

河北民间戏曲新颖调的艺术特色及其传承发展

王立改, 刘玉环

(保定学院 音乐系, 河北 保定 071000)

摘 要:新颖调是河北省保定市望都县独具地方特色的剧种, 流传至今已近两个世纪, 特有的音乐语汇与旋律进行方式展现了地方民间戏曲特殊的艺术魅力。20世纪80年代末, 在继承新颖调传统唱腔的基础上, 保定群艺馆与望都县文化馆大胆改革创新创编了《戏八戒》这出戏, 演出20多年来常演不衰, 使新颖调这一民间戏曲焕发了新的生命力。

关键词:非物质文化遗产; 民间戏曲; 新颖调; 艺术特色; 文化传承

中图分类号: I236.22

文献标志码: A

文章编号: 1674-2494(2012)05-0077-06

一、新颖调的历史渊源

新颖调, 是河北省保定市望都县独具地方特色的一个剧种, 发源于望都县许庄村, 创始人是马洛新、许颖仙。在19世纪20年代初, 许庄丝弦艺人马洛新从小学唱丝弦戏, 稍大后便外出搭班演戏。马洛新艺术全面, 生、旦、净、末、丑都会, 唱、念、做、打精通。大约在清道光十年(1830年), 马洛新腿受伤而不能上台为戏班演戏挣钱了, 被班主解雇回到了家乡许庄村。马洛新回家务农, 见村里赌博成风, 每逢年节愈是严重, 一些年轻人日夜参赌。马洛新对村中这种赌博陋习深恶痛绝, 再加他对从小学的戏曲艺术的难割难舍, 便召集了一些年轻人, 农闲时教他们演唱, 并为他们排戏。排出戏后, 又搭起舞台, 租赁戏装, 为村民们演出, 减少了村里的赌博现象。

后来随着演员艺术水平的提高, 有的人外出去搭班演戏谋生。马洛新不得不重新培养人才。他把原先演唱的丝弦, 改教唱老调, 后又改教唱河北梆子。可丝弦、老调和河北梆子在外面都有戏班, 一些优秀的弟子仍是学成后偷偷到外面的戏班搭班演戏。马洛新觉得培养一个演员不容易, 产生了创立一个外面戏班都没有的新曲调的想法。

肃宁县一位姓吴的人经常挑担来许庄村叫卖针、线、胰子(香皂)等物品。马洛新见这姓吴的货郎叫唱的曲调很好听, 而且还会几出《西游记》折子戏, 就向他学唱那曲调和《西游记》的戏。冬天农闲, 马洛新重新又召集了几十名弟子, 将肃宁小调, 融合传统戏曲中的生、旦、净、末、丑等行当的特点及唱、念、做、打的表现手法, 创作了一个与其他任何剧种都不同的新曲调, 来教唱、排戏。先是排了几出《西游记》的折子戏在村里演出, 很是受乡亲们喜爱。因马洛新教唱的这新曲调, 外面的戏班都没有。从此, 弟子学成后也就无法再外出搭班去演戏了, 许庄村的戏班日益红火, 会的戏也越来越多。

许庄村里有一位名叫许颖仙的老学究特别支持马洛新。他与马洛新一起对所有演出的戏里的唱段和念白进行加工整理, 删改原来戏中的一些不合情理的情节, 并规范唱腔。这样大大提高了演出质量, 乡亲们更爱看了, 都亲切地称他们的戏班为“洛新颖仙戏班”。在清道光十五年(1835年), 新曲调正式定名“新颖调”, 各取马洛新、许颖仙名中的一个字, 以释其源。新颖调在道光二十年前后最为兴盛。

新中国建立后, 产生了以黄玉贞、张春红为代表的优秀演员。望都县文化馆对新颖调进行了挖掘整理, 上演过《夫妻会》等剧目, 创作编排出新颖调《戏八戒》、《志同道合》等新剧目。新颖调能够传承和发展, 望都县的一批

收稿日期: 2012-07-10

基金项目: 保定学院科研基金项目“地方民间戏曲新颖调的保护性整理与创造性恢复的研究”(2008012)

作者简介: 王立改(1972-), 女, 河北定州人, 硕士研究生, 副教授, 主要研究方向为音乐教育, 声乐教育教学。

民间艺人和文化馆工作人员做了不懈的努力。李佩华、胡三省、刘福才、李增国等在新颖调的发展中都有过重要的贡献。新颖调的发展和逐步成熟,是几代民间艺人和艺术工作者努力的结果。2009年在河北电视台农民频道推出了一期家乡小戏新颖调的专场介绍,望都的老艺人为黄玉贞伴奏,现场演唱了《戏八戒》中的唱段,展示了新颖调的独有丰采。

