

郑燕对西河大鼓艺术的传承创新

苏丽敏¹, 苏虹²

(1. 河北农业大学 艺术学院, 河北 保定 071001; 2. 保定学院 中文系, 河北 保定 071000)

摘 要:西河大鼓是国家级非物质文化遗产,也是河北省最重要的曲艺之一,深受群众喜爱、曾经风靡一时,但现在面临传承和发展危机。郑燕是当代最有影响力的西河大鼓演员之一,她是西河大鼓第六代、“朱派”第五代、“艳派”的正宗传人,同时也是河北省级代表性传承人,她几十年如一日,为西河大鼓的传播和发展做出重要贡献,并形成了独特的艺术风格。郑燕继承传统又锐意创新,实现了市场经济与艺术追求的较好结合和良性循环。

关键词:郑燕;西河大鼓;艺术风格;传承创新;非物质文化遗产

中图分类号:I236.22

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2012)05-0083-04

西河大鼓已经有二百余年的历史,可谓“师承相继,名家辈出,流派纷呈,书目繁多。在曲艺艺术领域中,西河大鼓堪称流行地域最广,演员阵容最大,保留书目最多的一个大曲种”^[1]。西河大鼓内容丰富,有历史风云、兴衰故事,有金戈铁马、儿女情长,有忠孝节义、礼义廉耻,有家长里短、百姓生活,有婚丧嫁娶、典当赌博,几乎各种世相、各种生活无所不包、无所不有,这些内容让观众既感到如此亲切熟悉又满足了好奇的期待,因此很受群众喜欢。三四十年前,西河大鼓在河北民间风靡一时,有听众、有人气、有市场,可谓春风得意马蹄疾。其中长篇大书尤其是《呼家将》、《杨家将》等最为人所熟悉和喜爱,被大家誉为“金呼家,银杨家”,许多唱段脍炙人口。再加上西河大鼓唱腔、韵味有说不出的美,相似的词语句式、相同的腔调,多听几次之后,很多爱好者都能唱上几句,这更拉近了与百姓的距离,其受欢迎程度由此可见一斑。

但不可否认,当今的西河大鼓昔日风光不再。西河大鼓被列入国家级非物质文化遗产名录,不仅说明了西河大鼓确是具有传统和民族特色的文化精品,也更说明了其面临严峻的挑战和危机,这时,传承人的努力和作用就显得尤为重要。郑燕作为西河大鼓河北省级代表性传承人,在西河大鼓圈中堪称佼佼者。“现在说起来,西河大鼓的三个支系,六个流派,朱派的唱功出神入化,最让人迷”^[2]。郑燕即是“朱派”第五代、西河大鼓第六代传人。传承谱系为:马三峰—朱化麟—芦景臣(河北雄县张清口人)—张锡朋(外号张大肚子,河北霸州渔津洼人)—艳桂荣(原名孙桂荣,安慈县人,后定居天津)—郑燕(现定居保定蠡县)。人们熟悉和喜爱的艳桂荣,是著名的朱派弟子,然已辞世,自称艳桂荣传人的人很多,但正式拜师的却只有三人,郑燕是第三个。郑燕的两个师姐没有坚持下去,学艺不成,后从政,现已退休。郑燕当年的拜师仪式,有骆玉笙、郝艳霞、马志鸣、苏文茂、王玉宝等天津名人在场为证,当年天津的快板书协会会长张志宽为主持人,场面十分隆重。所以,郑燕堪称艳桂荣名符其实入室弟子,如今,郑燕无疑也是当代最具影响力的、正宗的“艳派”继承人。郑燕15岁学西河大鼓,师从献县的老艺人毕金荣,学艺三年,后又又在天津拜名家艳桂荣为师,继续深造五年,她以高超、精湛的表演艺术和高尚的职业道德为自己赢得了“中国曲协德艺双馨”的荣誉,并为西河大鼓的传承和发展几十年如一日的辛苦奔忙、辛勤演出,既在京、津、冀等大城市的著名戏院、剧场、茶楼演出,也在乡村的俱乐部、田间地头、农家小院为百姓献艺,每年巡回演出300多场。郑燕既是高水准的表演艺术家,又是没有架子的、观众的贴心演员,同时还是义务带徒、悉心授业的好老师。经过几十年的艰苦磨炼、对艺术的不断探索和追求,郑燕已在西河界赢得了广泛的知名度并形成了一套自己独特的艺术风格。

