

浅谈华阴老腔的审美意蕴及传播价值

李莹莹

摘 要:近年来,随着政府对非物质文化遗产的大力扶植以及媒体宣传,华阴老腔艺术逐渐蜚声中外。作为中国民间戏剧园中丰厚璀璨的艺术瑰宝,华阴老腔以其古老的唱腔深深扎根于关中地区,对华阴以及秦东地区的地理地貌、风俗民情、文化个性做了原生态展示。本文在阐述华阴老腔基本概况的基础上,深入分析了其审美意蕴及传播价值,旨在为华阴老腔的传承与保护提供理论上的指导。

关键词:华阴老腔;审美意蕴;传播价值

在2016央视猴年春节联欢晚会上,青年歌手谭维维和华阴老腔艺人倾情合作了一首《华阴老腔一声喊》,该歌曲以华阴老腔基础音符为主旋律,与西方现代摇滚乐跨界融合,为全国观众呈现了一场东西方“摇滚乐”碰撞的视听盛宴,彰显了古老农耕文明与现代文化的有机杂糅。歌曲《华阴老腔一声喊》演出的轰动效应,让华阴老腔这个濒危边缘的非物质文化遗产借助现代新型媒体,重新为世人所熟知。华阴老腔作为我国民族个性及民族情感的重要体现形式,其审美意蕴及传播价值非常值得我们去研究,但是目前来说,我国学者对华阴老腔的研究大多集中在产生缘由、风格、音乐形态以及生存现状等方面,对其审美意蕴及传播价值的研究微乎其微。

一、华阴老腔基本概况

根据《华阴戏曲志》记载,华阴老腔起源于西汉时期,隋唐时期开始成为地方剧种,明清逐渐兴盛,流传至今已有两千多年的历史。华阴老腔是中国现存最古老的戏剧艺术之一,因地域的封闭性及家族传承方式,较为完整地保存了相传千年的唱词唱腔,可谓是我国戏曲的活化石。华阴老腔早期的演出方式是皮影结合在一起的,签手、副签手、前首、后台、板胡五人就可将完整的一出戏表演出来,电影《活着》中便是以皮影的形式进行演出。华阴老腔的演员都是普普通的农民,他们忙时务农闲时登台,宽音大嗓、苍凉悲壮的演唱风格跟陕西地域习俗、语言有着紧密的联系。人文地理学认为,地域人文现象与其所在地区地貌、山川、气候等地理因素是分不开的,不同的地理现象造就了不同的文化现象,因此地理现象的稳固性制约着文化现象的区域性。作为物质存在的地形地貌,深刻地影响着意识形态的音乐活动,而音乐活动又对地域地貌有着极其自然地表露。华阴老腔歌词通俗易懂,彰显了西北人们粗犷豪放的性情。华阴地区位于三秦要道,所孕育出的老腔艺术生动地反映出关中地区从古至今的地理环境,这种反映既体现在流传下来的作品中,又体现在音乐行为的主体上。

新中国成立后的文革时期,特殊的社会政治环境严重干扰了华阴老腔的艺术活动,曾经辉煌一时的华阴老腔逐渐沦落为家族戏,并且仅仅在华阴地区少数群体中流传。传承方式的单一性以及古乐谱的难以辨认,造成华阴老腔艺人技术缺失、退化,华阴老腔艺术面临着严重的生存危机。改革开放以后,我国文化部门对民间艺术活动出台了诸多鼓励措施,华阴老腔与其他艺术门类一样迎来复兴的新纪元。上世纪九十年代,华阴老腔班社成立,恢复了华阴老腔这一传统剧种的演出。2004年4月开始在全国范围内实施的中国民族民间文化保护工程掀起非物质文化遗产申报热潮,华阴老腔也自此进入保护复兴期。经过各方努力,华阴老腔在2006年5月20日被国务院列为第一批国家非物质文化遗产。自此,华阴老腔开始通过政府扶植、媒体宣传等手段,积极在非物质文化遗产的保护开发工作中大胆尝试。比如话剧《白鹿原》中华阴老腔的原生态表演,以及在东方卫视热播的歌唱综艺节目《中国之星》中,青年歌手谭维维将现代摇滚与华阴老腔大胆融合,为观众带来的歌曲《给你一点颜色》,完美诠释了关中人精气神以及民族精神。华阴老腔近年来正是由于政府扶植、艺术融合、媒体宣传等手段,形成了独特的艺术传播途径,才逐渐蜚名中外,这也为我国其他非物质文化遗产的传承与发展提供了良好的借鉴模式。

