

浅析秦腔的传承与发展

丁丽琼 (兰州职业技术学院 甘肃兰州 730070)

摘要: 当今社会, 展现的舞台太多。相比秦腔, 流行歌曲, MTV更符合当今人们的审美习惯, 秦腔这种传统戏剧的魅力正在逐渐丧失。除了京剧还在借国粹之名还依然发扬光大, 越来越多的年轻人已经不再喜欢这种没有学习环境曾经名扬一时的“大戏”了。现在的问题是, 在关注传授者的同时, 对继承人相对漠视。因此, 首先要后继有人, 促使一代秦腔新人迅速成长。其次, 要对新剧的推陈出新下大气力。创作出适合时代潮流和“接地气”的作品。秦腔艺术也要随时代的发展而发展, 要随社会的进步而进步与时俱进才能吸引源源不断的观众。

关键词: 秦腔; 秦腔之声; 秦腔发展; 秦腔现状

秦腔, 起源于古代陕西、甘肃, 是两地一带的民间艺术形式, 长安生是当时中国古代政治、经济、文化中心, 秦腔便是在那里生长壮大起来的。自周代以来, 关中地区便被称作“秦”, 秦腔由此得名, 是较为古老的一种剧种。以梆击节时发出“恍恍”声, 也叫做“梆梆子”, 以枣木梆子为击节乐器, 又称“梆子腔”。秦腔演绎着中华民族血液里流淌了几千年的忠、孝、礼、义。其深厚的文化气息, 唱腔的工稳舒朗, 韵味的饱满悠长, 都以其独特的艺术感染力受到人们的喜爱。它把崇高的内容和伟大的艺术品格变幻成了平凡的、近乎原始的艺术形式。秦腔最早可以追溯到秦朝, 堪称最早戏剧起源之一, 在明末清初时已经达到鼎盛时期。但是随着时代的发展, 秦腔在戏曲中的地位日趋下降, 与昔日并驾齐驱的其他剧种拉开了距离, 如被广大听众接受并喜爱的京剧、评剧、豫剧等……陕西是秦腔的发源地, 自产生后便很快就向东流传直至山西、河北、河南、山东等地, 江南各地带也随之被影响。乾隆二十七年广州魁巷梨园馆碑记中, 就有关于演唱秦腔的“太和班”的记载, 由此说明秦腔很早便在湖北、湖南等地进行过演出。在清朝年间广泛传播于整个中国西北以及南部地区。李斯在《谏逐客书》中也曾说过: “击瓮扣缶, 弹筝搏牌, 而歌呜呜快人耳目者, 真秦之声也。”由此也可稍知秦腔之原始大气和粗犷。无论是后来的弄玉之箫、秦王之击、高渐离之筑, 还是楚国优孟, 开伶人扮演之先河, 无不体现着秦风秦韵的昂扬大气。在《诗经》“秦风”这一部分可以看出, 古时候的诗是必须唱出来的, 这也就得出秦腔最早戏曲的元祖, “自秦襄公收复丰镐, 创建秦国以来, 变温柔懦弱之气, 成刚劲激昂之风, 车磷驯铁, 遗响犹存。”由此可见秦风之始。清代是秦腔的繁盛时期, 追溯到康熙四十四年间, 在陕西泾阳人张鼎望写的《秦腔论》中便可知秦腔在当时已进入成熟期。

秦腔之所以在这一时期走向成熟, 最重要的原因在于当时已经有了比较正规的演出形式, 其中有当时戏剧名家的家班, 有为了生计而登台的江湖班社。秦腔的发扬光大, 不得不提起魏长生, 他将秦腔传播到京城, 成为了家喻户晓的艺术形式, 为中国戏曲的发展和融合起到了不可替代的作用, 当时扬州盐商, 著名的戏剧组织者江鹤亭对他十分赏识, 曾“演剧一出, 赠以千金”。后来携秦腔入京, 受到极大欢迎。此后, 秦腔不仅全国风靡, 清朝末年, 还发展到海外。秦腔保留的剧目甚多, 但是题材多取材于古代英雄或传奇故事。从纲常朝臣到市井村民, 从神

怪传说到生活小品均有取材, 反映了当时的社会风气, 其善恶分明又忠义感人, 充分显示出西北特有的朴实情感, 敢爱敢恨, 处处打动观众。所到之处, 观者如潮, 深受人们喜爱。形成了比较适宜于表现各种情绪变化的板腔体音乐体制并为中国的戏曲融合和发展起到的不可替代的作用。

辛亥革命后, 许多仁人志士移风易俗, 与时俱进, 在他们的筹措下, 一个个新派的演出社团建立了。比较有名的是当时西安的易俗社。易俗社建立时的最初地址是西安城内西南盐店街的顺、直、热、察、绥五省会馆。创办人为同盟会成员与当地社会名流, 如杨西堂、李桐轩等。杨西堂为易俗社首任社长。其初创时期的宗旨为“移风易俗, 辅助社会教育, 改良戏曲, 救济贫寒兄弟”, 因此规定不上演传统剧目。为此社员新编了大量新戏, 如《山河破碎》《一字狱》和《人月圆》等。