其中张春红表演的《戏八戒》代表河北省参加了“中华之最”的演出,还多次参加省级、国家级重大庆典活动演出,随演出团体在新加坡、日本、西班牙等多个国家参加演出,自创作演出近20年来常演不衰,受到国内外广大观众的喜欢,展示了河北地方民间戏曲新颖调独有的艺术魅力。

二、新颖调的艺术特色

1. 旋律构成与音调进行特点

(1) 音阶

新颖调音阶与其他地方民族戏曲不同,并非典型的五声音阶,而是由宫、商、角、徵、羽加清角、变宫构成的七声音阶。旋律中常出现清角、变宫两个偏音,尤其清角在旋律中多次出现,构成了新颖调独特的地方韵味,丰富了音乐色彩。

(2) 音调进行

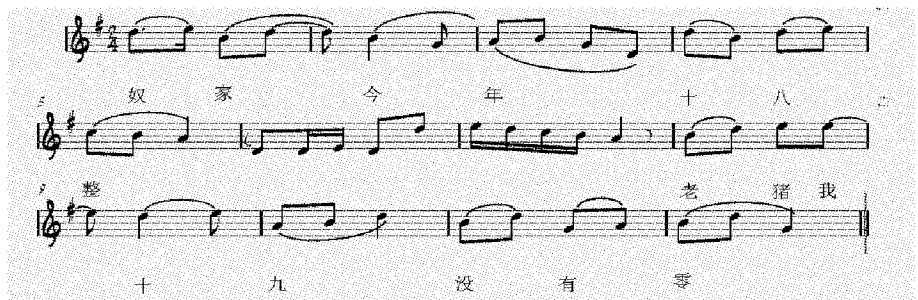
新颖调的母体基因带有丝弦、老调、河北梆子的遗传。“纺纱织布唱秧歌,耕田耨地哼丝弦”。丝弦诞生于民间并流行于乡里,带有浓厚的泥土气息和地方特色。丝弦长期流行在保定一带,[河西调]是它的主要曲牌,[河西调]流传在保定白洋淀周围及其西部广大地区的一种民俗歌曲,是当地语音的产物。其简单明快的曲调、自由的节奏以及浓郁的地方风味和民间口头文学的灵活性在新颖调中继承下来。

新颖调的旋律进行方式从二度、三度到四度、五度,旋律大跳最大为六度,旋律听来平易、质朴、流畅、婉转,与生活、劳动、当地语言的节奏韵律相契合。与河北梆子旋律进行中的四、五度大跳进,唱腔高亢激昂、慷慨悲壮的突出特点有很大区别。以《戏八戒》为例,全剧音区从小字组e到小字二组a,音区跨度不大,而且大部分唱段音区与人声自然声区接近。听来唱腔自然、流畅、亲切,共鸣以胸腔、口、鼻、咽腔为主,头腔比例相对较少。

新颖调慢板旋律唱腔抒情性较强,舒缓、流畅,偶有六度大跳使旋律线条跌宕起伏,棱角分明,增强了旋律色彩。以《戏八戒》中唐三藏的唱段为例:

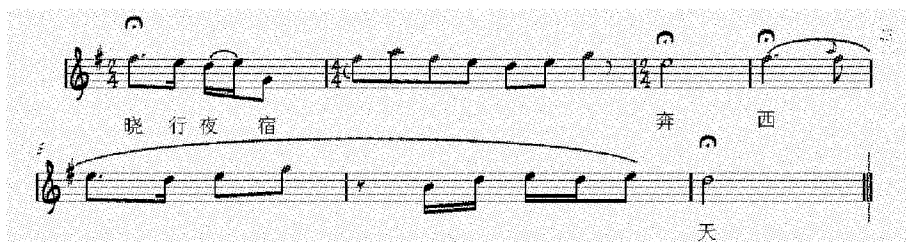

二六板唱腔旋律极少用到四度以上大跳,节奏规整,曲调简单明快,节奏与旋律突出与地方语言韵律相协调的艺术效果,使旋律朴实、亲切,无矫揉造作之感。《戏八戒》中在八戒与悟空变化的郑氏对唱尤其突出表现这一特色。

(3)特殊的音乐语汇及韵味

新颖调对民族调式中的偏音清角、变宫的运用使旋律富有地方色彩和特殊的韵味。如《戏八戒》中唐三藏的唱腔中变宫的运用:

羽音连接清角的下行旋律运用构成地方语言韵律的特色。

在我国传统民族音乐中,清角与变宫在旋律中一般在经过音或弱拍位置,起到修饰旋律线条的作用^[1]。新颖调对清角及变宫的使用使曲调既与地方语言节奏韵律契合又有独特的色彩和韵味。

新颖调旋律线条总体呈抛物线的走向,且大多唱腔旋律及过门结尾以下行居多。这一特点同样是与当地的语言习惯密不可分,新颖调的念白基本是掺杂当地语音的京白,有的还留有肃宁口音的痕迹。

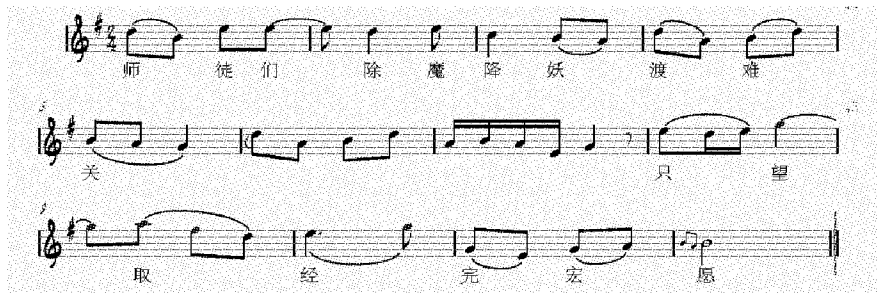
2. 节拍、节奏特点

新颖调属于梆子声腔系统的板腔体。板式结构大体属于北方地区散、慢、中、快、散板式连接的“一泄式”板式变化体^[2]。散板常常用在唱段的开场或者结尾。

(1)慢板与北方四拍子的头眼(或二拍子强拍的后半拍)起唱并分开尾逗词的“头眼分尾两腔式”板式结构有所不同。新颖调慢板一般为顶板起唱三腔式结构,形成自己独特的板式结构特色^[2]。如《戏八戒》中唐三藏的慢板唱段:

(2)二六板部分为顶板起唱,第二小节利用连线或空拍造成眼起的效果,部分与河北梆子眼起分尾两腔式结构相同^[2]。如《戏八戒》中唐三藏的慢板唱段:

(3)新颖调中数板的运用突出体现了与丝弦的基因联系,数板与唱腔结合的运用突出人物个性的表现力,加强了剧情的喜剧效果。

另外新颖调仙腔、拖腔、水漫桥、病吟等唱腔板式的运用,丰富了音乐的表现力,对塑造人物形象起到重要作用。

3. 调式结构特点

新颖调并无复杂的调式,大多为五声音阶加清角、变宫的宫调式、徵调式。例如《戏八戒》属于G宫徵调式。

4. 唱词与语言特点

新颖调唱词大多沿袭板腔体结构体式,以对称的上下句为唱腔的基本结构单位,唱词以“三四三”十字句和“二二三”七字句为主,亦有五字、六字及多字句,通常同辙不同声,多为上仄下平,中间也有变化辙韵。例如《戏八戒》中唱段:“逢多少村庄乡镇无名店,淌多少急流浅滩深底渊,走多少高高低低不同路,翻多少重重叠叠山连山”(“三四三”十字句);“只望取经完宏愿,普渡众生结善缘,师徒打马往前赶,羊肠路断横高山”(“二二三”七字句)。

戏曲是语言的艺术,讲究语言的音韵。“每一种地方戏都是在某一地点萌芽的,最初所使用的语言,自然也就是这个地点的方言”^[4]。新颖调起源于望都县民间,具有浓郁的乡土特征,是望都人民生活习俗、情趣爱好及地方文化的重要表现。新颖调原始剧目全部使用望都县方言演唱,念白基本是掺杂当地语音的京白,同时留有当初吴掌柜的肃宁口音痕迹,语言风格特别贴近当地老百姓的日常用语,以八戒和娘子的对白和对唱为例:

第一段:

(女白)师傅你还是做厨子的吗?

(戒白)做厨子活的,我还是个二把刀哩。

(女白)好哇。

(戒白)娘子你就往后听吧,还有好的呢!

(戒唱)好地种着七八顷,我不养牛驴也要耕!

(女白)师傅那可怎么耕啊!

