

“地方戏”进课堂 ——浅论大同地方戏与戏剧戏曲学教育的互通

薄 涛

大同煤炭职业技术学院 山西大同 03700

摘 要: 地方戏种往往是地方文化凝结的产物,对于研究当地的民俗民风、历史变迁、社会百态都具有重要的意义。继承与延续这一地方文化,让这一文化走进校园,能够延续传承下去,也是我们这些教育工作者的必然使命。

山西是戏曲大省,是中国古典戏曲的发源地与活化石。早在北宋年间,山西已经有了专门的戏曲舞台,戏曲文化是山西文化的重要组成部分。而作为山西古典戏曲保留的“重镇”大同,不仅是北路梆子的重要流传地区,更保留着元杂曲的“活化石”——耍孩儿。本文将就大同戏曲戏剧资源进行调查树立,并探讨在高校教育中对地方戏曲应该如何传播?从而诠释戏剧戏曲学教育对于地方戏曲能做哪些保护工作。

关键词: 地方戏; 戏剧戏曲教育; 北路梆子; 耍孩儿

“Local Opera” into the Classroom——On the Intercommunication between Datong Local Opera and Drama and Opera Education

Bao Tao

Datong Coal Vocational and Technical College, Datong, Shanxi 03700

Abstract: Local operas are often the product of the condensation of local culture, which is of great significance for the study of local folk customs, historical changes, and social conditions. Inheriting and continuing this local culture, allowing this culture to enter the campus and be able to continue and pass on, is also the inevitable mission of us educators.

Shanxi is a major province of opera, the birthplace and living fossil of Chinese classical opera. As early as the Northern Song Dynasty, Shanxi already had a special opera stage, and opera culture was an important part of Shanxi culture. Datong, the “important town” reserved for Shanxi’s classical opera, is not only an important circulation area of Beilu Bangzi, but also retains the “living fossil” of Yuan Zai—playing children. This article will investigate and establish the drama resources of Datong opera, and discuss how to spread local opera in college education? In this way, it interprets the protection work that the education of drama and opera can do for local opera.

Keywords: local opera, drama and opera education, Beilu Bangzi, playing with children

作为古老的戏曲之乡,山西的晋剧具有悠久的历史,丰厚的底蕴。山西晋剧文化保留的艺术形式与风格对于后来的中国戏剧戏曲艺术具有深远的影响。据考证山西晋剧文化在唐宋时期已经具备雏形,在明代受蒲州梆子的影响逐渐走向成熟。而在山西文化中,大同文化占有重要的席位。作为过去文化交流的重要渠道,大同连接着蒙古高原,燕京地区与关中平原,正好成为了山西文化对外输出以及其它文化与山西交流的重要“窗口”。在

特殊的地理环境影响下,山西文化与关中文化,草原文化等在这里交融并济,形成了大同、朔州地区独具特色的北路梆子戏以及特有的“耍孩儿”戏、晋北道情戏等地方戏种。

1 大同地方戏曲的主要艺术形式与分类

我们知道,一切戏曲艺术都是源自于当地的本土文化生活,反应了劳动人民喜闻乐见的艺术形式。大同作为过去联系晋、蒙、陕、京、冀的一个沟通之地,大量

文化在这里是有交融的,形成了独特的晋北文化,对于大同当地的戏剧戏曲艺术创立,奠定了特殊的文化基础。而大同地区的地方戏种主要可以分为四种:北路梆子、耍孩儿以及晋北道情戏、罗罗腔等。

北路梆子,亦称为上路戏、雁剧等。清代初期蒲州梆子北上,在忻州、朔州、大同等地与地方文化结合逐渐形成了特殊的北路梆子。其念白、曲调、唱腔均与蒲州梆子、中路梆子风格相近,但普调更高亢更有冲击力。

此外北路梆子还有大北路和小北路之别。“大北路”是指雁门关以北的唱腔,其特点是行腔稳健、深沉;“小北路”是指雁门关以南的唱腔,其特点是行腔华丽、委婉。但两路梆子共同特点是男女同调,对男性演员的唱腔考验极大,此外,北路梆子也受到了河北梆子的一些影响,比较注重唱功,花腔等特色。

