爱。

二、评剧声腔艺术的发展。评剧剧种形成后有过两次飞跃式的发展。第一次飞跃是辛亥革命到“五四”新文化运动。在这一阶段，评剧有了自己的剧目，一批女演员进入了评剧界，改变了原来旦角由男演员反串的状况。演员结构的变化为评剧表现现代生活和音乐唱腔的发展打下了良好的基础。第二次飞跃是建国后，诞生了反映现代生活的新剧目，如：《刘巧儿》、《小女婿》、《夺印》等，这个阶段是评剧艺术大发展、大繁荣时期，名演员辈出，各艺术流派争芳斗艳，专业音乐工作者参与创

作，使整个评剧在艺术上发生了质的变化，评剧音乐也开始了突破性的进展。首先是突破了男腔的调高问题，改男女腔同一个高度为男腔下移四度至女腔的属调位置，称之为“越调”。为了进一步丰富男腔的表现力再把越调下移四度称之为“越反调”，这就形成了评剧自身的一套较完整的调性体系，即正调，反调，越调，越反调。越调和越反调的产生使男演员在唱腔上得到解放，产生了一大批著名的男腔唱段。其次是随着评剧不断走向全国，它广泛吸收，曲艺、民歌及民间乐曲等其他剧种音调，不断丰富自己、发展自己。在建国以后产生的剧目中，不论是现代戏还是历史戏都程度不同地吸收了一些“外来”音调揉入在评剧唱腔中，如《向阳商店》中就揉入了唐山皮影和西路评剧音调；《刘巧儿》中吸收了东北二人转音调；《乾坤带》中吸收了西北音调。另外，在唱腔设计方面有的吸收了歌曲创作手法，如《小女婿》、《金沙江畔》、《黛诺》、《夺印》等。由于揉入了外来音调和运用了巧妙的设计手法，加之乐队编制的扩大，配器的加强，使评剧唱腔表现力更加丰富，越来越好听，受众面越来越广。还有就是板式有了新的发展，一板两眼的三拍子板式是传统评剧中没有的，在唱腔中运用这一板式也是一个新的突破。总之，评剧的声腔艺术不论在调性、腔调和板式等各方面，都在第二次飞跃中得到了充实和发展，更加趋于完善。

三、评剧声腔艺术的创新。评剧艺术与时代是紧密相连的，只有紧跟时代才能保持其自身旺盛的生命力。当前，我们正经历着一个前所未有的新时期。社会主义市场经济的大环境，为评剧的振兴发展奠定了根基。在前一时期戏曲不景气的大背景下，评剧也出现了衰势。为此，欲求评剧新的发展生机，应首先加强对评剧声腔的研究，丰富评剧的声腔艺术。为了表现新生活，我们要研究在现有表演手段基础上，融入新的表演艺术词汇，探索更新的表演手段以及演剧方法，多吸收一些当今时代的民族音乐精华作为评剧音乐补充更丰富的营养。与时俱进，继往开来，在发展中求创新，在创新中求发展，这不仅是评剧声腔音乐的根基，也是评剧表演艺术永葆生命力之所在。

责任编辑 刘 红