1912年, 易俗社对秦腔剧目、音乐唱腔、表演艺术、导演、舞台设计等方面进行了一些革新, 并大量编演阶级民主革命的新剧目。在此影响下, 山东、河北、天津、甘肃、宁夏、陕西等地, 都相继成立了仿类似建制的戏曲团体。

易俗社的建立, 具有十分重要的历史意义, 他第一次建立了教练制度, 形成了科学的培训方法, 对秦腔的传承和提高, 起到了不可替代的作用。易俗社建立本身, 就脱离了原来“戏班子”的传承模式。让很多艺术名家能够真正的投身到艺术创作和创新发展的道路上来, 形式了研究发展的良好势头。易俗社的领导人, 都是民主进步的知识分子。他们对于以前戏剧表演者社会地位低下, 没有人权尊严的现状积极改善, 让秦腔表演家在平等尊重的条件下充分施展了自己, 是艺术发展的一次极大进步。这些进步, 在当时戏曲表演者还是“下九流”的社会背景下, 不得不说是个难得的突破。

抗日战争期间, 在陕甘宁边区的秦腔艺术事业, 在动荡的年代里却出现了一派欣欣向荣的景象。各地都建立了自己的秦腔剧团, 同时也创作了大量反映阶级斗争题材的新剧如《好男儿》《中国魂》《血泪仇》都成了边区脍炙人口的唱段。

新中国成立后, 文化艺术工作得到了蓬勃发展。由于各级党、政领导和人民群众的关怀下尤其是西安市的戏曲工作, 在陕甘宁文协的指导下, 得到了空前的发展。“文化大革命”中, 秦腔又陷入低谷, 西安易俗社、三意社等戏曲表演团体均遭到严重破坏, 直到十一届三中全会后才于1979年6月恢复建制。

进入80年代后随着改革开放和经济建设的深入发展, 秦腔在西安有了新发展, 出现了繁荣的景象。1981年10月, 西安市秦腔访日演出团受邀参加日本京都文化节演出, 受到极高的评价。

甘肃秦腔的中心在兰州, 在兰州有两个秦腔团, 就是现在的甘肃省秦剧团和兰州市秦剧团, 这两个团都曾拥有辉煌的历史,

20世纪80年代, 陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等省区为撰写《戏曲志》对秦腔展开了深入调查, 这为秦腔的研究开辟了广阔的天地。20世纪80、90年代以来, 随着对秦腔调查工作的进一步深入, 涌现出了很多关于秦腔研究的文章和论著, 可称为秦腔研究的密集期。这一阶段的文献主要针对秦腔的起源与形成, 秦腔的流传与分布, 秦腔的声腔、音乐及艺术特色, 秦腔的艺人、剧目、剧团, 秦腔的传承、保护与发展等问题进行讨论和研究。

京剧老旦唱腔艺术初探

郭跃进 (中央戏剧学院 北京 100710)

摘要: 对于京剧老旦行当,无论是理论研究还是创作与实践,唱腔艺术都是一个最基本、最核心的命题。简而论之,京剧老旦表演艺术的发展史,很大程度上来说就是老旦唱腔艺术的发展史,把握好京剧老旦行当中唱腔艺术,也就能把握京剧老旦表演艺术的特征及历史意义。

关键词: 京剧表演;老旦人物;唱腔特点

基金项目:

中央戏剧学院理论研究系列《京剧表演教程》(编号YN1314)的阶段性成果

京剧从诞生到成熟的近二百年时间里,舞台上曾经上演过的剧目多达几千出,现在有据可查的就有一千三百余出。这些戏中,以老生、武生、小生担纲的戏占半数以上,而以老旦为主的戏仅有二三十出。在早期的京剧中,老旦角色多是由生、净(小花脸)演员兼演,其唱腔也在老生唱腔的基础上加以变化而逐渐形成。时至今日,老旦表演艺术无论是板式结构,起音落音亦或是基本腔型,都可以明显地看出这样的继承关系。在京剧璀璨的舞台历史中,老旦戏以“绿叶”(配角)身份出现占据很长的时间,但是京剧老旦唱腔仍然是京剧唱腔艺术的重要组成部分。

随着京剧老旦表演艺术的不断发展和成熟,京剧老旦唱腔艺术史上出现了四个重要发展变化阶段,这四个阶段分别以三个老旦流派的形成和一个新时期女性视角的全面介入为标志——龚(云甫)派的形成,确立老旦演剧地位,标志着京剧老旦唱腔艺术走向成熟;李(多奎)派的出现,开创京剧老旦唱腔韵味,标

