

文章编号:1003-9104(2011)06-0255-04

《走西口》:创新不断的一首老歌*

闫雪清

(山西艺术职业学院 公共课教学部,山西 太原 030001)

摘 要:《走西口》这首古老的山西民歌,包含着晋地百姓一段不能忘怀的悲惨历史,以及富有地域特色的风俗习惯。以走西口为题材的电视剧、晋剧、京剧和舞剧版本众多,但立意和情节各不相同,内容与形式不断创新。《走西口》的苦难现在虽然已被时代的欢歌掩盖去,但却为晋商文化增添了更加丰富的思想内涵,传承着诚信、勤奋、忠贞的民族精神。

关键词:音乐艺术;历史;山西民歌;故事;内容;艺术形式;创新

中图分类号:J605

文献标识码:A

A Classic and Continually Recreated Song "Leaving for Xikou"

YAN Xue-qing

(Department of Public Course Education, Shanxi Vocational College of Arts, Taiyuan, Shanxi 030001)

一、西口是个地名

西口位于山西、内蒙交界处的右玉县,它实际上是长城上的一道关隘,真正的名字叫杀虎口。田彩凤在《山西舞蹈史话》中认为:所谓河曲,指黄河在此盘曲而过,是山西、陕西、内蒙三省交界处的黄河渡口。县城古水西门外,立有一块“西口古渡”石碑,这是长期以来千百万人走西口的黄河渡口。《走西口》这首民歌就产生在这里。

二、走西口是让人不能忘怀的悲惨的历史经历

《走西口》的产生地“河曲,古来贫瘠。在整个山西老百姓的心中,是个偏远、穷苦的地方,山西人耳熟能详的民歌唱道:河曲保德州,十年九不收。男人走口外,女人挖野菜。”^①山西地处黄土高原,“无平地沃土之饶,无水泉灌溉之益,无舟车鱼米之利,乡民惟以垦种上岭下坂,汗牛痛仆,仰天续命”。进士及第而官至内阁大学士,原籍河曲,入籍河东的张四维说其家乡是“土陋而伙,田不能以援,缘而取给于商,计春挟轻资车走四方者,十室九空”。这样由于地狭多灾,经商成为山西人谋生的重要手段。在《国语·晋语》记载“轻关易道,通商宽衣”八个字简要概括了山西人发展商业的经济政策。“生计所迫,

一批又一批地山西人,抛亲离家,走出口外,就像黄土高原上漫山遍野的酸枣树,在荒漠、在草原、在广袤大地上的每一个角落顽强地成长,成就了 500 年称雄的商业神话。”^②

三、《走西口》是一首古老的山西民歌

1.《走西口》是一首古老的山西民歌,据说已经流传了上百年。据《山西舞蹈史话》记载:“咸丰五年,二里半村佃农太春,新婚不久便为生活所迫,远走口外,临行前,其妻玉莲凄切委婉的千叮万嘱之词,依依惜别之情,令人肝肠寸断。这就是河曲二人台传统剧目之一《走西口》。”^③这首民歌不但山西人会唱,山西邻近的内蒙、陕西,甚至更远一点的宁夏、青海、甘肃也有许多人会唱,而且成为一份弥足珍贵的历史文化遗产,有“天下黄河第一曲”的美誉。

对此许多专家学者对《走西口》的现象产生了浓厚的兴趣,对于《走西口》曲子的历史、成因等学术论著和论文多见于报刊杂志。有人采集了近千首民歌中,《走西口》一曲,就不下几十种版本;陕西省音乐学家李世斌先生在《二人台音乐》专著中,收录了他在陕、晋、蒙各县、旗采集的二人台《走西口》,其版本不下二十种。原山西艺术学校党委书记齐家全先生在《富有特色的山西民间音乐》一文中记载:河曲民歌《走西口》是一首非常典型的曲子。河曲县在山西省北部,那里土地贫

