

题。继续办下去,对学院是严重负担,对这批年轻人也不负责任。这使史校长非常焦虑。于是决心忍痛割爱,提请党委撤销这一建制,建议由学院和在京的几个剧团共同消化这个剧团。他还主动与任桂林、荀令香两位副院长分工,分别去中国京剧院、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京军区战友京剧团做工作。这件事他虽然没有来得及完成,但他的这种工作作风与精神非常可贵,值得后人学习。

值得一提的是,在史校长担任院长不久,他便在一次党委会上提议讨论选拔和培养院领导班子的接班人问题。据我所知,在他物色的人选中有山西的刘元彤、山东的尚长麟,认为这二位同志有业务,有名声、有道德、有工作能力、有领导经验。

1983年7月,文化部教育司许翰如司长来校就我院领导班子换届进行民意测验。史校长投完票后遇见我,高兴地告诉我他投票的人选,说他投票王荣增当院长的理由是,王荣增知的多,见的多,会的多,懂的多,人品好,作风正,有工作能力,有大局观念,还有很重要的一点,就是对咱校有感情。

对他的这些评价我完全认同。

他还愉快地告诉我,他准备去京郊休养一段时间,在那里等候卸任离职的正式通知,可见他心情十分轻松而高兴。谁知这次交谈竟成诀别,如今提起,心中仍好不是滋味。

行文至此,我猛然想起1972年在天津警备区农场整党时的一段情形。这是文革中的第二次整党,第一次是在“九大”召开后,那时他被剥夺掉参加的权利。这次,我俩在同一党小组。他在自我鉴定中写上了“忠诚于党的戏曲教育事业”。讨论时,有同志同意,有同志反对,这派意见坚持至少要去掉“党的”二字。史校长见两种意见争执不下,主动表态同意不写上那二字。会后我对他的做法表示不解,他却十分坦然,毫不介意地说:“我想通了。你说,咱们国家的戏曲教育事业不是党的,还能是谁的。他们能同意我忠诚于这个事业,已经不容易了,我也知足了。”哦,我听了恍然大悟,这就是我们的史校长。

史若虚院长是京剧音乐创新的引路人

■费玉平

1978年10月中国戏曲学校经国务院批准改制升格为中国戏曲学院,成为中国戏曲史上第一所培养高等戏曲艺术人才的学府,它的首任院长是著名戏曲教育家史若虚。从此,揭开了中国戏曲艺术教育的新篇章。

回忆起当年史若虚院长对中国戏曲音乐做出的卓越贡献,看看今日中国戏曲学院音乐事业取得的累累硕果,抚今忆昔感慨万千……

记得早在20世纪1960年,当时的中国戏曲研究院举办了一期多剧种的青年演员研习班,梅兰芳院长亲自出任班主任,中国戏曲学校实验剧团的演员谢锐青有幸参加。当时有一位来自山西蒲剧团的演员王秀兰,曾在一次晚会上演出了山西蒲剧《卖水》。观摩后引起了谢锐青的极大兴趣,她非常想向王秀兰学习此戏,王秀兰就一招一式地把这出戏教给了谢锐青,随后谢锐青向当时的史若虚校长提出移植改编蒲剧《卖水》的建议。史校长以宏大的战略眼光,为京剧《卖水》的移植创作勾画出立体

化的发展蓝图。随即安排了由剧作者杨赫按照京剧的表演特点、唱词格律重新整理改编剧本,而且他亲自挂帅与音乐科黄金陆合作进行音乐设计工作。下面,仅就京剧《卖水》的音乐创作成果进行分析。

一、确立激活传统腔格的美学思想

京剧《卖水》唱腔总长度共有六十四句唱词。一段唱词长达几十句,在京剧花旦戏中是很少有的。史校长与黄金陆老师从人物性格、场景环境、审美观念入手寻求音乐创作切入点。史校长首先提出《卖水》梅英唱腔的构成既要符合小丫环梅英的年龄、性格,又要有京剧的韵味特色,同时吸收蒲剧载歌载舞的特长,使歌与舞、唱与做巧妙自然地结合起来。

史校长对于唱腔的风格把握有着高超的驾驭能力,他认为能否满足观众的审美需要关键是音乐创作。也就是说京剧《卖水》移植改编成功与否的

关键是创出符合人物性格的精彩唱段。史校长对于流派唱腔更是有着精深的洞察功力,他在把握《卖水》音乐风格的初始就引入了荀慧生那种胆敢突破陈规、闯入禁区的浓重生活气息的重要美学思想。荀慧生其演唱板头儿活、腔法多变,他力图把传统腔格激活,以表达剧中人物的特定思想情感。他揣摩戏情戏理十分深入,所创新腔更是五彩缤纷。其中既有活泼多姿、秀丽精巧的欢音旋律,又有深沉细腻、委婉缠绵的悲调腔法。荀腔给人留下的深刻印象是:富于戏剧性,强调生活气息。唱腔节奏上,强调轻重、抑扬、虚实、飞顿的大起大落变化;唱腔韵律上,讲求意境、情真意切。我们可用一个“活”字,浓缩荀派唱腔的精髓。上述音乐发展观确立了京剧《卖水》唱腔创作的方向。

