

陕西华阴的老腔艺术

□ 师娜

【内容摘要】文章主要从华阴老腔的历史起源、艺术特点、传承与保护三方面对陕西华阴的老腔艺术进行阐述。首先从历史角度认识华阴老腔这门民间艺术,其次从专业角度介绍华阴老腔的艺术特点,最后从其历史发展的角度了解华阴老腔的现状。文章旨在通过介绍这门古老艺术,让人们对老腔的历史、艺术、发展有所了解与认识,从而更好地保护与传承这门古老的民族艺术。

【关键词】华阴老腔 起源 音乐构成 音律板式 唱词结构 变革 发展

说起华阴的老腔艺术,也许我们并不太熟悉,但说起电影《白鹿原》中一段令人着实震撼的戏曲表演,我们就不会感到陌生。这段表演就是华阴老腔中的《将令一声震山川》。片中一群满脸油泥的麦客们在饭后谈论中随兴而起,拿起了家伙什儿,随着手抱月琴的中年汉子大喝一声:“军校,备马,抬刀伺候!”各种乐器响起开唱。锣鼓、快板、板胡、二胡和月琴等乐器合奏起来。其中一人领唱,众人帮合,后排更有甚者一手提着条凳,一手用木块敲打条凳的不同位置。随着节奏不时地跺脚并随领唱大声附和。其声响气势磅礴、唱腔慷慨激昂,体现出关中人的粗犷豪放与历史底蕴,尽显秦人风范。

一、华阴老腔的历史起源

老腔是一种板腔体(板腔体是戏曲、曲艺音乐中的一种结构体式)戏曲剧种,是华阴皮影戏的一种(华阴皮影戏分老腔和时腔两种),其表演形式由前手、签手、后槽、板胡手、坐挡构成。前手也称为说戏的、叮本的,说唱全本台词,演出时怀抱月琴,配合表演进行唱奏;签手也称为捉签子的、拦门的,主要操作全场皮影表演;后槽也称为打后台、打后槽,主奏马锣、勾锣、梆子和碗碗,武打中还要呐喊助威和帮唱(拉坡);板胡手则是主奏唱腔过门,兼奏小铙喇叭,助威帮唱、吹哨;坐挡也称为贴档、帮档、择签子的,根据剧情进展、提前安装皮影人物道具,随时供签手使用,并帮签手绕朵子,排兵对打、拍惊木、呐喊助威。

唱戏人与皮影戏结合表演是老腔皮影戏,唱戏人脱离皮影戏表演则是老腔,老腔主要流行于陕西省华阴市双泉村,在2006年华阴老腔已入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

(一)关于老腔起源的三种历史说法

1.在2000多年前的西汉时期,这里有直通长安都城的运河和码头。当时,船工为了协调工作,带头的船工喊着号子,并用木块敲击船帮,其他船工跟着附和,经过千年的流传与变化就形成了现在的老腔。

2.传说明清时期有位湖北老河口说唱艺人来到当地,并以此说唱为生,经常到当地大户人家张氏家族表演。张氏家族由于长期耳濡目染,也逐渐学会掌握该门艺术,并且经过张氏家族不断改良创新,成为张氏家族生活娱乐的家族戏,后经过张氏家族几代人的传承与发扬形成现在的老腔。

3.老腔艺术家白毛(王振中)老师则认为源自明清时期的评书,当时的说书艺人为了使评书更能吸引大家而进行改良,加入了器乐伴奏,采用边弹、边说、边唱的形式进行表演,从而逐渐

形成了老腔。

(二)关于老腔称谓的两种说法

1.其形成时间久远,与当地流行的其他剧种相比较显得古朴粗犷,所以称之为老腔。

2.据说其与湖北老河口的说唱有着一定渊源,故取其地名第一个字称之为老腔。虽然我们已无法判断老腔的起源与称谓哪种说法更为正确,但其经过悠久的历史传承与发展,已经形成自己特有的艺术表演形式与特点,是值得我们尊敬与发扬的一门戏曲艺术。