* 基金项目:本论文为全国教育科学“十一五”规划教育部科研课题“提高课堂教学实效性的教学策略研究”(项目编号:FHB060356)阶段性成果之一。

作者简介:闫雪清(1953-),女,汉,河北曲阳人,山西艺术职业学院公共课教学部副教授。研究方向:艺术学理论,语文与写作教学。

瘠,十年九旱。劳动人民由于生活所迫不得不在每年春季,成群结队地离乡背井告别亲人奔走口外(内蒙河套一带),去拉船、挖煤、打短工,为的是赚点钱,养家糊口。民歌《走西口》所反映的内容是结婚不久的一对新婚夫妻,丈夫走口外,妻子送别时的动人情景。歌词中唱到:

哥哥你走西口,妹妹我实在难留,手拉上哥哥的手,送在你大门口。送在哥哥大门口,止不住泪长流,有两句知心话,哥哥你记心头。走路要走大路,不要走小路,大路人儿多,能给哥哥你解忧愁。歇脚要平地歇,你不要靠崖头,恐怕那千年崖头,单等人来走。一出熬虎口,大河水长流,不管那水深浅,你和人家手拉手。坐船要坐船舱,万不要到船头,只怕那风摆浪,摆在你哥哥河里头。吃饭要吃熟,生吃不美口,你得下那头痛脑热,该让人家谁侍候。

山西省歌舞剧院牛宝林演唱的《走西口》,由赵越作词,景建树编曲。歌中唱到:

叫一声妹妹泪流,泪蛋蛋也是哥哥心上的油,实心的哥哥不想走,真魂魂还在妹妹你身左右,叫声妹妹你莫要哭,哭成个泪人人,你叫哥哥咋上路,人常说树挪死人挪活,又不是哥哥我一人走西口,哎亲亲?哎亲亲,我挣上它十斗八斗,就往回走。叫声妹妹你莫犯愁,愁上了亲亲哥哥,我收上不好过,为你码好柴,为你换回油,枣树圪针为你插了一墙头,哎亲亲,你到夜晚守住大门放开狗,妹妹你未担忧,走路我捡大路走,坐船我要坐船舱,遇见崖头躲它九丈九,这副身板这双手,天大苦果也能受,等到大雁往南飞,妹妹迎我到渡口,叫一声妹妹泪莫流,挣上十斗八斗我就往回走。

河曲民歌《走西口》,虽然只有短短的几句歌词,凄清委婉的歌词和旋律把新婚夫妻生离死别的情感,变成了相互的牵挂,变成了千叮咛万嘱咐:走路、歇脚、坐船、吃饭以至头痛脑热时的牵挂都写进了歌词之中,情感炽热而又缠绵,深沉而又细腻。河曲民歌《走西口》不仅真切地表达了妻子对丈夫的牵挂和惦念;还表明了她的丈夫不得已走西口的缘由。牛宝林演唱的《走西口》,与河曲民歌《走西口》形成了对唱的形式,不仅安慰了新婚妻子,而且充分地表达了丈夫对妻子的挂念。至今听起来还使人肝肠寸断。歌声在悲切中带着酸楚,痛苦中而又无奈,离情中又饱含着深情,无助中又有盼望。至今《走西口》已成为人们在舞台上欣赏的经典民歌,在日常生活中供人们自娱自乐。歌中的苦难,已经被时代的欢歌掩去。但在三晋大地上,它绝非仅仅是一首凄美的民歌,而是存在于黄土高原上近几个世纪的一段悲惨的历史现象,是晋地百姓生离死别的痛苦史在民歌中的高度集中的概括。

2. 舞剧《一把酸枣》中的《走西口》

舞剧《一把酸枣》中的《走西口》仍然是以河曲民歌为主

旋律,但是曲调已经改变了以往的悲切、痛苦、无奈牵挂的基调。作曲方明,是山西艺术职业学院的客座教授,南京军区政治部文工团副团长,国家一级作曲。他的作品曾获国家“五个一工程”奖,“荷花杯”全国舞蹈比赛音乐一等奖,文化部文化大奖,文化新剧目奖,中国艺术节大奖,全国和全军舞蹈比赛音乐金奖等多个奖项。他创作的舞乐《走西口》,不仅吸收了传统民歌《走西口》的旋律,而且增加了新的音乐元素。当他创作的舞乐《走西口》,出现在舞剧《一把酸枣》的序幕之中时,人们听着感受着那既熟悉又有新鲜感的乐符跳跃连贯其中。舞剧《一把酸枣》中的《走西口》不仅交待了故事发生的背景,而且乐曲与舞蹈紧密配合,推动了剧情的发展,成为舞剧中一个震撼人心的创新亮点。舞乐《走西口》是舞剧《一把酸枣》基础的故事,是舞剧的灵魂。如果不看舞剧只听乐曲,就能听出曲中的悲哀、柔情、矛盾、冲突等等。舞剧《走西口》的配乐是晋北的二人台,舞乐不仅从听觉上把人们一下子带入晋地当时那种痛苦生活的历史背景之中,更重要的是表现了晋地人民不屈不挠与自然抗争的悲壮情怀。