收稿日期:2012-06-15

基金项目:河北省社会科学发展研究课题“西河大鼓的保护与开发利用研究”(201202016);保定市哲学社会科学规划研究项目“非物质文化遗产视野下的西河大鼓研究”(201201099)

作者简介:苏丽敏(1961-),女,河北保定人,教授,主要研究方向为民族声乐。

西河大鼓既是国家级非物质文化遗产,又是最具河北地方特色的曲艺之一,目前受到高度重视,但针对如何保护、传承非物质文化遗产出现了争议,主要是两种观点:一种认为对非物质文化遗产就要抢救、保护,要原模原样地保留“原生态”,否则就变味了、就不是那个东西了;另一种观点认为传承仍需创新,这些非物质文化遗产之所以面临生存危机,是因为不能适应现代的社会,所以如果对这些非物质文化遗产不加以改造和创新、不与时俱进,则仍然无法适应现代生活,仍会濒于灭绝。应该说西河大鼓的发展也同样面临这样的争议和处境。一味地墨守成规的西河大鼓可能仅仅是作为自己的爱好而没有市场;过于改造加工的西河大鼓不被观众认可,被批评为不伦不类。例如西河大鼓演员郝秀洁演唱的《月唐演义》,里面加了一些乐器,而且也融入了黄梅戏、歌曲演唱以及现代戏的某些艺术技巧,但有些“过”,“念白”即“评书”的部分更雅、书面语比较多,有点儿朗诵的感觉。这当然不失为一种艺术探索,而且很多观众尤其是年青的观众觉得耳目一新,觉得有点意思,但传统西河大鼓演员和“老西河迷”们则认为这是“华丽而变味”的西河大鼓,不是他们记忆中的那种韵味,不能引起“想当年”的追忆。但在郑燕这里,人们看到了希望:大家普遍认可郑燕保留了西河大鼓的原汁原味,而且也见证了郑燕确实争得了广大的观众市场,把艺术和市场收益很好地结合起来。郑燕的西河大鼓远播周边各省市,除了参与专业的比赛,郑燕还经常在北京、天津等大城市的著名剧院、茶楼演出,及办个人专场演出,都非常成功,另外还参加书会,如现在在全国最大的马街书会、山东惠民县胡集书会。此外,山西长治、太原、大同,山东德州、庆云,内蒙古包头等均是演出比较集中的地方。在河北的演出就更加频繁,经常应邀在霸州、文安、雄县、唐山、涞源、蠡县、高阳、清苑、安国、石家庄、元氏、晋县、藁城、辛集、饶阳、无极等地演出。郑燕发行了16张个人专辑,在网上的郑燕演唱视频点击率也非常高。郑燕把个人艺术爱好和职业、文化事业很好地结合在一起。西河大鼓在郑燕这里取得了相对良性的发展。因此,探讨郑燕的西河大鼓艺术具有一定的现实意义。

一、粗犷豪放与细腻复杂的风格

首先,郑燕继承了艳桂荣的表演艺术又形成了自己的演唱风格,她的表演特色可以概括为潇洒自如、诙谐幽默,既粗犷豪放亦细腻复杂。她嗓音挺拔脆亮,音域宽广;嗓音醇厚、吐字清晰、行腔圆润婉转、字腔相谐;板眼准确、“喷”“崩”得法;舒展自若、刚柔并济、大刀阔斧、铿锵有力、节奏明快,可谓快而不乱、慢而不断、气口均匀。她在演唱中板式多变,句式不重,擅长使用“慢板”、“快板”、“窄板”、“抢板”、“垛板”、“掏板”、“闪板”及“楼上楼”等各种演唱技巧,颇具功力。这种表演风格不仅在演唱部分,而且在“念白”即“评书”部分同样表现得淋漓尽致。