志着老旦唱腔美学上发生了质的变化;新李(金泉)派的崛起,博采众长,继续繁荣发展壮大李(多奎)派艺术,塑造情韵交织、再创新风的领军人物,为老旦唱腔的发展翻开了新的篇章;众位第五代京剧女老旦表演艺术家(与此时期表现优秀的女老旦演员)齐心协力,共同开创京剧老旦表演艺术的“她世纪”。

三位不同历史时期的大师级人物和活跃在当今舞台上的京剧女老旦表演艺术家,均为京剧老旦唱腔艺术的历史传承、创新和发展做出了不可磨灭的贡献。

一、粗线条勾勒及归纳京剧老旦标志性人物唱腔特点

历经百年,几代艺术家的辛勤耕耘、反复锤炼后,老旦表演艺术在唱腔、唱法方面已经从老生前期唱法的平直、高亢趋向婉转、韵味化,在音域上也逐步扩展和提高,仅从龚云甫、李多奎、李金泉、新世纪女性老旦的艺术发展轨迹来看,唱腔继承和发展绝不是单纯的对艺术前辈的一味沿袭和模仿,而要博采众长、融汇贯通,在时代审美的大潮下,结合演员自身条件创造性地继承,大胆完善和创新,才能打造符合时代要求和特色艺术精品。

1. “龚派”——唱腔韵律细致独特的“女性特征”终成“老旦腔”正格

京剧发展初期,老旦唱腔带有强烈的男性化的特点,多平直而少旋律,呈高亮、干烈、阳刚之气,京剧老旦演员(兼演)谭志道、郝兰田的唱腔就是很好的例证。但随着时代的发展,趋向于细致优美的时代审美使得那些情韵丰富、旋律优美的声腔开始倍受欢迎。龚云甫先生在老旦唱腔和声腔中大量吸收与借鉴青衣的唱腔旋律,使老旦声腔糅进了细腻柔美,具有“女性特征”

从古至今秦腔保留了甚多的剧目,其题材很多来源于古代英雄或传奇故事,既反映了当时的社会风气,又充分显示出西北特有的朴实情感,敢爱敢恨,处处打动观众。其中深受观众喜爱的曲目有:《赵氏孤儿》《窦娥冤》《铡美案》《白蛇传》《四进士》《法门寺》《烈火扬州》等。剧目超过1万本,剧目之丰富,居我国三百多剧种之首。因历史久远,据统计,现仅存约2748多本,我们要认识到这些珍贵的剧目目前还正以惊人的速度继续流失,如果有关部门不能及时挽救,历代人民用心血创造的宝贵文化遗产将付诸东流。作为我国为数不多的非物质文化遗产,秦腔在历史的进程中不断发展、成熟。同时也见证着历史的发展。但是现在的年轻人都不太喜欢秦腔,就连西北本土的年轻人也是那样,秦腔现在已经成了老一辈人的代表。秦腔现在面临的巨大危险,好多剧目的流失造成了秦腔越来越不完整,表演剧目停滞不前,演员待遇较低,专业人才匮乏,已经很难看见昔日秦腔的辉煌,加之秦腔演唱方言化较重,不易上口,而且难懂难学,年轻人对于继承这项文化又兴趣寡然,传承断线,都让秦腔的发展受到抑制性的恶性循环。脱离了群众的温室,秦腔又路在何方?

当今社会,展现的舞台太多。相比秦腔,流行歌曲,MTV更符合当今人们的审美习惯,秦腔这种传统戏剧的魅力正在逐渐丧失。除了京剧还在借国粹之名还依然发扬光大,越来越多的年轻人已经不再喜欢这种没有学习环境曾经名扬一时的“大戏”了。

现在的问题是,在关注传授者的同时,对继承人相对漠视。因此,首先要后继有人,促使一代秦腔新人迅速成长。其次,要对新剧的推陈出新下大气力。创作出适合时代潮流和“接地气”的作品。秦腔艺术也要随时代的发展而发展,要随社会的进步而进步与时俱进才能吸引源源不断的观众。

曾几何时,回乡返镇之间,秦腔之声不绝于耳,同样的唱段,七八十岁的老人在唱,三五岁的幼童在唱,如今回首,当年的历史舞台上的瑰丽国宝,只剩下几句耳畔的余声,秦腔作为一门艺术,随着岁月的侵蚀和打磨,已经慢慢淡出人们的视野,但是作为历史和先辈留给我们的艺术宝库,我们应当重视这种艺术形式的保护和传承。它不仅是非物质文化的宝贵遗产,更是西北民风的真实再现,让我们珍视古老的遗产,让它在新时代焕发出新的生机。让历史文化的辉煌,崛起在我们的手中。

参考文献:

- [1]白文康.《秦腔艺术未来发展的反思与探究》.
- [2]贞宗翰.《我的秦腔艺术之路》.
- [3]刘天利.《论秦腔艺术的保护与发展》.

作者简介:

丁丽琼,女,汉族,艺术硕士,兰州职业技术学院教育系,讲师,研究方向:音乐学。