二、华阴老腔的艺术特点

(一)老腔的音乐构成

老腔的音乐表现形式是由演员的演唱与乐队的演奏构成,其音乐基本分类为:文武场音乐、唱腔音乐、吟诵调音乐。

1.文武场音乐分为文场音乐与武场音乐。文场音乐以月琴为主要乐器,并伴以板胡、梆子、铃铛、惊木等乐器,后来演变中又陆续加入低音板胡,二胡等乐器。文场的主要作用是为演唱进行伴奏,并配合剧情、人物、情绪和唱腔等进行伴奏,属于文雅细致的表演;武场音乐的乐器包括鼓、锣、铙、喇叭、惊堂木等。武场的主要作用是配合演员的动作、念白、演唱等,从而增强表演的力度与节奏感,并对观赏者引起注意和带动气氛。

2.唱腔音乐是戏曲音乐的主要组成部分,相对于乐器伴奏由演员演唱的音乐曲调。由于历史背景和风土人情的不同,使得中国戏曲呈现多样性的曲种,而唱腔也是区分各类剧种的重要特征之一。与关中地区流行的其他剧种相比,老腔有种让人觉得气势磅礴的感觉,对于慷慨、激昂、悲壮的情感表现尤为淋漓,这就是人们常评价老腔有种所谓“老辣”的特点。

3.吟诵调音乐在陕西的戏剧中几乎都有运用,但在老腔中的运用更为广泛、更为特别。其是用当地方言进行吟诵,并拖长字声的调值,形成一种带韵随腔搭调的特殊形式。吟诵调包括引子(对子)、诗、韵白等表现形式。引子一般上下句对应组成,故又称之为对子。多运用于主要角色的出场,以及场景和人物内心的描述与刻画;诗则多为七言诗句,根据场景人物的不同,念法也有所不同。文戏缓慢而悠长,武戏快速而洪亮;韵白则主要用来叙述故事,通常运用关中方言,音调根据人物剧情顿挫起伏。

(二)老腔的音律板式

1.由于老腔的表演比较随性,所以其音阶变化音比较多,定调也比较灵活

老腔主要乐器是月琴,而且多为自制,所以受到乐器本身以

及演奏技巧的影响,导致音阶变化音较多。演奏的月琴为三根弦,分为子、中、老弦,其中子弦和中弦在同一轴上(同度)定为do,老弦定为sol,其余的音全靠演奏的技巧与风格决定,演奏中比较随性。常见的变化音根据音乐变化有所不同,在上行音阶中表现为升mi,而在下行音阶中表现为降mi。在悲壮的唱腔中表现为降si,在欢快的唱腔中表现为升fa。

老腔在定调上比较灵活,月琴演奏者根据表演者的嗓音条件定调,一般开始定较低的降B调,随着剧情以及情绪的发展而逐步升高,最后达到D调,其唱腔的音域一般能达到十五度(b—b2)左右。

2.老腔为板腔体戏剧曲种,主要有慢板、流水板、飞板、滚板、拉板、哭板、花战与走场子

慢板:多为旦角和生角所用,是老腔中速度最慢的板式,只在苦音中运用,由于其速度较慢,常用于抒情或叙事,以4/4或2/4节拍记谱。流水板:多为旦角和丑角所用,流水板的速度变化大、旋律伸缩性强,节奏灵活、自由,表现力丰富,常用于抒情或叙事,以二拍为主,所以又称之为“二流板”。哭板:为哭诉时的唱腔板式,多接在慢板之后或流水板前后,其声调高昂、情绪激愤,音域跨度较大,以3/4或2/4节拍记谱。飞板:多为生、旦、净角所用,飞板演唱常用惊木、呐喊助威,比流水、哭板速度要快,情绪紧张激烈,豪迈奔放,多用于高潮之处。以3/4、2/4节拍记谱,快速则为1/4、3/8节拍记谱。滚板:多为表现悲痛凄楚的情感,是一种速度和节奏比较自由的演唱板式,旋律起伏较大,可以独立成段,也常作为连接哭板、流水板之用。拉板:多用于合唱形式,在剧情的高潮之处,造成雄伟悲壮的气势。其并非一种独立板式,而是一种特殊的腔调,往往在流水板、飞板之后出现,即“一人主唱,众人帮腔”的合唱形式。花战与走场子:多用于争执、交战之中,二者的速度、结构基本相同,旋律粗犷豪放。所不同的是,走场子多用于二人战场见面时所用,而花战则多用于二人打斗过程中。