因此北路梆子研究价值多样,可以以民俗文化,社会文化、历史文化为角度进行研究,北路梆子重视唱腔唱调,韵律高亢,突显了雁门关以北人民群众的淳朴民风与豪爽的性格,突出了大同地区的文化特色,成为大同地方戏曲的代表风格。

其经典传统剧目多脱胎于民间历史故事,目前北路梆子是大同、朔州等地区主要的地方戏曲艺术形式。

耍孩儿,又称咳咳腔,据考证是由元代盛行的《般涉调·耍孩儿》这一元曲曲调受民间说唱艺术影响逐步形成的。元代耍孩儿又名魔合罗,属北曲“般涉调”。耍孩儿是一种古老的戏曲形式,有“中国戏曲活化石”之称。民国时期因为战乱,耍孩儿艺术逐步衰落濒临灭绝,建国后在政府的大力扶持下,耍孩儿艺术得到进一步的发展。1978年大同市艺术学校特地设立专门的“耍孩儿”班,耍孩儿艺术得到正式传承,获得了新的发展,成为大同市重点文化传承非遗项目。

耍孩儿的艺术形式,强调“咽音”。其最突出的一个特点就是唱腔发声时使用后嗓子发声,声音从喉咙下面发出来,听起来浑厚、质朴,具有地方民歌的感觉。耍孩儿的唱法在很多人看来感觉演员声音有一种“嘶哑感”,事实上这是因为发声位置重在咽喉处产生的特点。因此耍孩儿也被称为咳咳腔,就是由此而来的。

大同地区,关于耍孩儿的研究群体较多,主要集中在古戏曲目传承这一方面,侧重对于耍孩儿戏文、唱腔与音乐的研究。

晋北道情戏,亦称为劝善戏。主体大部分是脱胎自道教劝善故事的音乐说唱,糅合了大量的地方音乐,最后形成了道情戏这一种戏曲模式。道情戏大体形成于清

代中期,多以宗教劝善故事为主。其戏曲唱腔体制主要为曲牌连缀体,有一种特殊的“勾腔”艺术形式,因此亦被称为“咳波”、“拉波”戏,道情艺术在说唱艺术和戏曲艺术中均占有重要地位。

山西、河南、陕西都有大量道情戏,其风格各具特色。山西道情戏主要在永济一代较为流行。晋北道情戏或是由永济道情西演变而来的,晋北道情戏与耍孩儿、北路梆子文化多有交融,形成了别具一格的风格,不仅有善唱,还有悲调与苦调等形式。

道情戏与过去农耕(如求雨,求丰收,祭天等)生活方式和道教宗教文化有着密切的关系,根据各种县志记载,过去各大农村几乎村村都有道情戏班,但在近几年随着生活节奏的改变,在大同地区的道情戏受众越来越少,此外因为道情戏故事较为单一,戏班后继无人,逐渐与大众脱离,如今道情戏已濒临灭绝。

罗罗腔,主要流行于大同灵丘一代,由过去弋阳腔演变而来,在明末已经出现雏形,兴盛于清代乾隆年间,清末至民国时期渐呈衰颓之势。罗罗腔是由一人在前台演唱,众人在后台帮腔的特殊戏曲形式。由于后台经常和之以“罗罗哟哟”之声,故而称为罗罗腔。目前保留有近四十多种传统曲目。

罗罗腔的风格与北路耍孩儿的风格有所接近,近些年来又与梆子戏的唱腔多有融合,在上个世纪中叶作为独立戏种已近消亡,大部分融入了梆子戏中,只在庙会年会上出现。灵丘地区一些农村的过年庙会上经常还能看到罗罗腔的传唱。

以上就是大同地方戏曲的主要形式。

戏曲形成后一部分主要在民间发展,以广大人民群众为对象,以岁时活动为契机,以寺院广场和庙台为活动天地,进行演出。大同戏曲艺术也是孕育于民间,灵动于舞台,伴随时代的变迁在艺术形式上不断推陈出新,形成了独特的风格。大同流行的北路梆子、咳咳腔、道情戏、耍孩儿都是民间戏,都以年会、庙会表演为主要演出形式。

