

山西临县道情戏的艺术研究

杨蓝蓝

山西大学 音乐学院, 中国·山西 太原 030000

【摘要】山西临县道情戏作为一个历史悠久、民俗文化韵味浓厚的地方小戏种,是山西戏曲文化的构成之一,亦是中国传统文化的重要内容。其剧目内容既有人们耳熟能详的道教事件,又有脍炙人口的劝世故事,集道德话题、社会风气、乡土民俗于一身。其表演通俗易懂,有浓厚的地方特色,是基层民众汲取文化生活的主要途径,深刻影响着广大人民群众的生活态度和价值观。本文旨在通过对其艺术特征、历史渊源、发展现状以及文化传承等方面的深入剖析,探讨临县道情戏在当代社会中的艺术价值和文化意义。通过对相关文献的梳理和实地考察,本文分析了临县道情戏的艺术风格、剧目内容、音乐唱腔以及表演形式,并提出了其未来发展的策略与建议。

【关键词】临县道情戏; 艺术特征; 历史渊源; 文化传承; 发展策略

引言

临县道情戏作为流传于吕梁山沿黄河一带的地方剧种,既与道教文化有千丝万缕的联系,又具有鲜明的乡野气息。

高山阻隔、河流纵横,独特的地理环境孕育了古老的山西戏曲文化。临县位于黄河中游、吕梁山西侧,独特的地理位置导致其与外界的交流不多,因此临县民俗文化中朴实、原始、丰富的基本特征得以保存,临县道情戏就是其中的代表,2006年临县道情戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

临县道情戏,其独特的艺术魅力吸引了众多学者和观众的关注。本文将从艺术研究的角度出发,对临县道情戏进行全面而深入的探讨,以期为这一传统戏曲艺术的传承与发展提供有益的参考。

1 临县道情戏的艺术特征

临县道情戏的艺术特征表现在其丰富的表演形式与独特的音乐唱腔之中,这些特征不仅体现了北路道情系统的本质,也承载了临县深厚的地方文化特色。

在表演形式上,临县道情戏的坐唱作为基础,展现出一种静谧而庄重的艺术氛围。站唱和背唱则增加了动态的视觉效果,使表演更加生动活泼,而边唱边舞的融入则进一步丰富了舞台表现,将戏剧与舞蹈完美结合。帮腔作为特色之一,既强化了音乐的感染力,又增添了戏剧的互动性,使观众能够更加深入地感受到角色的情感世界。

音乐唱腔是临县道情戏的灵魂,其婉转缠绵的旋律犹如潺潺流水,诉说着人生的悲欢离合。曲调开朗而流畅,如同乡间田野的风,自由自在地吹拂,给人以宁静与舒适。节奏明快而活泼,仿佛是乡民们劳动的节奏,充满活力与热情。这种艺术风格既柔美又典雅,既浪漫又抒情,将临

县的山水田园、民俗风情融入音乐之中,形成一种独特的艺术魅力。

角色体制以“二小”或“三小”为主,体现了临县道情戏对简洁与纯粹的追求。这里的“小”并非指角色的年龄,而是指角色类型,如小旦、小生、小丑等,它们共同构建了一个完整且富有生活气息的戏剧世界。服装设计以单色为主,少用杂色,不仅保持了视觉的统一,更突显了角色的内在性格。角色很少化妆,这一特点保留了民间艺术的朴素与真实,使演员的表演更接近生活,更具感染力。

临县道情戏的艺术特征体现在其多样化的表演形式、富有地方特色的音乐唱腔以及独特的角色设定上,这些都构成了其不可替代的艺术价值,也是临县道情戏在戏曲艺术领域中独树一帜的标志。