另外,舞剧《一把酸枣》中的《团扇舞》、《伞头秧歌》使用的是祁太秧歌的基调,乐曲的地域特色表现得淋漓尽致,其中的原因就是运用了民族的配器方法,如主奏乐器是中国的民乐锣鼓、二胡等;在音乐结构上,突出了中国传统的音乐结构特点,主题曲贯穿剧情的始终。外国音乐一般要求有两个主题,结构要求也比较严格。舞剧《一把酸枣》的音乐之所以地域特色鲜明,其中最重要的原因就是,山西不仅孕育了晋商和晋商文化,而且还孕育了丰富多彩的民歌资源,至今山西河曲、阳高还有“中国民歌海洋”的美誉。

不仅如此,舞剧《一把酸枣》的乐曲,还具有现代音乐的气魄。其创新亮点是,乐曲在中国民乐、地域音乐的基础上还采用了现代音乐和西洋音乐的技法,将舞剧音乐发展得淋漓尽致,既丰满又有气势。如在舞剧中,西洋的管弦乐几乎全都用上了。《驼铃舞》的配乐给人以辽阔、悠远、博大、恬静之美,不由得使人感到沙漠无际,驼队无边。似乎又使人想到鲍罗丁的《在中亚草原上》,又使人联想到拉威尔的《波莱罗》舞曲。

四、《走西口》版本众多催人泪下

《走西口》是个版本众多,反映悲欢离合、爱恨情愁,催人泪下的故事。走西口的发源地山西,如今他们的后人和晋商文化研究者们,为了传承这一段历史,挖掘晋商成功的秘密,弘扬晋商精神,不仅成立了晋商研究院、晋商文化研究中心,办了山西商报、晋商银行,还举办了晋商文化研讨会、晋商文化艺术周、面食节、煤都交易会等等,并且正在为打造晋商之都而努力。广大的文艺工作者不仅把当地百姓喜爱的传统晋剧搞得有声有色,如《傅山进京》、《龙兴晋阳》、《汇通天下》,还在电视连续剧《乔家大院》之后又出现了话剧《立秋》电视连续剧《走西口》新版京剧《走西口》和舞剧《一把酸枣》等等。

五、《走西口》激励人们创新不断

综上所述,虽然都是以走西口为题材的故事,但艺术形式表现不同。他们都表现了富甲天下数百年的晋商不畏艰险自

强不息、勤奋、敬业、谨慎、诚信的思想精髓;表现了他们对感情的专一与坚贞。从一曲《走西口》到舞剧《一把酸枣》,创新亮点不断,让人目不暇接。

1. 创意虽有侧重但重在“诚信”二字

一曲古老的山西民歌《走西口》,唱得无数人满脸泪痕,多少年来使人不能忘却那段悲伤的历史,激发起人们强烈的创新意识,使得艺术作品的立意各有侧重,让人深省与反思。山西省话剧院演出的话剧《立秋》以山西大院文化为背景、以晋商故事为题材,打破了以往影视剧中歌颂晋商创业历程的老套路,从当代人的视角审视历史,解读历史。在传统重现的同时,又加入现代音符阐释;在对晋商传统精神加以肯定的同时,也对晋商兴衰的历史原因进行了深刻的思考和积极的批判。贯穿全剧的“天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,生一日当尽一日之勤”的警句,被丰德票号至上而下、日复一日、年复一年背诵并谨慎遵循的祖训,正是晋商勤奋、敬业的真实写照。该剧以引人入胜的故事和生动的语言成功地塑造了晋商三代人的艺术形象,把人物之间的关系和情感置于革新与守旧的漩涡之中,让人深省与反思。

