

浅谈现代语境下华阴老腔之创新

文 / 张 倩

摘 要：中国的祖先通过其智慧与劳作为后辈留下了丰厚璀璨的文化遗产，这些文化遗产与当代文化交相辉映，形成了中国独有的文化氛围。在经济大发展的时代背景下，提高国家软实力尤其是提高以创意为核心的文化实力则显得更为重要。因此，文化遗产的传承发展也应当以新颖的创意为前提。华阴老腔与当代摇滚乐的创新性结合也说明在当下环境中，文化遗产只有以创意为基石与核心才能得到有效的利用与广泛的传承并实现可持续发展。

关键词：华阴老腔；摇滚；创意；传承

DOI:10.16129/j.cnki.mysdx.2016.06.042

一、华阴老腔与西方摇滚之对比

在2015年的一档歌曲综艺节目中，歌手谭维维与陕西华阴老腔艺人跨界倾情合作了一首《给你一点颜色》；除夕夜谭维维再次携手华阴老腔艺人亮相2016猴年春晚，演唱歌曲《华阴老腔一声喊》。这两场东西方“摇滚乐”碰撞的视听盛宴，不仅震撼了荧屏内外的人们，也让华阴老腔这一古老而豪放的戏曲剧种作为中国古老摇滚乐重新走进了大众的视线。华阴老腔的起源可以追溯至明末清初，是陕西省华阴县泉店村张家户族的家族戏，现在华阴老腔已经入选第一批国家级非物质文化遗产名录。老腔是一种板腔体戏曲剧种，即皮影戏的一种。但这也是有区别的，如果唱戏的人在幕布之后便是皮影戏，唱戏的人若在幕前吼唱则是老腔。皮影戏在陕西一带并不少见，但是双泉村的戏班子却会一种在其他皮影戏班子不曾出现的，叫做老腔的独特唱法。据说老腔早在汉代就出现了，它起源于军队，张良征战为鼓舞士气即用老腔高声歌唱。当苍劲的老腔响起，陕人的刚强性格、雄强心态，战场上的长枪大戟、刀光剑影跃然而出。关于老腔的由来还有另一个说法——华阴当时是一个京师粮仓，通过漕运把粮食源源不断送到咸阳，带头船工为了统一大家的动作，一边喊着船工号子，一边用木块敲击船帮，由此便形成了老腔。

与古老传统的华阴老腔不同，摇滚乐是现当代流行音乐的一种形式，它起源于20世纪40年代末期的美国，其基本构成为：一个或多个吉他，一个贝斯，经常加一个钢琴或其他键盘和爵士鼓。现在大多数乐器都是电声乐器，键盘和鼓经常用电子合成器完成。摇滚音乐的特点一是节奏，它是摇滚中最基本的元素。虽然摇滚风格流派多样，但每个流派都尤其重视节奏。节奏由鼓和贝斯加以强调，由节奏吉他和键盘作辅助。这些节奏乐器在低声部重复一些简单的旋律，或是对旋律动机做出一种

华阴老腔演出

特别的反映，有时甚至还有更为复杂的变化。二是旋律与和声。摇滚乐根植于布鲁斯和乡村音乐，它的曲调非常适合未受训练的嗓音。在音程上，摇滚乐体现了布鲁斯音阶和乡村音乐音阶的结合，歌曲常以一个和弦为主，其他和弦的出现极其有限。三是曲式。摇滚音乐的主要形式是歌曲，歌曲的曲式基本延续了欧洲民歌、乡村音乐、布鲁斯和顶板巷歌曲的传统。一般在间歌部分由伴唱组或独奏乐器等做出反应，并有重复性的副歌^[1]。

二、西方摇滚即是华阴老腔的创意来源

将古老高亢的华阴老腔与新潮金属感的摇滚乐相结合，为华阴老腔的创新提供了思路。在这次华阴老腔的颠覆演出之前，它就已经在其他现代艺术形式中出现过，但是都没有引起强烈的反应与炙热的讨论。原因在于华阴老腔的独特性与民族性以及创新性并没有充分体现出来，其只是作为一个创意元素被融入在作品中。这次华阴老腔的崛起，自然离不开创作者的创新，但华阴老腔的整体特点是承载作者创意的主体。在《中国之星》

谭维维再次携手华阴老腔艺人亮相2016猴年春晚《华阴老腔一声喊》

的节目中,歌手谭维维创作了一首《给你一点颜色》,节目的编排除了来自黄土农村的华阴老腔乐队以外,还有低音贝斯、架子鼓、键盘齐全的现代摇滚乐队。华阴老腔是由劳动号子演变而来,其高亢激昂的说唱特点也一直延续并贯穿在整个华阴老腔的表演氛围与历史进程中。但号子本身的音乐特性以及中国的传统乐器或从历史上延续下来的伴奏乐器都处在高音的单调风格里,而现代摇滚乐中常见的低音贝斯与架子鼓低沉厚重的音效,正是弥补华阴老腔这个不足的最好创意之举。在2016年春晚的再次合作中,虽然形式和《给你一点颜色》有所类似,仍是将华阴老腔与年轻人熟悉和喜欢的现代摇滚的大胆融合,但在内容上却挖掘更深,歌词尽量以老腔古文为主,使得节目更具传承性与民族性。