其次,郑燕擅长塑造豪放、细腻的人物形象。郑燕在舞台中央,基于女性天然的柔媚、端庄、优雅、落落大方的气质,有一种天然的舞台形象美,当然还有陶醉于艺术的自信之美,郑燕在和朋友交流的时候曾幽默地说“我在唱西河大鼓时,自己都觉得年青了,也挺美的,不是个五十多岁的老太婆了”。但郑燕又有一种巾帼不让须眉的刚性气质,加之嗓音浑厚,吐字清晰,使她在表现豪放、粗犷的人物尤其是男性人物时有得天独厚的优势。比如,她在《调寇》、《罗成算卦》、《王华买爹》、《宋江杀惜》、《真假李逵》等作品中塑造的寇准、罗成、八王爷、宋江、李逵等形象就十分生动传神,更为难能可贵的是郑燕对小流氓、小混混、无赖、醉汉等人物形象的性格和行为也刻画得栩栩如生。这些艺术素养堪比刘兰芳、艳桂荣等老一辈艺人。但是作为出色的艺术大家,其表演风范并非单一的,除了这些人物外,郑燕还精于塑造内心复杂、情感细腻的人物,尤其是一些悲情女性。如《兰桥会》中的女性兰瑞莲,是一个非常复杂的人物,由温良、恭谨、认命到初步感觉爱情、矛盾挣扎再到勇敢地打破封建伦理的枷锁、大胆追求真爱最后以身殉情,郑燕通过细致的动作、声音的变化(由清晰到颤动到沙哑到呐喊)、节奏的徐疾以及目光、泪水、情绪等因素综合起来表现了这一复杂的心理过程。另外,《劝姑娘》中把“娘”这一人物的复杂心理表现得淋漓尽致,既有女儿出嫁时的安慰、欣喜、希望,又有对女儿之后命运的担忧、对女儿离开的留恋、对自己日后孤独的惆怅,成功地展现了喜中见悲的氛围。

郑燕还非常巧妙地运用了适度的动作和语言模仿。西河大鼓的伴奏乐器简单,演员自击鼓板,没有其他道具,舞台流动性不大。但在表演过程中,郑燕把板和“鼓键子”巧妙地虚拟成了道具,加上适度的动作和语言的模仿,就惟妙惟肖地表现了情形和人物。如在《王华买爹》中把“鼓键子”虚拟成算卦用的竹排,在《兰桥会》中虚拟成金钗、扇子等道具。加上适度的作揖、鞠躬、双手捧等动作,就再现了八王爷吆喝算卦、魏景元的斯文儒雅、兰瑞莲的深情等情形。动作的巧妙运用一改拘谨、平板的说唱模式,使舞台表演变得灵动、栩栩如生,但又不夸张、不花哨。不是完整地展现动作过程,而是选取最能表现人物性格的动作或细节,这样不至于因动作幅度太大或拖沓而延宕了节奏,如展现书生的斯文儒雅仅有“撩袍”、“躬身”、“作揖”等简单明了的动作;展现女子的羞涩只用半掩面庞的细节;女性的恭谨贤良只用飘飘下拜来表现;而女性之恶毒由双手叉腰、用手指别人说话来传达;由躬身到挺直这个动作形象地展现了

人多、“罗锅”被挤直了的可笑场面。郑燕非常擅长语言模仿,尤其是她嗓音宽厚、洪亮、底气十足,所以即使模仿一些有难度的男性形象也游刃有余,如模仿傻子、憨人、醉鬼、蛮横不讲理者、流氓无赖、高傲的人等,达到了“只闻其声”却“如见其人”的生动效果。

二、地域特色和民间风致

值得注意的是,作为保定人,郑燕毫不掩饰对家乡人民的挚爱,这一份挚爱化为表演中浓郁的地方色彩。前辈艺人总结了这样的艺术规律“说书唱段最大的学问,一要听得懂,二要人家听着有滋味、舒坦”^[1]。郑燕的演唱采用比较标准的普通话,咬字清晰,吐词准确,声音舒展,有良好的气息支持。俗话说“十里不同风,百里不同俗”,语言更是如此,当地有自己的“语言习惯”,本地人觉得十分亲切但外地人可能听不明白。而郑燕的语言就做到了“迈出家门”,“让不同的人听得懂”,扩大了观众的范围。但郑燕的演唱又并非单一的普通话,她在“唱”和“念白”部分都适当运用了保定方言土语、普通百姓日常生活中的口语。《卖瓜》中“观众朋友们坐稳了你们往西撒”的“撒”读音是“sǎ”,即“看”的意思。“说根芽”是地方话,即“根源、原因”之意。“水拉拉”即“口水”。《劝姑娘》故事本身就是河北的婚俗,其中“媳妇说停当”即“说媒说成功,说好了”之意;地方话“人来 qiè 去”的“qiè”即“客人”。《兰桥会》中“心眼儿活泛”的儿化音处理本就是保定语言的特色,“活泛”即“灵敏”的口语化。《小秃闹洞房》中“xǐn 了个媳妇”即“娶了个媳妇”,另外还有许多儿化音的处理,如“柔(儿)的一声”。《王华买爹》中的“光享福”的“光”字要读成“guǎng”,“xiāng yīng”即“便宜货”,“接他去”的“去”要读成“qǐ”,“有这么个查儿”即“有这么个主儿”,另有许多“噶咧儿”、“咧儿”等儿化音。“矮大嫂”的“矮”即是“矮”的方言等等。郑燕的西河大鼓不仅有一定量的保定方言土语的运用,而且有大量描述山东、河北尤其是冀中的风俗、风土人情、家长里短的故事,如《矮大嫂》讲述河北过年蒸年糕象征年年高升的习俗,《劝姑娘》是河北农村的典型婚俗。因此,郑燕的西河大鼓流露出浓重的乡土气息,展现了一种地道的民间风致。