新版京剧《走西口》没有刻意猎奇大院深处的爱恨情仇,而是发扬了晋商创业时期励精图治、开疆拓土的豪迈精神。首次采用京剧艺术表现晋商题材,是近年来中国京剧题材的新拓展。晋商的故事为京剧艺术提供了更加广阔的表现空间,京剧的典雅博大也增加了晋商儒雅的魅力,使得演出内容与表现形式珠联璧合、相得益彰。

舞剧《一把酸枣》是中国舞蹈史上第一部以晋商为题材的舞剧,又是一部震撼人心的悲剧。舞剧《一把酸枣》不仅表现了晋商艰苦创业的奋斗历程,颂扬了勤奋与诚信的民族精神,激励人们在磨难中不断谋求生存之路,在困苦中增强创新发展的意识。最能引起人们深省的是该剧把晋商大院的爱恨情仇,置于亲人之间的残杀和争斗之中。使事业与情感,情感和财富之间产生巨大的落差,由此给人们带来巨大的灵魂震撼。

2. 形式创新让人耳目一新

其一,舞蹈艺术创新突出地域特色。

舞剧《一把酸枣》把民舞、芭蕾、杂技、哑剧完美的结合在一起,创新形式让人耳目一新,使得高雅的舞蹈艺术走进百姓的心中。如果说张继钢先生在《黄河儿女情》中首次将剪影艺术融入民族舞蹈之中,那么在舞剧《一把酸枣》中,就把民舞、芭蕾、杂技、哑剧巧妙地结合在一起,使得各种艺术形式完美地融入民族舞中,尤其是舞蹈的支撑点,由常见的腰、肩等部位发展到膝、手、腰等等部位。其中在《一把酸枣》中,最典型的是《寻梦》中的双人舞。这场戏中男演员坐在地上把两腿伸直,然后屈腿,腰背挺直向上把女演员托起,女演员展开双臂若新燕初飞,乳鹰试翅,给人无限的遐想。据张继钢先生的解释,这是一个极具挑战性的高难度动作,因为演员坐在地下再托举起演员,用力点就是一个问题。群舞的创新点主要表现在《走西口》《算盘舞》和《团扇舞》上。如群舞《走西口》,突破了以往用双人舞表演的形式,而是以群舞配合主人公的告别,用群体舞蹈者的肢体语言形象地表述了当年晋地百姓走西口时的悲惨历史现象。《算盘舞》不仅表现了晋商的精明与勤

奋,而且以一个横贯舞台的大算盘作为背景尽显晋商的辉煌历史。《团扇舞》婀娜多姿,表现了中国封建社会小脚女人的典雅、端庄;可是在我们民族的传统理念中,中国的小脚女人是耻于示人的,鲁迅曾在《藤野先生》一文中提到,“但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法……”。以上所述的这些,在舞蹈艺术的舞台上,是人们以前从来没有见过的舞姿,这些舞姿打破了人们日常生活习惯中的定性思维格局,给人耳目一新的感觉和强烈的视觉冲击力,激发起人们的创新思维意识,突出了地域特色,使得高雅的舞蹈艺术走进百姓的心中。

其二,创作角度创新尽显晋商特色。

舞剧承载商人的奋斗历史,这是难以表现的。正如原山西艺术职业学院副院长王建军在《建造一座标志性的艺术工程》中所说:“舞剧剧本构思题材难度大,许多人都很焦虑,商人的生活是工于心计,其善者谓之老谋深算、深谋远虑;其不善者谓之以邻为壑、尔虞我诈、勾心斗角。商人的行为是,随行就市、买卖成交;商人的情感是重利轻别、远游他乡。而商人妇则孤门难耐、春心萌动、红杏出墙,终致酿成悲剧。纵观过去这种题材的电影、电视剧等大多不过如此,而对于以抒情和表达人物内心丰富情感的舞剧却十分困难。”舞剧的编剧和编导们面对市场的风险,百姓的欣赏趣味以及各方面的压力,以百姓看得懂,专家认可的眼光为标准完成了创作。剧中以双线结构的形式,既表现了晋商艰苦卓绝的奋斗精神,又表现了晋商大院中那动人心魄的爱情故事。不仅解决了构思难题,而且在创作角度上又有新的突破。