二、设计唱腔布局方案

这段唱腔布局以明快的西皮腔系贯穿始终,共分为三个腔段。

第一段从“行行走,走行行,信步儿来在凤凰亭”起,一直到“四月里麦梢儿黄……蔷薇开花朵朵儿香。”唱腔布局是变体南梆子腔格,而节奏大量吸收了蒲剧字多腔少、音乐口语化的特点,创出了南梆子紧板腔格。又在“三月里”一句后面,用上了“依哪依呀呼哪依呀呼哪呼嘿”的句中加衬字传统唱法。通过一系列创腔手段使唱腔活泼俏皮、尽显荀派神韵。

第二段从“五月五正端阳,石榴花开红满堂”到“十一腊月”,唱腔转入【垛板】再转入【流水】叙述性很强,音乐上口语化的新腔随情而出,又处曲牌短句引出的过门间奏将唱句链接成一条音乐诗篇。其中刚柔、强弱、急缓对比的音乐张力安排得很有特色,有闪板、有顶板,时而扬上去,有时又低回婉转,所用腔曲精心设计、无一雷同。

第三段从“清早起来什么镜子照”到“木樨花的褥子铺满床啊!”将唱腔顺理成章的转入音乐化的数板腔格。腔法有问有答,问显唱风、答呈韵情,加之轻盈的弹拨伴奏衬托,唱段听起来很舒服,与人物身份、性格显是谐调。

总之,史校长与黄金陆老师共同创造的这段《卖水》唱腔,为演员的表演留下了广阔的空间。这出小戏,表演形式欢快活泼,极受观众喜爱,已经成为当今京剧舞台上常见的花旦戏之一,全国许多剧团纷纷学演。当时年轻的刘长瑜演出《卖水》后一炮而红,此戏也逐渐成为她的保留剧目之一。

京剧《卖水》的音乐创作实践距今过了整整47年,这出曾经震撼观众心灵的好戏越来越受到当代

观众的喜爱。传统是一条流动的河。传统是一代又一代人创新成果的汇聚,今天的创新也将凝聚成明天的传统。京剧艺术传统应包括整个发展历程中各阶段艺术实践的成功经验,既有老传统也有新传统。京剧音乐的发展正是在遵循旧传统与创造新传统中,不断递进,追随时代前进,永不消歇。

今天,我们站在京剧发展的历史高度,深层次地探讨史若虚院长对于京剧音乐发展做出的历史性贡献,以传给后人是一件非常有意义的事情,他为京剧音乐发展史添写了精彩的一笔。史若虚院长的治学思想和创新精神,为中国戏曲教育事业的持续发展确立了法则和标准。他卓有成效地推动了戏曲音乐创作全面走向系统化、音乐化的步伐,也为中国戏曲学院创建戏曲作曲学科积累了经验。因此,史若虚院长是京剧音乐创新发展当之无愧的引路人。

三、创建戏曲作曲学科

1978年中国戏曲学院首次将作曲专业列入大学建系编制。在作曲系主任关雅浓教授的直接领导下,取得了令戏曲界瞩目的成绩。

戏曲作曲学科,肩负着培养戏曲作曲高级人才的历史使命。通过二十五年(1983—2008)的不懈努力,中国戏曲学院为国家培养了优秀的戏曲作曲人才群体,推出了一批具有较高学术水平的戏曲作曲教材和科研创作成果。

回顾戏曲团体以往的音乐创作历史,创腔、配曲、配器均由琴师、演员、音乐设计等不同层面的人员分别完成;而今戏曲作曲学科培养的作曲人才,正朝着“创腔、配曲、配器”一体化的目标前进。

过去的短短二十五年中,历届优秀作曲毕业生均以学院派的艺术风格,在音乐创作、科研立项、教书育人、理论建树、音乐编辑、图书出版、业务管理及乐器演奏等多方面取得了令戏曲界瞩目的丰硕成果,为繁荣戏曲音乐事业做出了历史性的贡献。新一代戏曲作曲人才群体的崛起是不容辩驳的事实,更是中国戏曲学院的荣誉和中国戏曲音乐界的骄傲。

当年史若虚院长有三个心愿:让学校升格为学院、成立实验剧团、充实教师队伍。如今他的三个心愿已经变成了现实、取得了巨大的成果。而今的戏曲作曲学科正在沿着他老人家的创新理念在蓬勃发展,作为戏曲作曲人永远不忘前师之事,今天我怀着敬慕之情追思史若虚院长的丰功伟绩,以激励学子们为中国戏曲事业的传承与发展再放光彩。