二、华阴老腔艺术的审美意蕴

民族个性可以通过文化完美诠释,这点在华阴老腔艺术上也适用。华阴老腔真实地再现了关中地区的地理环境、历史文明和民俗风情,一方面,文化个性是华阴老腔源远流长的原因,另一方面,文化个性也是华阴老腔具有民歌风味的根源。一方水土养一方人,一方水土也成就一方文化,关中地区土地平整广袤,人民性格刚烈为人豪爽,这造就了华阴老腔慷慨激昂的演唱风格。陕西学者雷雁林先生曾在其研究著作中谈到,华阴老腔完美体现出关中人性格特征。秦国是黄河流域华夏文明的发祥地之一,华阴地区位于关中的东部,是秦东历史文化故地,因此,秦国文明为关中地区历史文化的形成奠定了坚实的基础。唐朝诗人杜甫在《秋兴·瞿塘峡口曲江头》一诗中写到:“秦中自古帝王州”,汉代帝陵、唐代帝陵等大多坐落在关中地区,这些帝陵为陕西地界留下诸多文物资源,陵园遗址、遗迹、遗物遗迹精美绝伦的唐陵石刻,都是中国传统文化的瑰宝,也使得华阴乃至关中地区拥有着厚重的历史文明。

华阴老腔艺人在登台演出时,并不会穿戴传统戏剧中常见的那些表演服饰去刻意装扮,也不会根据塑造的人物形象去装扮,而是穿戴关中平民日常穿戴的传统服装。对襟布衣、大裆裤和圆头布鞋是华阴老腔男艺人最常穿戴的演出服,有些艺人还会头裹白羊肚手巾,但这些穿戴都没有强制的要求,不刻意追求整齐统一。华阴老腔演出服饰最大的特征就是原生态,该特征既是华阴地区长久以来从事农业生产的结果,也是华阴农民大众文化的结晶。站在这个角度来说,老腔文化的真正源泉就是关中地区的农耕文化,因此,华阴老腔艺术难免打上了农耕文化的鲜明烙印。关中地区的民俗风情也是农耕文化的体现之一,华阴老腔艺人在演出时常常屈膝蹲着或者是席地而坐,这其实是关中传统的民俗“凳子不坐蹲起来”在舞台上的具体体现。另外,关中人有着抽自家种的烤烟的习惯,烟斗喜欢用较长的大竹管,老腔艺人手持烟斗的舞台造型生动而形象地展示了这一关中民俗。另外,华阴老腔舞台表演中用的长凳和方凳都是关中地区具有代表性的传统家具,直接体现出了华阴地区的家居风俗。华阴老腔的表演很少有女艺人加入,这是由于关中作为中华文明的重要发祥地之一,儒家文化和封建礼教已深深扎根在关中人的心中,关中女人在文化地位和社会地位上与男人有着很大的差距。

华阴老腔深情表达了关中地区的文化个性,对华阴地区的地理地貌、风俗民情均作了原生态的展示。作为关中地区的传

统剧种,华阴老腔的唱腔唱词以及舞台造型都深深植根于关中地区的民俗文化中。从上文可知,不同的地理现象造就不同的文化现象,华阴地区独特的地理环境和历史文化为华阴老腔的传承和发展提供了自然环境和人文背景。传承的封闭性以及剧种的本源性最大限度地保证了华阴老腔的原生态,因此,华阴老腔在特定的地理环境、历史文明、民俗风情以及文化个性中形成了原生态的审美意蕴。

三、华阴老腔艺术在当代的传播价值

1. 华阴老腔的文化价值

艺术形态的消失往往会引起文化的断裂,处于艺术边沿的华阴老腔面临着严重的传承问题,必须高度重视对这一非物质文化遗产的传承与保护工作。对于华阴老腔的保护与转化问题,我们不仅仅要将老腔艺术看作是地方性的文化搭台,更要作为中国传统音乐文化的组成部分去延伸对待。美国著名文化人类学家吉尔兹认为,站在阐释人类学角度来看地方性文化的本质就是该地域的一种文化信念。第二次世界大战之后,西方学界在人类学研究领域强调宏观的整合,全球化成为世界范围内日益凸显的趋势,西方文化开始强势地对不同形态的世界文明进行文化侵略。全球化的文化统一虽然在一定程度上带来了文明的进步,却因为过度强调全方位的整合而抹杀了个性文化,对文化多样性造成无法修复的灾难。因此,后现代意识的特征之一就是对方性知识的寻求,摒弃全球化带来的弊端,力争求同存异或异中趋同。