近些年来,伴随着时代的发展,生活方式的改变,大量地方戏曲也都渐渐消亡。面对时代变迁,传统文化遭遇的不仅仅是因为生活方式变迁导致的观众流失,还有科技衍生的文化氛围的影响。

例如现在各地戏曲舞台上已经很少有专门伴奏的乐队了,多用录制好的音乐作为伴奏,乐队的消失使得一些地方戏曲的乐调、乐器演奏方法纷纷失传,面临后继无人的局面安,能否为保留这些传统地方戏曲曲目做出

贡献,也是未来高校进行戏剧戏曲教育的重要工作。

2 高校戏剧戏曲教育的意义与瓶颈

戏剧戏曲教育是戏剧戏曲艺术鉴赏教育的一部分,该学科是对戏剧戏曲理论及历史的考察和研究,是培养高校师生艺术实践能力的重要手段。戏剧戏曲学出现较晚,成型也较晚,分散于不同的学科之中,较难形成一个独立的学术体系。

戏剧戏曲学的教学,主要分为:1、戏曲戏剧整理;2、戏曲戏剧研究;3、戏曲戏剧脉络梳理;4、戏曲戏剧唱腔、唱调、唱韵共性等等。这不仅需要整理工作,还需要很多的大数据整理、遍及分析、共性研究以及定量推定,并在此基础上着重描述教学方法、教育数量、教育规律,而这又是一个复杂的过程。

纵观戏剧戏曲教育近20年的教学发展,对其教育教学的研究教学活动大部分仍然驻足于定性研究和理论研究方面。多数戏曲教育模式的相关研究内容属于总结戏剧戏曲教学经验,戏剧戏曲鉴赏,只有少部分内容是在宏观层面探讨戏剧戏曲教育模式并传承与实践的相关戏剧戏曲理论,这是具有一定局限性的,需要不断地发展与进步。要发挥戏剧戏曲学的专项作用,通过不断总结与探索戏剧戏曲教育方法与经验对于推动戏剧戏曲学教育发展才是戏剧戏曲教育的根本发展之道。

我们需要大量实践证明其理论内容是否具有科学性、合理性,而目前高校的戏剧戏曲教育工作大部分都停留在艺术鉴赏与戏剧戏曲赏析,属于选修课程。重视度与实践性都有不足,因此需要科学、合理的理论知识作为指导。

而另一方面,戏剧戏曲学对于地方戏种研究的缺失,也白白浪费了很多整理保存地方戏曲艺术的机会。戏剧戏曲学教学目前主要以国外经典戏剧为主,其次则以国内经典戏剧为主,对于戏曲、地方戏都缺乏足够的研究与关注。特别是地方戏的研究与传承在戏剧戏曲教育上一直都是短板。戏剧戏曲学研究主要侧重于国外的歌剧、话剧、中国话剧这三块,对于戏曲研究也侧重于京剧和昆曲,但对于地方戏种这一块,重视度一直都是最低的。

但地方戏种的内容却是最丰富的,地方戏曲研究是戏剧戏曲学研究的重要组成部分,地方戏曲是地方文化的重要表现形式,不仅体现了当地的风土人情,更体现了当地的人文历史,具有很深的文化烙印。因此各地高校的戏剧戏曲学研究教育应该专门对当地地方戏曲的曲风、曲目进行研究。

地方戏曲的研究对于戏剧戏曲学教育的理论树立,

文化探索、曲目赏析、戏曲保存、艺术风格鉴赏、腔调声调研究等领域的课程建设有很大的意义。因此,如何将地方戏文化引入戏剧戏曲学,使双方都能实现进步是我们戏剧戏曲学教育必须思考的问题。保护文化是我们的工作,戏剧戏曲学教育不能忽略地方戏曲的价值。

3 大同地方戏曲与戏剧戏曲学教育的衔接

那么地方戏曲与戏剧戏曲教育应该如何衔接呢?