三、寓教于乐与现实批判

郑燕的西河大鼓因其内容的丰富性、民间性、现实性和地域性成为百姓非常熟悉、深深喜爱、倍感亲切的一种话语方式。这无疑拉近了与观众的距离,使观众更好地沉浸其中、品味体会进而反躬自省,因而达到了一定的讽喻效果,实现了寓教于乐的目的。正如郑燕的鸳鸯搭档、弦师李庆忠戏称的那样“西河大鼓远比那些时髦的、像抽筋一样的跳舞有意思的多”,农村有一句俗语叫“听书长智、听戏乱心、看跳舞的腿转筋”,他说,在农村,有红白喜事时,他们经常受农户约请去表演,一般同场“竞技”的还有不少时髦的节目,如唱歌的、跳热舞的,这些表演热闹一时,但之后观众就陆续减少、三三两两散开,加入“西河大鼓”的阵容,而“西河”的听众总是不减,一直到晚上。这表现了群众对西河大鼓的喜爱,李庆忠说喜爱是有原因的,因为这里面有文化、有教育意义,越听越有韵味。西河大鼓源于生活,尤其擅长表现百姓故事,揭示新农村建设中存在而且可能长期存在的问题,使观众感觉唱的就是“身边事”就是“自己的事”,所以能够悉心品味,扪心自问、反躬自省,有则改之无则加勉,进而陶冶心灵、醇化情操、启发人的道德自觉。《酒色财气》、《劝姑娘》、《人情论》等都是极具现实教育意义的作品。《酒色财气》主张“酒色财气”要把握一个“适度”原则,否则害人害己,批判了现实生活中的嗜酒、贪财、好色、意气用事等,对观众具有深刻的警醒作用;《劝姑娘》中母亲对女儿的谆谆教导,表现了母女深情更教导女子们如何做一个好儿媳,起到了劝诫作用;《人情论》再现了母亲生儿育女的艰辛不易和深恩厚情,教育每个人都应该孝顺自己的母亲,继而“爱屋及乌”发扬“老吾老以及人之老”的传统美德;《罗成算卦》通过批评罗成因为做了五件有违良心的事而折损了五十年的阳寿的故事,教育人们不做亏心事;《郭巨埋儿》、《丁香割肉》宣扬了传统的孝道,对现实生活中存在的“不孝”等背德行为有深刻的反讽意味;《打黄狼》批判了现实生活中存在的“白眼狼”,告诫观众看人要看一个人的本质和内心,不能被“白眼狼”的外表蒙骗等等。西河大鼓的丰富内容使不同的观众都会受到一定的感染,进而反思,对仍然存在的弊端给予直接或委婉的批判,有助于和谐、文明社会的形成,所以西河大鼓是寓教于乐、雅俗共赏、百姓喜闻乐见、有极强的现实意义的民间艺术。郑燕长期的努力,无疑起到了这种积极而健康的作用。

四、开放意识和创新精神

郑燕非常好地继承了西河大鼓的传统艺术,较好地保留了西河大鼓的“原汁原味”,所以被“西河迷”们评为最正宗的西河大鼓传人。但郑燕并不固步自封和墨守成规,而是抱着一种开放意识和创新精神去思考问题。郑燕在鼓词内容上有创新,创作了许多表现当代生活的小段,如有名的小段《酒色财气》。另外,她还很好地吸收了相声、小品、快

