

聚光灯

做好蒲剧音乐的继承和发展

□张志勇

蒲剧,又名蒲州梆子,亦称大戏、乱弹,是山西四大梆子之一,兴起于山西南部,古蒲州而得名,主要流行于山西南部,河南、陕西、甘肃、宁夏部分地区。其与当地的艺术和乡土人情相融合衍生出新的剧种,在山西则衍生出中路梆子、北路梆子等。

20世纪20年代后期,蒲剧中的优秀班社“六成班”“冬元班”曾远赴河北、湖南、湖北等地演出,声名远扬的演员有:杨登云、孙广胜、彭福奎、冯安荣、王存才等。

抗战时期在陕西西安有:“晋风社”“唐风社”“虞风社”,在太岳解放区有“解放剧社”“太岳中学蒲剧团”,在延安有“南区合作社蒲剧团”等。

中华人民共和国成立后,在党的“百花齐放,推陈出新”的文艺方针指导下,蒲剧艺术有了飞跃发展,晋南地区及陕北、豫西等地先后成立了40多个专业剧团,把蒲剧这一古老剧种推向了新的高峰,涌现出了蒲剧五大名演员:王秀兰、闫逢春、杨虎山、张庆奎、筱月来。

这代艺术家唱做念打样样俱佳,把蒲剧艺术的历史进程推向了高潮,戏曲程式严谨完备,各种特技运用自如,如:梢子、翅子、翎子、胡子、帽子、扇子、袖子、靴子等特技的表演艺术,既为戏曲界所传颂,更为广大观众喜闻乐见。他们把自己所学,通过努力兼收并蓄,取长补短,大胆改革,为蒲剧作出了开创性、跨越性的历史贡献,使这一古老剧种更加枝繁叶茂,大放异彩。

一

蒲剧音乐在其结构和表现形式上,有自己独特的板式结构和音乐旋法,其特点为高亢激越、活泼流畅、结构严密等,有一套完整的音乐程式。常用的板式有:慢板(一板三眼)、二性(一板一眼)、紧二性(有板无眼)、撩板(有板无眼)、流水(有板无眼)、小流水(有板无眼)、间板(无板无眼)、滚白(无板无眼)。另有辅助板式,如大导板、二导板、小送板、大送板等,辅助板式在唱段中不是独立板式,只作起板、转板和落板之用。还有杂腔,如靠山、打缸、昆曲、扎子等属曲牌体,是从别的剧种吸收而来,基本是专曲专用。

蒲剧唱腔过去多用降B调、C调来演唱,由于用调高,加之唱腔旋律跳跃大,不易演唱,特别是男演员唱起来比较费劲,有些情感难以发挥,所以近几十年来基本上多用G调来演唱。女演员唱G调还可以,男演员唱G调还是有点高,(因为蒲剧男演员是高八度演唱)一般嗓音条件不好的演员唱起来还是太吃力,有种喊的感觉,听起来不动听,给人感觉不够自然舒展。我认为,与演员的演唱方法有一定关系,但主要还是用调过高和旋律的问题。

蒲剧音乐从原来的腔高板急、慷慨激越慢慢演变成现在的抒情优

▲蒲剧《器乐合奏》 姚小勇 摄

美、婉转动听,经过了数代人的辛勤付出。同时,这也与随着社会的发展,根据现在观众的审美需求,逐步把蒲剧音乐与时俱进,跟时代接轨有关。

要想发展蒲剧音乐,首先要继承好老传统,了解各种板式之间的转换与衔接,包括要熟悉打击乐与弦乐的密切配合,各种丝弦曲牌与唢呐曲牌的灵活运用。尤其对蒲剧各行当和每个流派唱腔的特点、演唱技巧,要做到心中有数。在继承好传统的同时,要在传统的基础上想办法发展、创新,努力寻求蒲剧音乐的时代感,把握发展趋向,明确创新途径,进而推动蒲剧音乐与时代同步,为蒲剧音乐拓出一片新天地。

二

作为新时代的蒲剧音乐工作者,需要具备以下几点。

一、具备时代性。

过去传统蒲剧乐队伴奏是四大件,简单单调,没有配器、没有和声,只是大齐奏。那时,好多传统戏没前奏,基本都是“急急风”代替,尾声也是统一的,本戏用大尾声,折子戏用小尾声。随着时代的发展、社会的进步,经过多位蒲剧音乐前辈们几十年的共同努力,蒲剧才发展成现在的管弦乐队,再加上配器、和声。这样从听觉上既丰富了音乐色彩,又有了时代感,同时还能符合剧本和导演的要求,演员与乐队也能相互刺激、相互感染,更重要的是能完成剧情发展的需求和现代人的审美观。例如:在蒲剧《李慧娘》一剧中,开打和吹火时就大胆运用了鼓乐和音乐的交替伴奏,营造出一种紧张气氛,既符合剧情,又给人耳目一新的感觉。音乐方面,该剧充分运用了现代音乐元素,单簧管如泣如诉的冷艳音色与二胡交替,把李慧娘的内心世界表现得淋漓尽致。凄凉的主题曲贯穿全剧,乐队奏主题,演员唱主题,把李慧娘看似凄美冷艳、实则柔情似水的艺术形象得以充分体现,凄凉幽怨的主题音乐给观众留下了深刻印象。见到判官时的中心唱段,板式结构运用了蒲剧的成套板式,先从慢板开始,到中间再转入二性、撩板、紧二性,再到流

