

谈黄梅戏的艺术特点

关阳 (安庆市文化馆 246000)

摘要: 黄梅戏的起源最早可追至清乾隆年间, 主要曲调来源于湖北黄梅县, 故而得名。黄梅戏是由山歌、秧歌、茶歌、采茶灯、花鼓调等多种曲调形式组成, 先在农村发展起来, 后延伸到城市, 逐步形成规模的一个剧种。它以美妙动听的曲调, 生动活泼的表演形式, 通俗易懂的艺术语言, 浓郁清新的生活气息著称, 以独特的艺术魅力立足于戏曲界, 并与京剧、越剧、评语、豫剧一起成为中国五大剧种, 深受全国人民和海外人士的喜爱, 是全国新兴的著名剧种。本文从艺术风格、声调特色、语言形式、伴奏特点探讨了黄梅戏的艺术特性, 为戏迷爱好者提供一些科学的黄梅戏练习指导。

关键词: 黄梅戏; 艺术特点; 唱腔

黄梅戏的起源从清朝到现在, 已有百余年历史, 在自身的发展演化中, 黄梅戏博采众长, 集思广益, 吸收了汉剧、楚剧、高腔、采茶戏、京剧等众多其他剧种的精华, 使自己逐渐完善起来而成为一个名剧。例如, 我们耳熟能详的《女驸马》和《天仙配》等戏剧就是黄梅戏中的典型代表。黄梅戏这个剧种的发展经历了漫长的发展过程。是从无到有, 从小到大, 从简单到复杂, 逐步完善起来的曲折历史。如今, 黄梅戏发展日趋成熟, 在唱腔、语言、伴奏方面都有了很大进步, 拥有舞台剧、广播剧、黄梅戏电影、黄梅戏电视剧等四种形式, 受到了空前的发展, 达到了自身的繁荣景象。那么, 这么一个独具魅力的剧种有哪些特点呢?

一、表演具有质朴性、大众性

黄梅戏的表演具有质朴性和大众性是基于黄梅戏的文化起源和当代价值方面来界定的, 质朴性和大众性是黄梅戏最重要的特点, 也是黄梅戏得以在百花争艳的剧种界得以立足的根本原因。

1. 质朴性

黄梅戏的质朴性主要表现在两方面, 一方面从黄梅戏的演唱者来看, 早期黄梅戏只有表演者, 没有表演团体。这些演唱者都是一些农民和手工业艺人, 如竹木匠、织工、裁缝等, 他们用山歌、茶歌并结合旱船、龙舟民间等歌舞形式, 在庙会上或过年过节时演出, 他们都是民间艺术的爱好者, 自愿组织到一起, 自由结合, 演唱完毕, 各自散去, 下次再演唱, 重新组合。这种演出纯粹是出于自身爱好和与人同乐的性质, 并不是以此为职业作为谋生的手段。可见, 黄梅戏的产生土壤是质朴和纯真的。另一方面, 黄梅戏演唱富有浓厚的生活气息和民歌风味, 多用衬词如“呼舍”“喂却之类, 表现内容也是平常百姓的生活内容, 如《夫妻观灯》《蓝桥会》《打猪草》等这些小戏, 表述的内容都是一般人家的衣食住行, 贴近百姓生活, 平易近人。

2. 大众性: 黄梅戏大众性的特点是指它来源于大众, 又被大众所喜爱。据统计, 目前黄梅戏的戏迷已达百万人, 且逐年都在增加, 在各地戏曲比赛中, 不乏年过六十的老人, 也有很多稚气未脱的孩童, 可以说黄梅戏是老少皆宜的戏种。黄梅戏的大众性体现在追求观众群的最大化上, 在雅俗之间找寻更多的共同点。作为演员, 让很多的观众说“好看”是一件不容易的事, 黄梅戏的表演, 以生活化为基础, 吸纳戏曲程式中的活力, 有生命感的技巧, 受众面比较宽。大众化是一个顺应时代的、在变化着的概念, 一百年前的“大众”与今天的“大众”, 欣赏艺术的口味是有差异的, 所以, 黄梅戏表演艺术追求的大众化, 一定是发展的、进步的。