在这样的文化背景下,我们必须充分理解华阴老腔的特征,才能在保护与传承这一非物质文化遗产时发挥其价值所在。一般来讲,华阴老腔具有以下三个方面的特征:首先是历史性特征,华阴老腔流传至今已有一千多年的历史,我们应充分重视古老剧种的历史价值和文化属性;其次是地方性特征,华阴老腔是关中地区地理环境、历史文明、民俗风情以及文化个性中形成的特有产物,具有典型的地域性特征;最后是活态性。活态性是华阴老腔最重要的一个特性,作为一种戏剧表演形式,乐谱记载或者录音录像等物质保存方法都不能将华阴老腔的精髓传承下去,关中民俗活动以及华阴老腔演出仪式才是华阴老腔赖以生存的土壤。中国进入“快消费”时代以来,年轻一代的审美观念在西方文化的冲击下发生转变,华阴老腔等传统文化面临濒危的状态。实际上,华阴老腔之所以陷入生存危机的尴尬局面,与文化殖民和文化自觉有着极大的关联。后殖民主义特别倚重米歇尔·福柯的权力话语理论,该理论认为话语是显示社会生活和精神世界权利的主要方式。我们通常所说的文化霸权和文化侵略,实际上就是后殖民主义的文化殖民。针对欧美文化霸权,我们必须高度发扬中国传统文化,尊重文化的多样性与地方性,通过传承与发扬中国传统文化增强国家软实力,增强中华民族的文化自信和文化认同,让中华民族在全球化的大势中找到自己的心灵栖息地与文化身份。

2. 华阴老腔的艺术价值

人格的完善与内心情感的培养有着十分重要的关联,传统文化教育实际上是对情感的培育。乡音是中国传统音乐的重要因素之一,中国传统声乐品种大多与地域方言不可分割,比如陕北秦腔、河南豫剧、苏州评话等等,华阴老腔就是用陕西方言来演唱的地方剧种,为观众呈现了华阴地区的民众生活图景。乡音可以直接让人获得一种文化归属,其文化效应和情感效应都是普通话不可替代的,它所传达的情感正是我们在传承传统文化的过程中所强调人文关怀。从宏观的角度看,乡音在中国传统文化中具有十分重要的声音文化身份和符号意义。华阴老腔用乡音向大众展现了关中地区年代标记和历史文化,真实体现了关中地区人民的精神内核及文化属性。据考察,陕西是世界影戏的发源地,华阴老腔正是依托皮影所发展起来的一种地方戏剧,具有鲜明的文化属性。华阴老腔艺术形态是关中地区艺术历史流变的真实反映,我们通过对华阴老腔艺术的考察,可以突破时间的限制来了解关中祖先的情感指向及其生活方式。

华阴老腔作为中国戏剧的活化石,因地域与传承的封闭性在表现形式、音乐结构、唱腔表述上均保留了其远古遗风。各学者对华阴老腔的文献研究,可以清晰地反映出中国西北地区传统音乐的发展轨迹,为填补中国传统音乐发展史提供参考价值。同时,华阴老腔艺术在如今的“快消费”时代依旧拥有市场,凸显了它的现代价值。在当今流行因素占据音乐市场半壁江山的背景下,华阴老腔必须要加入全新的因素,用创意与想象力使其拥有新的生命力,将其社会效益和经济效益发挥到极致。笔者认为,我们可以从以下几个方面对华阴老腔进行改革创新:首先,我们可以在华阴老腔的演出中添加现代时尚元素,将现代音乐与传统戏剧有机结合在一起,在保持其原生态内核不变的基础上,对演出剧目及演唱方式进行时尚包装;其次,华阴老腔的对外交流也十分重要,相关部门必须给予足够的重视,为华阴老腔的对外交流活动提供必要的政策支持和物质保障;再次,大力发展华阴地区文化旅游业,将华阴老腔与旅游相结合,在吸引游客的同时也扩大了华阴老腔的演出市场,为华阴老腔的发展提供更为坚实的群众支持;最后,在信息高速发展的今天,我们应建立音乐数字化资源库,将老腔艺人的演出进行数字化典藏,以便更好地对非物质文化遗产进行保护和传承。

结 语

总而言之,华阴老腔作为关中地区的地方戏曲,其唱腔唱词和舞台造型都深深扎根于当地的地域文化中,特定的地理环境、历史文明和民俗风情让华阴老腔形成了原生态的审美意蕴,其舞台造型以及唱腔唱词所组成的声情并茂的原生态演出,为观众带来了更为强悍的审美冲击力。通过对华阴老腔传播价值的研究我们发现,华阴老腔所具备的文化价值及历史价值,对发扬陕西优秀传统文化、提高我们文化软实力有着十分重要的意义。

课题项目:《在高职院校艺术教育中如何运用驱动式教学法》。项目编号:SKL-2015-2241。

参考文献:

- [1] 贾媛.老腔影子—艺术的前沿还是边沿[J].音乐天地,2011(1):52-55.
- [2] 王衡.华阴老腔的保护现状及其面临的问题[J].兰台世界,2012(3):52-53.
- [3] 杨奇光.地方戏曲文化在当代的传播与传承:基于对华阴老腔戏班的田野调查[J].新闻春秋,2013(3):77-83.
- [4] 杨立川.华阴老腔的“蝶变”与“流播”及其启示[J].当代戏剧,2012(6):24-26.
- [5] 蒋晶.陕西传统艺术的当代价值研究——以华阴老腔为例[J].四川戏剧,2014(4):125-128.

李莹莹:(1983—),女,硕士,黄河交通学院讲师。主要研究方向:音乐学。