水、站字句到最后的高腔结束,成套的板式结构和新的音乐元素把一个如泣如诉的冤魂女子形象塑造到极致,不论在城市还是农村演出,每唱到此处,观众都报以热烈掌声。

二、具备开创性。

在戏曲音乐创作中,要想把每部作品完成好,首先要有责任和担当。每接到一部作品,都要认真负责、一丝不苟、兢兢业业、熟读剧本,把握人物特性,抱着负责任的态度来完成每一部作品。

第二,要有娴熟的作曲技巧和丰富的实践经验,博采众长、反应敏捷,合理安排板式结构,整体把握戏曲节奏。

第三,在不失传统的前提下,加入新的音乐元素,多与外剧种相互交流,多容纳民族和民间的音乐作品,然后根据演员的演唱风格和嗓音条件,创作出优美动听的音乐旋律。

第四,力求达到与导演思想统一,音乐唱腔要符合剧情、符合人物、符合行当,编导音美整体化,才能力争作品的完美性。

第五,音乐要与时俱进,富有时代感,老戏新唱、老戏新演,力争达到好听、好唱、好记、好演奏的艺术效果。

三、具备综合性。

蒲剧音乐要想发展、创新与时代接轨,首先要提高个人的欣赏水平,有较高的综合素质。接下来,要有好的创作团队,如编剧、导演、作曲、配器、舞美、乐队、演员等缺一不可。多年来,我们的老前辈辛勤付出,把传统蒲剧的音乐和唱腔规范化、优美化、旋律化、音乐化,再加上太原和西安的各位音乐专家的多次配器润色,我们的蒲剧音乐有了质的飞跃。

蒲剧音乐唱腔的发展,离不开党的好政策、好领导、好环境、好团队,我们这代蒲剧人还需要努力,刻苦钻研、精益求精、耐住寂寞、勇往直前,继承好传统的同时,涉猎多种音乐元素,力争把蒲剧音乐发扬光大。我们要多听、多看、多学、多练,改革的路还很漫长,我们在改革中求生存,需要有强烈的时代感与超前意识,要继承也要发展,勇于探索,创新理念,为把我们蒲剧音乐推向新时代而继续奋斗。

文化动态

运城晚报讯(记者 陶登肖)近日,经过两年多的筹备,由我市第四届技术拔尖人才王新德编著、线装书局出版的《身边的中草药》一书正式与读者见面。

1951年出生的王新德是我市胃肠病专家,有50多年的部队与地方行医阅历,曾在国家及省级杂志发表学术论文近50篇,在《中国中医药报》《运城日报》等发表医学科普文章130余篇。他在市中医医院带学生实习时,发现他们记不住苦涩难懂的中草药性,而且对新鲜中草药缺乏感性认识,但穿插一些中草药的传说或典故,则容易激发学员们的浓厚兴趣,于是便萌发了写一本关于中草药临床应用和传说故事的小册子这一想法。

同时,如何发掘身边的花草树木的医疗功效,实现其观赏性背后潜藏的实用性,向大家普及变草为宝、治病救人的知识也是王新德一直思考的问题。为了方便大众系统阅读和收藏,王新德把自己在报纸等媒体上刊登过的稿件,再次打磨,编纂成《身边的中草药》一书。

该书共记载常用的中草药120余种,分为花草类、果实类、根茎类、木本藤类、虫及动物类、矿石类等,内容均相继发表于各媒体。每篇聚焦一味中草药,旁征博引,依据古代医药典籍和现代医学研究成果,阐明这一味中草药的前世今生、性能功效、性味归经、种属门类、学名别称、临床应用、营养成分、微量元素、配伍禁忌等相关中成药的科普知识,以及作者本人临床应用经验。讲解过程中,作者通过传说故事、诗词谚语等形式,方便大众记忆。此外,对于药食两用的中草药,作者还介绍了烹饪及食用、饮用方法。

据了解,本书在编纂过程中,参考了《神农本草经》《本草纲目》《趣话中药养生经》等古代典籍,以及现代中医药研究成果,增加了知识性、趣味性、实用性、专业性。“路边随处可见的小草,多数人却不知道它是治病救人的良药。我希望通过我的专业知识给大家普及一些变草为宝、治病救人的知识。”王新德说,他在每篇文章后面都附有该草药的照片,希望可以帮助大家辨别一些草药。

《身边的中草药》与大家见面

普及变草为宝治病救人知识