2 临县道情戏的历史渊源

临县道情戏的历史渊源深厚,其起源可追溯至唐朝。那时,道士们在诵经或讲经时,常以韵文形式演唱,这些经韵和俗讲逐渐演变成为一种艺术形式,为临县道情戏的雏形奠定了基础。在宋朝,道情鼓子词的出现,将道教的诵经艺术与民间歌曲融合,丰富了道情的表现手法,使其在民间广为流传。这一时期,道情的艺术形式更加多样,内容也更贴近百姓生活,为后续的元代道情戏的发展铺平了道路。

元代,道情戏逐渐从宗教仪式中独立出来,成为一种世俗的表演艺术,与杂剧、散曲等并列,深受群众喜爱。这个阶段,道情戏开始融入更多的戏剧元素,角色性格更加鲜明,故事情节也更为丰富,标志着道情戏从单一的音乐形式向综合性戏曲的转变。

进入清代,尤其是乾隆年间,临县道情戏经过长时间的演变,最终形成了独具特色的地域戏曲。它将地方方言、

民间传说与道教文化巧妙融合,创造出一种独特的艺术风格,深受临县及周边地区群众的喜爱。这一时期的道情戏,不仅在音乐唱腔上形成了独特的韵味,而且在表演形式和剧目内容上也体现出浓厚的地方特色。

临县道情戏的发展与当地的道教文化密不可分。道教在这里的广泛传播,为道情戏提供了丰富的素材和深厚的底蕴。临县的地域特色也深深影响了道情戏的风格,如山川地貌、民俗风情等元素,都被巧妙地融入到剧本和表演中,使得临县道情戏具有鲜明的地域色彩。

民间艺术是临县道情戏的另一大源泉。它吸收了民间歌谣、小调、舞蹈等多种艺术形式,形成了丰富多样的表演手法。这些民间艺术元素的融入,使得道情戏更加生动活泼,更能触动人心,也使得它在民间得以广泛传播,成为了人民群众自我表达和娱乐的重要载体。

综上所述,临县道情戏的历史发展是一部由宗教仪式到世俗艺术的演变史,是道教文化、地域特色和民间艺术融合结晶,其深厚的历史底蕴和独特艺术魅力,使其在戏曲艺术的长河中熠熠生辉。

3 临县道情戏的发展现状

近年来,临县道情戏在市场经济的浪潮中,面临着前所未有的困境。作为国家级贫困县,临县的经济相对滞后,这直接影响到道情剧团的生存状况。演出市场狭窄,观众群体有限,剧团收入微薄,难以维持日常运营和艺术创新,更谈不上对传统艺术的深度挖掘与提升。资金短缺是困扰剧团发展的重大难题,缺乏必要的经费使得剧团在硬件设施、服装道具、宣传推广等方面捉襟见肘,限制了道情戏的影响力和传播力。

道情戏的传承危机也日益凸显。老一辈艺人积累了丰富的表演经验和深厚的技艺,他们的离世或退休,意味着大量珍贵的表演技巧和剧目知识可能失传。新一代演员的培养不足,对传统艺术的理解和掌握程度有限,使得道情戏的传承面临着断层的威胁。传统与现代、继承与创新之间的平衡亟待寻找,以确保这一古老艺术形式的持续生命力。

临县道情戏的困境并未被忽视。当地政府和相关部门已经认识到其独特的文化价值和保护的紧迫性,开始采取一系列积极措施。政策扶持成为助力道情戏发展的关键,通过制定优惠政策,鼓励和引导社会资金投入,为剧团提供一定的生存保障。政府加大资金投入,用于改善剧团的硬件设施,提升演出质量,以及开展各类培训活动,培养新一代的道情戏接班人。

在人才培养方面,政府与相关教育机构合作,设立专门的道情戏教育项目,以系统化、专业化的方式培养年轻演

员和编导,确保艺术的传承。鼓励老艺人参与教学,将他们的经验与技艺传授给年轻一代,形成师徒相传的良好机制。还通过举办道情戏比赛、研讨会等活动,激发公众对传统戏曲的关注和兴趣,扩大道情戏的社会影响力。