其三,道具使用创新推动剧情发展。

在舞剧中另外一个让人惊奇的创新点就是《盘鼓舞》。在《盘鼓舞》中,编创者将一面巨大的“鼓”作为道具送上舞台。鼓作为道具,这在舞蹈艺术的舞台上常见的。然而这次出现在舞剧的舞台上却与以往完全不同。它不是由人挥舞鼓槌击鼓,也不是演员在鼓上表演舞蹈。而是由演员在鼓面上露出无数只击鼓者的手,由手的舞动,配上有节奏的音乐鼓点来表达剧情,突出剧中主人公酸枣不愿嫁给傻少爷的痛苦。道具的使用与舞蹈动作造型的巧妙配合,使观众深切地理解了此时此地酸枣极其复杂痛苦的内心世界。舞剧《一把酸枣》在道具使用上的创新,推动了剧情的发展。

3. 舞美设计激发人们强烈的民族意识

舞剧《一把酸枣》舞美设计突出地域特色,展示了晋商文化。舞台美术在舞剧中的作用是交代环境、地点、时间……舞剧《一把酸枣》的舞台美术设计龙华,是山西艺术职业学院的客座教授,广州军区杂技团艺术指导,国家一级舞美设计师。他在《一把酸枣》中的舞台美术设计,给人的第一印象就是突出地域特色,观众一看就是山西的。再看舞台背景的设计,不仅起源于山西的建筑文化,而且艺术表现手法远远地高于现实,给人以浓重的历史厚重美感,激发起人们强烈的民族情怀。

舞剧《一把酸枣》的舞美制作,是山西艺术学院美术系师生在 20 天的时间内,经过艰难曲折,团结奋斗的结果。当该剧去北京保利剧院首演时,随行的有 10 多部大型道具车,其

中有15米长3米高的“汇通天下”的巨型牌匾,700棵真实的酸枣树……《一把酸枣》在制景时不但强调“写实”的表达效果,更突出其“写意”的境界。当大幕拉开时,一面高8米、长18米的“墙”突现在观众面前。这堵斑驳脱落、裂缝突露的墙,给人一种十分逼真的颓圯感,使观众不仅看到,而且不由得感觉到晋商将在岁月中走向没落的历史趋势。尤其是在剧作中夸张地使用了横贯舞台的大算盘和大小不一的商号牌匾,充分展示了晋商辉煌的历史,舞剧把舞台背景的典型环境渲染到极致。还有第四幕中殷氏因傻儿子结婚不成而命丧黄泉时,巨大的屋梁倾斜,这些预示着她生命的终结和家族的没落。特别令人叫绝的是第四幕中的《盘鼓舞》和第五幕中的驼队。这不能不是写意手法的重大突破,也是舞剧《一把酸枣》舞台美术设计创新的惊人之举。在最后一幕中,庞大的驼队由真人组成,更使得写意的笔法达到了高潮。还有如石狮、门窗、花墙、沙漠以及剧中的道具,如红灯、帐本、荷包、鸡毛掸子、抹布等等,又都非常生动逼真地再现了晋商发展史和晋商文化。话剧《立秋》的舞台美术设计与制景突出了工笔画的特点,突出强调了话剧的现实意义,尤其是绣楼的出现,使人如身临其境,不得不惊叹其艺术的写实效果,给作品增添了无限的魅力。

另外灯光和舞美水乳交融,成为舞剧中缺一不可的内容。《一把酸枣》中的灯光设计与舞美交相辉映,相得益彰,在剧情上起到了推波助澜的作用,如《下毒》一场中的灯光,随着灯光的闪动,紧紧地揪住了观众的心;《梦寻》一场的枣树林配上灯光给人凄美而又浪漫的感觉,同时随着灯光色彩的变化,推动了剧情的发展;该剧的开头与结尾中,那灰蒙蒙的灯光中又同