个人以为可行的路线是:“整理——分类——归纳——定量——教学”的研究步骤。我们首先要对于地方戏曲曲种进行考察,随后按照一定的规律分类,确定各种规律典型的经典曲目,进行归纳与分析,最后再进行定量研究寻找其特色,然后讲资料保存用于课堂教学。

以大同的地方戏为例,大同的地方戏主要分为北路梆子、耍孩儿、道情戏和罗罗腔四种,四种戏曲有互有融合的曲目,也有独具特色的曲目。因此可以将其分别按照腔调、主题、风格进行分类。例如以腔调来分则可以分为:罗罗腔、咳咳腔、帮腔、勾腔、同调腔几类,我们可以按照分类方法将目前主要的地方戏曲目和风格进行归纳。

同时将各种腔调的经典曲目列出来,按照戏曲曲目分类整理曲调、念白,进行进一步的研究,这样则最大限度保留了曲目戏部的完整性。然后再按照分类整理,以各种地方戏的代表戏剧曲目为研究方向,进行总结归纳,继而讲授或者鉴赏。

通过以上的方式可以将地方戏的基本唱法、唱调保留下来,同时进行经典曲目的整理、失传曲目的抢救,可以最大限度的保证地方戏不会流逝,这些整理的资料可以在未来成为地方戏研究的重要助力。

戏剧戏曲教育重在研究戏曲本身,不仅仅在于唱腔唱调,还在于配乐念白,故事曲目等等是很复杂的一套体系。况且不同名家不同的演绎方式都很有讲究,戏剧戏曲研究随机性很大,不同的老先生唱戏因不同的声音频率,声调高哑,吐字节奏而各成一风,观众则各有所爱,因此这也是考验戏剧戏曲教育者能力的重要工作,我们能做的唯有尽量多地收集,完善的整理。保留最基础的唱腔唱韵。

科技虽然促使诸多传统文化走向衰落,但也为保护工作提供了新的动力,运用现代技术,邀请地方戏曲名家录音录像,将他们的唱音唱调保留下来进行分析,使之作为经典影像资料将成为保护地方戏的重要办法,保留原始唱腔文件可以使很多经典曲目流传更久远,传播方式也可以更加与时俱进,而这些音视频资料也将成

为未来教育教学工作的重要教学工具。

通过以上研究方式，我们在戏剧戏曲学教育上可以建立更多的研究领域，获得更多的研究资料，也能通过我们的教育教学保留下更多地方戏种曲目，为地方戏曲文化做出我们的贡献，是一个双赢工程。

4 结束语

文明稍纵即逝，不能为地方文化做贡献，戏剧戏曲学教育的研究意义就会有所缺失，通过地方戏曲研究加强各种文化的相互影响借鉴，使得地方戏曲文化能够得到传承将是我们未来教育发展的重要目标。戏剧戏曲学教育任重而道远，需要不断完善学科构建，深化教学内容。而地方戏曲则作为一种非物质文化遗产也在面临失传的局面，二者的结合是一种双赢。不仅可以完善戏剧戏曲学教育，同时也为保护地方戏曲文化提供了另一个可能：通过教学科研的调查保留，让这些古老的文明，可以继续存活下去，并在未来焕发新的生机，留给后人！

参考文献：

- [1]雅琴.戏剧戏曲教育模式研究[A].辽宁经济职业技术学院学报2020(5).
- [2]段文英.灵丘罗罗腔体制传承与变革[J].《戏剧之家》2018(15).
- [3]段文英.灵丘罗罗腔剧本解析[J].大舞台,2009(3).
- [4]何茜.晋北道情戏及其文化生态环境研究[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报)2013(1).
- [5]张安娜.非遗视野下灵丘罗罗腔的文化价值[G].大同大学学报2022(4).
- [6]李佩玉.大同“耍孩儿”艺术特征探析[J].《戏剧之家》2021(19).
- [7]崔瑞婵.北路梆子音乐特点分析与思考[J].《黄河之声》2009(4).
- [8]杨志敏.北方道情戏帮腔艺术[J].《四川戏剧》2018(7).