尽管面临挑战,临县道情戏在政府的重视和支持下,正在积极探索适应新时代的发展路径。通过创新剧目内容,融入现代元素,使其更贴近当下观众的审美需求;加强与国内外戏曲界的交流,借鉴先进经验,提升艺术品质。在传统与现代、地方与全局的交汇中,临县道情戏正努力寻找属于自己的发展之道,以期在新的历史时期焕发出新的艺术光彩。

4 临县道情戏的文化遗产

4.1 临县道情戏的文化价值与传承困境

临县道情戏,承载着深厚的乡土情怀与民族烙印,其独特的艺术魅力在于鲜明的地域特色,生动的戏剧冲突和饱满的人物形象,使之在中国文化版图上熠熠生辉。时代演进与现代文化洪流中,道情戏遭遇传承挑战,传统表演形式的延续亟待关注。

道情戏的困境在于观众群体老龄化,年轻人对传统文化接触减少,加上经济压力导致剧团生存艰难。为了守护这份文化遗产,需强化传承策略。这包括在教育系统内推广道情戏课程,培养年轻演员,让他们领悟传统艺术精髓;整理与保护传统剧目,挖掘其深层次的文化内涵,让古老的故事在现代舞台上焕发生机。

借助媒体力量,扩大道情戏的影响力,通过线上线下活动,让更多人接触并欣赏这一艺术形式。与旅游产业结合,打造以道情戏为主题的文旅项目,使传统文化与现代生活相融合,提升道情戏的知名度和传承力。在尊重传统的基础上,鼓励创新,让临县道情戏在继承中发展,在发展中传承,永葆艺术青春。

4.2 人才培养与队伍建设

打造道情戏的未来,关键在于构建一支热爱艺术、技艺精湛的新生力量。这需要在教育体系内设立专门的道情戏课程,通过系统化的教学,使青少年有机会浸润在传统文化的熏陶中,学习戏曲的表演技巧和创作精髓。设立奖学金和实习项目,鼓励有志于戏曲艺术的年轻人投身其中,提供实践平台,提升其专业素养。老艺术家的传承作用至关重要。通过设立“师徒制”,让经验丰富者担任导师,将表演的细腻情感、舞台的实战智慧口传心授,确保道情戏的精髓得以延续。定期举办工作坊和研讨会,邀请业内专家分享经验,激发创新思维,促进艺术的活态传承。打造一支多元化的创作团队,包括编剧、导演、音乐家和舞美设计师,共同为道情戏注入新的艺术活力。他们应与传

统保持对话,同时勇于探索新表达,以现代视角解读传统故事,让道情戏在创新与传统间找到平衡,实现艺术的持续发展。

4.3 挖掘与整理传统艺术内涵

深入挖掘道情戏的传统文化内涵,需对历史积淀进行细致的探索与重构。经典剧目的剧本应得到重新诠释,保留其核心价值,同时赋予时代新意,以激发观众共鸣。音乐与唱腔的再创作,需保留其古朴韵味,同时创新演绎手法,使传统旋律在现代舞台上传递更深沉的情感。舞蹈与道具的革新,应注重传统美学与现代审美的融合,增强视觉冲击力,让道情戏的艺术呈现更具生动性和表现力。

古老的唱腔和伴奏音乐是道情戏的灵魂,其保护与传承至关重要。应录制整理珍贵的音像资料,建立数字化档案,以便研究与教学。培养新一代音乐人才,让他们掌握并创新传统音乐元素,使古老的声音在新的艺术形式中焕发新生。通过音乐工作坊和音乐会,让公众有机会亲身体验道情戏的音乐魅力,提升其文化认同感。

舞台艺术的创新与传统元素的结合,旨在提升道情戏的艺术感染力。通过舞台设计的现代化,结合传统元素,打造沉浸式观剧体验,使观众仿佛穿越时空,感受戏曲艺术的震撼。剧本内容应关注社会现实,让古老剧目与当代生活对话,让道情戏在传承中保持鲜活的生命力,成为连接过去与未来的桥梁。