(戒唱)哪天我不拱七八亩,打麦子扬场我自来的风。

对白中的“厨子、二把刀、牛驴、打麦子扬场、自来的风等都是地道的望都方言。其中的厨子——做饭,二把刀——没把握,牛驴——牛和马,打麦子扬场——麦穗脱粒,自来的风——人来疯。

第二段

(女唱)摩腰糊罗一堆土……

(女白)呀催……

(女唱)等时间垫做新坟营。

挑盘放在留平地,奴家坐在地留平。

男人们烧纸划十字,女人们烧纸画圆圈。

划了一个圆月饼盘大,留了个口儿冲西南。

挑盘里拿出三桩宝,火石、火熔并火联。

打着南方饼丁火,点着白纸冒青烟。

大圣就在坟前坐,捏着鼻子瞎哼哼。

这段对唱中:摩腰——弯下腰、糊罗——收拾、呀催——哎呀、口儿——开口、三桩宝——三样东西、饼灯火——打着火、瞎哼哼——假装哭等也都是典型的望都方言土语,其中蕴含了较多的地方民风与民俗信息。

望都方言属于北方方言体系,冀鲁官话区,其语音和北京话相差不大,基本接近普通话,但一些特殊的词语组合有别于普通话。比如在普通话里有“某某得慌”的特殊语句行式,一般是表示其动作、行为、状态的程度特别深或者是难以忍受,望都方言里“某某得慌”语句里却不是这个意思,“某某得慌”,就是某某,“得慌”只作为补充语气,表示程度深、难忍受的意思已经虚化,只表示让人不舒服的感觉,其间并没有别的意思,去掉虚化词“得慌”其意思、语气都不改变。这一特征在《西游记》剧本的念白中体现的较为突出,以娘子和猪八戒的对白为例:

(戒白)嗯……走不动就跑不动了,娘子你再走个十里八里的,老猪我给你雇辆车去。

(女白)我从小没坐过车。坐车怪颠的得慌。

(戒白)娘子你再走四里五里的,老猪我给你雇个驴去。

(女白)俺从小没骑过驴,骑驴怪颠的得慌。

(戒白)娘子你再走个一里二里的,老猪我给你雇乘轿去吧。

(女白)我从小没坐过轿,坐轿怪晕得慌。

如:颠的得慌——颠簸、颠的得慌——颤动、晕得慌——发晕。

5. 唱腔与伴奏特点

唱法是本宫(真声)与背宫(假声)相结合,以本宫嗓为主唱。新颖调的伴奏乐器开始时只有板胡、四胡、笛子三种,另外加上板鼓、堂鼓、钹、手锣、木鱼等打击乐器,后又加入笙、二胡、低胡、琵琶等乐器。

三、新颖调的传承与发展

建国后,望都县文化馆对新颖调多次进行整理和挖掘。新颖调的剧目大多是创始人马洛新、许颖仙编写和改编的以《西游记》为主的神话剧,至今许庄周围的村中还流传着一句歌谣“许庄的戏不用看,出来准是猴儿变(指孙悟空)”。除《西游记》外,还有《白蛇传》、《天河配》、《宝莲灯》、《大仙姬落凡》,以及《打渔杀家》、《石秀探庄》、《柜中缘》、《桑园会》等传统剧目。

2006年11月27日下午,望都县文化馆干部王振庄来到了望都县独有剧种“新颖调”的发源地——许庄村,进行“新颖调”剧种的调查研究工作。在村干部陪同下王振庄走村串户,进行“非物质文化遗产普查及非物质文化遗产申报”工作,希望受访者提供有关“新颖调”剧种的一些情况。曾经多次参加过传统剧目《西游记》演出的李金生老人将剧目《西游记》整理录制成资料,以传承后人。2006年12月6日老人应约来到文化馆,县文化馆为他演唱的全剧录制了资料,并刻制光盘保存,还依据老人的演唱整理了《西游记》剧本。《西游记》在当地又称《猴儿变》,第一场为已故村民杨老利和李金生共同编写,其余为李金生继承师傅马奉祥的演唱。第四场名为《戏八戒》,又称为《小寡妇上坟》,是该剧的精髓。本剧目《西游记》系使用望都县方言演唱,其音乐唱腔调式独特,深受广大群众的喜爱,具有较高的学术研究价值。《西游记》在整理录制时,距1982年村民最后一次在本村排演,已经有24年,面临失传。

李金生系参加过《西游记》演出的村民中最年长的一位。他出生于1934年3月27日,16岁即跟随师傅马奉祥参演八戒这一角色。杨老利(1907—1989),是本剧目《西游记》孙悟空扮演者。

李金生传承本剧目《西游记》的谱系如下:

马洛新(约1790年生人)—马老奇(约1836年生人,老爷爷)—马老梦(1861—1937,爷)—马老吉(1892—1958,父)—马奉祥(1924—1982,子)—李金生(1934年生人)。马老吉共三个儿子,马奉山、马奉祥、马奉奇。马奉奇尚在,1930年4月7日生人,现在北京生活。

1987年,保定地区群艺馆和望都县文化馆在新颖调传统戏基础上共同创作出《戏八戒》,这出小戏对传统民间戏曲在继承的基础上,进行了大胆的改革创新,使新颖调这一流传近两个世纪的地方戏曲焕发出新的生命力。《戏八戒》在表演风格上大胆借鉴了其他姊妹艺术,整个艺术特点可以概括为高、难、鲜、美四个字。“高”指的是艺术性高,演员表演技巧高;“难”指的是这出戏演出难度大,技巧难;“鲜”指的是形式新鲜、新颖,剧中有其他

的戏曲中没有表现和运用的东西,采用虚实结合的手法表现摘花,摘花动作是虚,又以魔术的手法变换出实物,这种出人意料的虚实结合的表现手法适合于神话剧的剧情,出人意料又让人耳目一新。“美”指的是整体结构美、舞蹈造型美、音乐旋律美、服装道具美、演员扮相美。而四个艺术特点集中表现在“难”上,剧中所有的剧情、细节均通过高难度的表演动作完成。“难”表现在运用各种艺术表演形式,集民间舞、现代舞、双簧、杂技、魔术等为一体,演出时做到完美无缺,浑然天成。“难”还表现在演员一人同时表现三个不同性格的人物形象,表演时演员需身带重 20 斤重的八戒模型道具,双腿是憨态可掬的八戒,上身和脸部时而是机智灵活的悟空、时而是娇媚羞涩的小娘子,表演时上身与双腿、脸部表情动作要协调一致,使观众感到并不是一个人在演。更具难度的是演员身带沉重的道具要完成三张桌后空翻下高、拧十几个旋子、四五个前跳、小蹦子、双手耍手绢下腰、舞双绸等高难度动作,而且要克服道具的束缚完成得干净、漂亮、利落。《戏八戒》不是段清唱,是一出完整的小戏,唱、念、做、打、翻、舞全活具备,动作与音乐的配合,猪八戒的对话配合,且音乐并非现场伴奏而是放录音,并丰富多变,这需要演员掌握好整出戏的音乐、节奏、尺度。在 20 世纪 80 年代,戏曲中武戏用录音伴奏的并不多见,演员要适应音乐,节奏不能出现一点差错,表演起来具有很强的挑战性和准确性。正是因为这些难度,才使得对难度的克服和超越成为《戏八戒》中的艺术闪光点,从而成就了这出戏的艺术魅力。一位戏曲专家看后评价说:“剧坛上常有这种情况,一出戏救活一个剧种。20 世纪 50 年代一出《十五贯》救活了古老的昆曲(南昆),80 年代一出小戏《戏八戒》,使独特的新颖调焕发了青春,饮誉剧坛。”^[3]

继承与创新是古老的戏曲求得生存和发展的必由之路^[4]。新颖调的传承和发展正是得益于在继承传统的基础上大胆改进创新,使这一古老剧种重新焕发生机。1987 年望都县文化馆邀请河北省艺术研究所,把《戏八戒》录制了资料片。2006 年望都县文化馆把新颖调申报为河北省保定市首批非物质文化遗产项目。

参考文献:

- [1]郭德华.太康道情戏的发展简述及其音乐的调式结构分析[J].中国音乐,2006(2):38-41.
- [2]刘正维.戏曲的版式结构和板块分布[J].中国音乐,2006(3):44-47.
- [3]樊祖荫.对保护非物质文化遗产若干问题的思考[J].音乐研究,2006(1):10-13.
- [4]毛继增.非物质文化遗产保护、传承与发展的成功探索[J].音乐研究,2006(1):13-14.

Of Hebei Folk Opera Novelty Tune and Its Inheritance and Development

Wang Ligai, Liu Yuhuan

(Department of Music, Baoding University, Baoding 071000, China)

Abstract: The new tune is in Hebei province Baoding city Wangdu County unique local characteristics of the opera, circulate up to now has nearly two centuries, the unique music language and rhythm to show the local folk drama special artistic charm. In twentieth Century eighty time end, in the succession of traditional singing novelty tune on the basis of mass art gallery, Baoding and the Wangdu County Museum of bold reform and innovation to compose a "pig" play this show, performed 20 years often his popularity, make new tone this local folk opera coruscate new vitality.

Key words: intangible cultural heritage; traditional folk operas; new tone; characteristics of art; cultural inheritance