板书、评剧、京剧、黄梅戏等多种艺术的养分。比如郑燕擅长“快板”即是吸收了“快板书”的技法;《甘露寺》中“本是靖王的后”中“后”字的唱腔处理即是京剧的技法;《卖瓜》中“姑娘走一步铃铛响得楞的响”吸取了评剧的唱腔,即圈内所谓的“疙瘩腔”;“要是走两步它就响的连天”则体现了豫剧的韵味。这些局部的处理并没有使西河大鼓“变味儿”,更不会不伦不类,而是更显得灵动而更具韵味。在郑燕这里,充分体现了西河大鼓是一门综合的艺术。“因为长篇书洋洋百万言、数百万言,不可能象短篇、中篇那样定词实口,因而偏只得实行‘跑梁子’‘淌水’——艺人按照一定故事梗概、情节结构去描述铺陈、即兴说唱”^[1]。郑燕由于多年艺术实践积累的扎实的功底,在长篇书的改编处理上游刃有余,情节更生动、叙事更流畅、感情更细腻。

郑燕的开放、创新更体现在她已经意识到西河大鼓在当今之所以面临传承危机,其中一个重要原因即在于西河大鼓本身。传统的西河大鼓鼓词中有许多不适合当今的社会现实,与观众的当下生活距离比较远,尤其不适合年轻人的欣赏和审美标准,所以西河大鼓的年轻观众很少,年轻人对西河大鼓知之甚少甚至一无所知,更谈不上喜欢和学习。而“希望在未来,未来在青少年,西河大鼓有希望有未来,同样靠青年”^[2]。所以,郑燕在如何拓展观众层次、如何让年轻人接触、了解、喜爱西河大鼓问题上做了有益的探索。“近年来,各地文化部门还通过积极与教育部门协商,将民歌、民乐纳入中小学音乐课,将剪纸、年画纳入美术课,将传统技艺纳入手工课,积极推进非物质文化遗产进课堂、进教材、进校园”^[4]。“院校曲艺教育是人才培养和青年观众培养的阵地,中国曲艺陷入低谷,其中一个最大的问题就是曲艺与普通教育和高等教育的分离”^[3]。郑燕是第一个走入河北农业大学的艺人,于2012年应河北农业大学艺术学院邀请,做了《保护文化遗产,传承民族艺术》的报告并现场演唱西河大鼓。郑燕的讲座和演唱赢得了师生好评,许多年轻学子开始对西河大鼓感兴趣并逐渐喜爱。农大音乐表演专业的、品学兼优的刘乔欢同学更是喜爱有加,表示非常想学西河大鼓,而郑燕也当场收刘乔欢为徒,这是她迄今为止第一个音乐专业的大学生徒弟。郑燕也在探索西河大鼓能否吸纳声乐艺术中的某些艺术素养如科学的演唱方法和文化内涵,进一步提升西河大鼓的文化品位。目前,郑燕和河北农业大学艺术学院正在探讨以选修课或者定期讲座的形式把西河大鼓引入高校音乐专业的课堂。郑燕还参与河北农业大学110年校庆的节目制作,正在编写西河大鼓版的“果树9301”,使西河大鼓这种传统的艺术形式成为传播新时代精神的重要媒介,力争使西河大鼓成为对青少年进行传统文化教育和爱国主义教育的重要载体。

参考文献:

- [1] 赵连甲. 中国传统西河大鼓鼓词大全·序[M]. 济南:黄河出版社,2004:1.
- [2] 刘学斤. 西河声声好[N]. 燕赵都市报,2009-03-09.
- [3] 钟声. 西河大鼓史话[M]. 石家庄:花山文艺出版社,1991:89.
- [4] 湛强. 建设依法保护的非遗保护体系[N]. 光明日报(文化遗产专栏),2012-06-09.
- [5] 吴金宝. 高等教育中的非遗保护和传承[N]. 光明日报(文化遗产专栏),2012-06-09.

Zheng Yan's Inheritance and Innovation of Xi He Drum

Su Limin¹, Su Hong²

(1. College of Arts, Agricultural University of Hebei, Baoding 071001, China;

2. Chinese Department, Baoding University, Baoding 071000, China)

Abstract: Xi He Drum is the national intangible cultural heritage, and also is one of the most important folk art in Hebei province. It is loved by the masses, and used to be very popular. But now it faces the crisis of inheritance and development. Zheng Yan is one of the most influential actresses in the modern time. She is the descendant of authentic, of whom is the sixth generation of Xi He Drum, the fifth generation of “Zhu School”, and “Yan School”. Meanwhile, she is also the provincial representative inheritance people of Hebei. For decades she has contributed much to the spread and development of Xi He Drum, and formed a unique artistic style. Zheng Yan inherits the tradition and innovation, and then, make good combination and virtuous cycle of market economy and artistic pursuit come true.

Key words: Zheng Yan; Xi He Drum; artistic style; inheritance innovation; intangible cultural heritage