对于华阴老腔的颠覆性创新,笔者认为创作者歌手谭维维说的一番话正是对这次创新的精确定位:“这来源于一个念头。我希望寻找一些充满摇滚气息的、中国民间的、更久远的音乐元素。”在目前中国音乐种类样式已如此丰富多彩的情况下,仍然有许多音乐人和音乐爱好者还是在不断向西方学习,模仿其经验风格,尤其是摇滚乐一直受到西方摇滚热浪的汹涌侵袭。因此,在这种大环境下,谭维维极其渴望中西方音乐之间可以碰撞出火花。初识谭维维时,她还是从超女走出的亚军选手;对她重新定义时,她已成为《我是歌手》中拥有十足爆发力嗓音和鲜明个性的百变女王,她对流行与民族两种音乐风格的完美诠释更是令人印象深刻。其实这也是谭维维一直以来想做并且坚持在做的事情,即将流行音乐和民族音乐创新结合。曾经的尝试——“嫁接”音乐类型并没有让她突破桎梏,直到她遇到了华阴老腔并且震撼了整个华语音乐圈,这时的她才真正地民族民间音乐中提炼到了她认为音乐本该阐释的语言。“其实是有点疯狂的,我把女性柔软的部分放在音乐里,跟很直接的、很有力量的摇滚形成冲突,硬碰硬,要么就是一方死,要么就是两败俱伤;但是,如果不是硬碰硬产生碰撞的话,哪有剧烈、强大的能量和火花?!”^[12]

三、创新之举的意义

在许多艺术形式中都出现了华阴老腔的惊艳片段——林兆华导演的《白鹿原》融入了华阴老腔的表演;华阴老腔团员中人称“白毛”的王振中是张艺谋导演的电影《活着》中老腔的配唱者。老腔的主要价值体现在戏剧历史发展的根源性、传承渠道范围的封闭性、戏剧种类的独特性、取材风格的张扬性、语言风格的原声性上。它的主旋律相对于原生态的劳动号子来说更具有音乐表现力,能赋予真实生活以艺术的创作属性。它取材于古代战争,唱腔亢奋激进,阳刚之气尽显,因此具有更独特的审美价值和民族精神价值。

老腔皮影作为当地人的一种谋生方式,一贯以家族传承的方式在整个家族内部延续,而能获得传承资格的唯一理由便是传承对象是家族至亲;且一旦入班,不可以再搭其他班社,戏剧演绎所需剧本也不可外传。这些规则戒律都让华阴老腔的传承范围与传承对象具有一定的局限性,所以至今,它也仅仅保留在华阴境内。这种境况正是我们对华阴老腔进行创新的最大理由。谭维维的创新,不仅让其得到了大众的关注,也赢得了更多人的喜爱。这对于华阴老腔的传播甚至传承工作都起到了至关重要的作用。中国的文化遗产之丰富无需赘述,作为传统文化的一部分,它对于我国文化软实力的发展尤其重要,是华人文化的自尊与核心。而这创新之举不只使华阴老腔受益,还让更多默默无闻或者传播困难的文化遗产受到启发。

四、结语

土地与人的关系是我们祖先艺术创作的源泉,而劳动是两者之间最直接的联系纽带。劳动也不只是生活中的一种负担,它也能够让人的身心得到充实,这恰恰让艺术的形成成为了可能。虽然经过不断的发展,有一些劳动脱离了劳动场景,但却与劳动人民息息相关,比如华阴老腔。摇滚之美,不仅体现在感性的情绪与态度上,并且在理性的思考与觉醒、在“采菊东篱下”的悠远意境上也充满了迷人的魅力。无论是中国古老的华阴老腔,还是西方风靡全球的狂热摇滚乐,只有坚持自己的艺术风格,取长补短,通过有创意的传承才能获得更长久的发展!

参考文献:

- [1] 谢赞. 了解摇滚音乐的特点[EB/OL]. [2012-05-04]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_71d716ca0100z5zm.html.
- [2] 南方都市报(深圳). 当谭维维遇上华阴老腔 谭维维这回吼出许多泪[EB/OL]. [2015-12-11]. <http://ent.163.com/15/1211/08/BAHQ3SJ100031GVS.html>.

作者简介:张倩,南京艺术学院硕士研究生。

实习编辑:郭沙杰