4.4 提升知名度与影响力

加强道情戏的宣传推广,利用短视频、直播、社交媒体等新媒体工具,制作高质量的宣传内容,吸引更多年轻观众群体的关注。参与国内外知名文化艺术节,通过精彩片段的现场表演,吸引全球艺术爱好者的目光。策划校园巡演,激发学生群体的兴趣,培养未来观众群。举办道情戏主题的摄影、绘画、文学创作比赛,激发公众的参与热情。推动道情戏进校园、进社区、进军营,让道情戏深入人心。与知名导演、艺术家合作,制作专题纪录片和专题片,通过电视、网络平台播出,让道情戏走进千家万户。结合地方特色,开发道情戏主题的旅游路线和文创产品,吸引更多游客,将戏曲艺术与文化旅游产业深度融合,打造特色文化旅游节,使道情戏成为地方文化瑰宝,提升地方软实力。

4.5 创新与发展

在尊重传统的同时,道情戏也需要在形式和内容上寻求创新。这包括结合现代审美,创作反映当代社会议题的新剧目,让道情戏与时俱进。借鉴其他地方戏曲和现代艺术的元素,丰富道情戏的表现手法,使其在传承中发展,在

发展中传承,赋予古老戏曲以新的生命力。

临县道情戏的文化遗产工作是一项系统工程,涉及人才培养、艺术挖掘、宣传推广以及创新融合等多个层面。通过这些综合举措,我们可以期待临县道情戏在未来的舞台上继续熠熠生辉,成为中华文化宝库中璀璨的瑰宝。

5 结论及建议

临县道情戏作为中国戏曲艺术的璀璨明珠,其独特的表演风格与丰富的情感内涵是中华文化不可或缺的一部分。为了确保这一宝贵文化遗产的传承与发扬,我们应当采取一系列具体措施:

强化教育与培养,建立专业的道情戏学习与实践基地,让年轻一代有机会接触并热爱这门艺术,同时鼓励艺术家们将传统技艺传授给新学员。

深入挖掘道情戏的内涵,整理传统剧目,结合现代审美进行创新演绎,保持艺术的鲜活与灵动。保护与传承古老的唱腔和伴奏,确保其精髓得以延续。

加大宣传力度,利用多元化的媒体平台,让更多人了解并欣赏道情戏,提升其知名度。通过举办演出、比赛和研讨会,促进学术交流,增强道情戏的影响力。

结合地方特色,将道情戏与文化旅游相结合,打造具有地方文化特色的演出项目,推动文化旅游产业的发展,让道情戏成为展示地域文化的重要载体。

鼓励创新,结合当代社会议题创作新剧目,引入现代艺术元素,使道情戏在传承中不断发展,保持其艺术生命力。

综上所述,保护和传承临县道情戏不仅是一项文化使命,更是推动文化繁荣、增进民族认同的重要途径。我们应当珍视这份历史馈赠,用智慧和热情使其在新的时代背景下持续绽放光彩。

参考文献:

- [1] 李波. 翻身道情: 临县道情戏的艺术魅力与传承价值[J]. 戏剧艺术, 2020(3): 56-62.
- [2] 王晓燕. 山西临县道情戏的历史渊源与现状研究[D]. 太原: 山西大学, 2018.
- [3] 赵志刚. 非物质文化遗产视角下临县道情戏的保护与发展策略[J]. 文化遗产保护, 2022(1): 78-85.
- [4] 吕梁市文化艺术中心/临县道情研究中心. 临县道情戏传承与发展报告[R]. 太原: 吕梁市文化艺术中心/临县道情研究中心, 2024.

作者简介:

杨蓝蓝(1982.05—),女,汉族,辽宁省本溪市,学历:硕士研究生,蒙古国研究大学博士在读,讲师,研究方向:声乐表演与教学研究,艺术学。