二、唱腔艺术独具特色

唱腔是在我国戏曲艺术表演中需要穿插的曲调的演唱法的总称, 它是戏曲音乐的主要组成部分, 与同器乐伴奏的部分相对而言, 专指指人声歌唱的部分。

黄梅戏唱腔分为两大类一小类, 即主调、花腔、阴司腔。主调, 又称正腔, 系黄梅戏中传统正本大戏里常用的唱腔。有平词、火攻、二行、三行等。其中平词是正本戏中最主要的唱腔, 曲调严肃庄重、优美大方, 常用于大段叙述、抒情, 听起来委婉悠扬, 如在“梁祝”、“天仙配”中均大量运用平词。花腔是对传统“花腔小戏”唱腔的总称, 《卖杂货》《三字经》《送绛罗》《瞧相》等这些小戏, 都有各自专用的一至数首曲调, 间以锣鼓。除个别戏有旋宫转调外, 一般都是几首曲调保持在同一宫调里, 形成简单的联曲体。这些唱腔都有相对的独立性, 因此还保留着民歌、小调特色, 未向板腔化发展。阴司腔又称“还魂腔”, 为一小调, 属专用曲调。旧戏中多用作鬼魂出场或人物病重将死时演唱, 旋律低沉优美, 凄苦悲凉, 有较长的拖腔。在发展过程中, 也增加了数板、迈腔等附加乐句。建国后, 已打破使用界限, 也被广泛运用于抒情的地方, 并发展创作了对板、二行、三行等板式。

黄梅戏唱腔艺术的独具性还在于它的相对独立性, 在我的演唱有了一些进步的时候, 推出了第一张个人专辑《梦会》, 它收集了我十分爱唱的黄梅戏经典唱腔, 运用了管弦乐配器, 这种形式的独特性, 使黄梅戏的园地中又多了一种新颖的品种, 客观上扩大了黄梅戏的影响。

三、具有安庆方言特色

黄梅戏语言以安庆地方语言为基础, 属北方方言语系的江淮方言。其特点为唱词结构在整本戏多为七字句和十字句式。七字句大多是二、二、三结构, 十字句大多是三、三、四结构。有时可根据需要以七字、十字句为框架, 字数可压缩或增扩, 曲调则常使用垛句。花腔小戏的唱词灵活多变, 有三至七字不等, 中间常夹杂多种口语化无词意的字。句数不一定为偶数有时奇数句重复最后一句便成偶数。唱念方法均用接近普通话的安庆官话唱念。整本戏中用韵母念、官话唱, 小戏说白则用安庆地方的乡音土语, 唱腔仍用官话唱。

四、伴奏风格变化多样

在音乐伴奏上, 黄梅戏以高胡为主要伴奏乐器, 加以其它民族乐器和锣鼓配合, 适合于表现多种题材的剧目。黄梅戏早期演出为“三打七唱”, 即由三人演奏打击乐并参加帮腔。乐器分工是: 堂鼓一人兼奏竹根节和钹, 坐草台正中; 小锣一人, 坐上场门外内侧; 大锣(又名“筛金”)一人, 站在上场门外外侧。

黄梅戏的伴奏风格是依据它灵活多变的唱腔而变化的, 主要有欢快、愉悦、愤怒、生气、悲凉、抒情等几种, 其实就是反映剧中人物喜、怒、哀、乐的情绪动态。黄梅戏唱腔属板式变化体, 前面已经论述过, 有主调、花腔、阴司腔、仙腔、彩腔、主调等多种腔调。每种腔调的表演形式相态各异, 如花腔曲调健康、朴实、明快、优美, 表演形式活泼欢快, 具有浓厚的生活气息和民歌小调色彩。彩腔, 也称打彩调, 是黄梅戏班社职业化后, 因常被演员用来向观众“讨彩”而得名, 其曲调欢快、流畅, 在花腔小戏中曾广泛使用。主调中以平词的使用率最高, 尤其是现代黄梅戏在音乐方面增强了“平词”类唱腔的表现力, 以悠扬绵长、深情款款为特点。但是仅仅有腔调并不能表现出黄梅戏的魅力, 必须配合音乐伴奏使各种腔调的特色和优势发挥出来, 再加上表演者的独特演绎, 达到使人耳目一新, 绕梁三日而不绝的艺术效果。

参考文献:

- [1] 杨瑾. 关于学唱黄梅戏的技巧[J]. 科教导刊(中旬刊), 2012(09).
- [2] 王平. 冲出戏曲困境的艺术探索——论新创黄梅戏《美人蕉》[J]. 安庆师范学院学报(社会科学版), 2009(02).
- [3] 鲍红. 黄梅戏中安庆方言叹词的运用[J]. 池州学院学报, 2009(02)
- [4] 时白林. 在黄梅戏音乐发展的道路上——兼论《打猪草》唱腔演变[J]. 黄梅戏艺术, 1981(01).
- [5] 李应仁. 浅论黄梅戏传统唱腔的继承与发展[J]. 安徽新戏, 1996(03).