时出现了蓝色与红色,渲染了该剧的悲剧成分,一下子把观众置于剧情之中,使观众不由得同主人公一起去追寻、去探索。同时也使人产生深邃、遥远而又博大的感觉。

服装和化妆的特点是:鲜明的时代感,突出人物身份,分体现了中华民族的人文精神。

“哥哥你走西口,小妹妹我实在难留……”在这首婉转凄切的民歌背后,是商业道德和人性情感的磨砺和锤炼。从《走西口》到舞剧《一把酸枣》无论是乐曲还是故事情节,无论是舞艺、舞美、舞乐、灯光、服装或者化妆都是表达三晋儿女生活情趣的工具和符号,是对明末清初时期晋商生活的真实写照,是对晋商文化的形象再现。他们都立足于华夏文明的底蕴,注重挖掘思想文化的魅力。从《走西口》到舞剧《一把酸枣》,作品的题材虽然相同,但艺术形式创新不断。他们无论是歌曲还是戏曲,无论是电视剧还是舞剧,都有着自己独立而又精彩的故事和创新亮点;他们立足于晋商文化和民族精神的传播,突出了地域特色;他们既是时代音符的反映,但又有新的发展和突破。

总之,以走西口为题材的这些艺术作品,采用现代理念,市场化的操作办法打造文化品牌,展示了山西近些年来实施文化强省战略所取得的一系列成果,同时借助文化艺术的巨大平台,招引了中国和世界关注的目光。(责任编辑:陈娟娟)

① 田彩凤《山西舞蹈史话》,北岳文艺出版社,2004年版。

② 申维辰《舞剧〈一把酸枣〉解读》,山西教育出版社,2005版。

③ 田彩凤《山西舞蹈史话》,北岳文艺出版社,2004年版。

(上接第277页)上必须踩在节拍点,节奏从慢到快的区别,使脚腕灵活运用打好基础。具体操作如,四拍踢一条腿,交替踢到两个八拍或四个八拍以后,动作不变开始加快节奏练习,在交替换脚的过程中来训练脚腕能力,在速度和力度上都有着深度训练,对脚腕肌肉是非常重要的,腕关节能力对于跳跃性动作做很好的铺垫,打好基础。

其二,跳跃加躺地的滚动练习对脚腕能力也有促进作用。这种练习既能训练身体素质能力,又能活动脚腕关节和肌肉能力,作为节奏性较强的动作,有助于脚腕的活动,肌肉的收缩能力和动作与动作衔接的协调能力,并且通过节奏的变化,调节了训练的气氛,也增加了舞者的灵活度。这样的练习放在课前的活动内容中,可以帮助脚腕完全活动开,快慢的变化让脚腕肌肉得到一时紧张一时放松,灵活自如,避免不扭伤,加上身体逐渐兴奋,进入上课状态,对提高上课效率也很有帮助。

其三,脚腕动作与上身协调配合练习对脚腕能力的提高有着重要的推动作用。不同的舞种,不同的体态,脚腕的运用丰富而又灵活已不是简单的勾绷脚运动,而是承受着身体舞动各个舞姿中最关键的一个关节。例如芭蕾舞演员的脚腕在运动中,绷脚和撇脚的动作特别明显,从而造就了舞蹈外开、

直立的体态;胶州秧歌里,脚腕要走最大限度的路线去完成脚的动作,促成了正丁字碾步脚的勾、抻和外旋的审美;蒙古族舞蹈中独具特色的“摇篮步”正是足部联合脚腕关节的运动的结果;中国古典舞中的端腿动作其中也是伴随着脚的勾抻变化而完成的。因此,舞蹈演员的脚和腕关节具有异常的表现力,是身体表现力的一个关键的部位,它远远超出了一般正常人脚和脚腕的功能,它的充分运用直接影响到舞蹈的体态、节奏和动律。由此可见,脚腕能力的训练不是孤立的、单一的训练,而是要与上身的协调配合练习相结合,才能更好地运用于舞蹈表演。

综上所述,舞者们必须认识到脚腕能力的重要性,将脚腕能力的训练在基本功的长期艰苦训练中不断实施,并与技术技巧训练相贯通,才能熟练掌握让人惊叹和钦佩的舞蹈技艺而成为真正的舞蹈艺术家。脚腕能力训练的步骤应根据一定的程式,遵循由易到难、从简至繁的规律,这样才能拥有扎实脚底基本功,在稳定、干净、灵活脚部运动的基础上来展现各种舞姿。总之,脚腕是舞者的根基,只有根基牢固,舞者的身体才能更为自由,更具表现力,从而达到“以舞带情”、“以情舞动”的艺术效果。

(责任编辑:陈娟娟)