(三)老腔的唱词结构

老腔的唱词结构与其他戏剧类似,以引子、诗、词、白作为载体。1.引子(对子)由上句与下句构成,每句五个字,并且有一定的对仗(对偶)关系,多用于刻画人物内心或场景。2.诗多为四句,每句七个字,其运用也比较广泛,有作为开场引子的,有概述情景内容或故事结局的,也有描述戏剧人物情感的。3.词多为上下句组成一段,其段多为四句或六句构成,而每句的字数有七字句、五字句、十字句、八字句和长短句。4.白分为韵白与俗语,韵白带有韵律,吟诵性比较强;俗语带有方言,通俗性比较强。

三、华阴老腔的传承保护

(一)老腔的兴衰

明、清两代是老腔的兴盛时期,当时华阴地区曾有十几个班社,而华阴双泉村的张家是华阴老腔的主要传承家族。根据一些老辈艺人相传,张家曾经出过九个出名班社,已经过五代人的传承。因为家族保守观念,以前老腔在张家从不外传,但经过历史变迁,老腔也开始传授家族以外的人。华阴老腔在近代也经历了各时期的高潮与低谷,新中国成立前后由于老腔已经开始外传,

所以涌现出许多新的艺人和班社,在“文革”期间又遭到一定影响,“文革”后又逐步开始活跃。但是到了20世纪90年代后,随着时代变迁和冲击,人们慢慢失去了对它的关注与喜爱,再加之艺人没有稳定的生活来源,导致一些班社解散、老腔艺人流失,老腔这门古老戏剧艺术又跌入历史的低谷。

(二)老腔的变革

由于老腔面临的困境与危机,引起了当地政府以及社会人士的关注,在2007年华阴市老腔保护发展中心成立,隶属华阴市文体事业局管理,保护中心以挖掘、整理、发展老腔艺术事业为核心工作。华阴老腔保护中心的党安华经过对老腔和皮影的历史研究,认为先有的老腔后有的皮影,其所主张新的表演形式是让老腔“回归到最初的状态”,与此同时老腔艺人们也在思考,如何在新的时代背景下对老腔进行变革与发展,大家探索与尝试后认同了老腔与皮影戏进行分离的戏曲表演形式,此后革新后的老腔很快被大家所接受与喜爱。2006年,老腔入选国家级非物质文化遗产名录,在政府与社会的关怀下,老腔艺人们的生活得到一定的改善。

(三)老腔的发展

近些年,老腔艺术逐渐走出当地舞台,走向全国甚至国外,并且多次在电影、话剧、综艺中亮相,极大的提高老腔的影响力和知名度。其实早在1993年,张艺谋专程邀请白毛参与拍摄《活着》,并在片中担任老腔的演唱者;1995年在陈道明主演《桃花满天红》中,白毛演唱了《人面桃花》;2006年根据陈忠实的小说《白鹿原》改编的话剧在北京演出,受邀老腔艺人们首次在北京表演就令观众震撼。随着老腔保护发展中心的成立,有了专业机构和人士的组织和规划,老腔得到了快速的发展和更多的机遇。老腔保护发展中心经常性组织老腔艺人赴全国各地及国外演出,已组织其在国内20多个城市演出,并且赴美国、法国、德国、日本等国表演。2008年老腔艺人张喜民、王振中被文化部授予国家非物质文化遗产代表性传承人,同年老腔保护发展中心成立培训中心并招收学员,由张喜民、王振中等老腔艺人担任教师,向学员传授老腔艺术基本知识及技能,使得老腔储备了更多的表演人才。2009年,华阴市文体事业局招商引资500余万元,在华山风景名胜区建造1500平方米的老腔演出厅,作为老腔的研究、培训和演出的基地。这一系列的革新措施,真正使得老腔艺术走出了低谷,焕发出新的生机。

老腔作为中国古老的戏剧艺术,充满了历史底蕴与艺术魅力。那种慷慨激昂的唱腔、震撼人心的表演、古朴浑厚的底蕴,都让我们对其有种崇敬的情怀和深刻的记忆。中华民族有着丰富的历史与文化,但由于各种原因很多东西在慢慢流失,老腔从古至今的历史传承与发展实在不易,其需要得到更多人的认识、理解与欣赏。

参考文献:

- [1]中国戏曲音乐集成陕西编委会.中国戏曲音乐集成·陕西卷·老腔分卷[M].中国戏曲音乐集成陕西编委会,1989.
- [2]孙洁.“华阴老腔”研究三章[D].上海师范大学,2010.
- [3]师玉丽.浅析陕西华阴老腔的唱腔艺术特征[J].当代戏剧,2006(2).

作者单位:陕西师范大学音乐学院
(责任编辑:高薪茹)