

罗戏卷戏的艺术特征探究

王越

(河南师范大学 河南 新乡 453007)

摘要: 罗戏和卷戏作为中国传统戏曲的鼻祖,具有悠久的历史,被誉为“戏曲的活化石”。罗卷两戏自产生以来,在戏曲发展的过程中曾辉煌一时,历史上极大地促进了多个戏曲剧种的发展,例如在豫剧、越剧的剧目中都保留了罗戏卷戏的很多痕迹。随着新兴剧种的逐渐兴起,罗卷两戏依然保留粗犷的唱法和传统的表演形式,因此慢慢走向衰退。本文以罗戏、卷戏为研究对象,运用文献搜集的方法,对罗戏与卷戏的历史渊源进行考辨,对“罗”“卷”两戏的艺术特征进行探究,将中华传统曲艺中的罗戏卷戏得以传承。

关键词: 罗戏;卷戏;历史渊源;艺术特征

一、罗戏的历史渊源与艺术特征

罗戏本名“锣戏”,又称“罗子戏”、“罗罗腔”、“大罗戏”,该剧种属于宫廷戏,其曲调古色古香、高亢嘹亮、声音浓厚、旋律动听,在舞台表演中保留了很多真刀真枪、惊险刺激的武打场面,颇受人们喜爱。

(一) 罗戏的历史渊源

罗戏源于唐朝,成于宋朝,盛于元朝,是传统戏曲的鼻祖和活化石。发展至今已有一百余年的历史,罗戏在传承的过程中,仍保留着唐宋大曲、元明杂剧、南曲曲牌等我国艺术殿堂中逐渐失传的舞台艺术。

据记载,康熙年间,《燕九竹枝词》记载有“唯中罗独擅场”诗句,证明了罗戏当时进京演出的盛况。《上蔡县志》中记载:“两淮风土,自秋成以后,冬月以至新春三四月间,无处不以唱戏为事。男女杂沓,举国若狂,风俗之偷,莫基于此,卑职目击心伤,力为严禁,一切清戏、锣腔、尽行驱逐。”^[1]书中描述了在清朝时期,由于罗戏对男女爱情方面的题材夸大夸张,因此遭到了朝廷的驱逐打压,后来随着群众基础的日益扩大和经济水平的日益提升,罗戏开始逐渐转衰为兴。

《鄆城县志》一书中这样记载:“赛神招梨园,其名锣戏只著,最理鄙淫秽,民间尤尚之。”^[2]书中生动形象地描绘了罗戏表演的盛大场景:罗戏在当时盛极一时,只要是罗戏唱到演到的地方,皆是万人空巷,颇受人们喜爱,以至于罗戏在当时唱红了整个中原大地。

罗戏经过代代传承,已经发展成为了一个承载了人们悲欢离合,表达人们苦辣酸甜的文化载体,自罗戏产生以来,人们在生活中的情绪可以在罗戏这个载体中得以寄托和宣泄。罗戏带给人们生存的意义是其它剧种无法取代的,因此面对如今新兴剧种的冲击和地域的兴起,罗戏大师李遂科说道:“罗戏是我民族的魂,我们不能没有它”。

(二) 罗戏的艺术特征

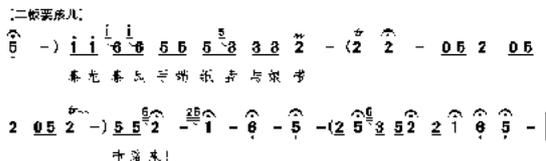
罗戏自产生以来,吸收融合了多种曲艺的表演形式,经过代代艺人的不断补充完善,罗戏才有了现在高亢激昂的乐曲唱腔、上下规整的唱词格律、严谨的曲牌词格、真刀真枪的舞台特色和丰富的伴奏乐器,这也体现了罗戏独具一格的艺术风格和特点鲜明的地域特征。

1. 音乐形态

(1) 乐曲唱腔

罗戏的唱腔高亢粗犷、声音浓厚,旋律跳度变化之大,经常会出现八度、十一度大跳(如谱例1),最大音域可达十八度。罗戏所使用的发声方法也与其它剧种截然不同:演员在表演时多用真嗓,其中,生旦演唱的音域较高,采用的是鼻腔共鸣的发声方法;红生间配喉音,多用胸腔共鸣的方法;净角多用腹腔共鸣的方法。

谱例1:罗戏曲谱《端定了纸金银》

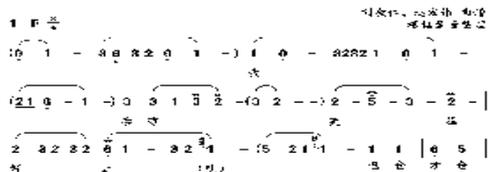

罗戏的唱腔独特,耐人寻味,素有“大笛戏(罗戏)唱三天,小笛(小喇叭)还往里钻”、“听了大笛戏(罗戏),三天出不去”等美誉,除此,由于罗戏的音乐节奏变化多端,后来逐渐形成了人们常说的“同曲不同嘴,同一词体两字各异”的特点。罗戏自产生就拥有及其广泛群众的基础,据调查,除了罗戏本身具有高亢粗犷、声音浓厚的唱腔旋律,和贴近人们生活题材编排以外,还有一个非常重要的原因,就是在罗戏的演唱过程中,使用了河南地道道的方言,加入本地方言以后,罗戏就变得更加贴近生活,因此有良好的群众基础。

(2) 唱词格律

罗戏在戏文词格方面,具有上下规整、严谨对仗的特点,对唱词的词格方面有着极高的要求,以“长短句式”为主,“对偶句式”和“单句式”为次,其中长短句为文生的通用句式(如谱例2),由于此要求较高,达不到这个要求则无法入曲进行演唱,因此曲艺艺人们也常慨叹罗戏是死眼子戏。

谱例2:罗戏曲谱《武山坡羊》

(3) 曲牌词格

罗戏自产生以来,就以曲牌体为主,包含有“点绛唇”、“耍孩儿”、“山坡羊”等曲牌体。罗戏对自身的词格要求十分严谨,每段唱词平均由八个单句组成,每个段落都被称为“耍孩儿”,并且无论是从戏曲的曲牌还是从唱词的词格来讲,“耍孩儿”在罗戏中都占有着十分重要的地位。除此,罗戏还具有固定的格律,其格律大多为三、三或三、三和四、四结构,如下出自《皇太子出家》中“耍孩儿”的片段:

天失时,星斗暗,
地失时,草无根,
青龙失时沙滩困。(第一联)
猛虎失时离山寨,
凤凰失时落鸡群,
好汉失时无人问。(第二联)
到何日,时来运转,
龙归海,虎归山林。(第三联)

2. 表演形态

(1) 舞台风格

俗话说“卷善文,罗善武”,因此在罗戏的舞台上,除表演打

恶除霸、男女爱情等带有情节的故事外，一大特色要属武打戏了。在武打戏中，演员的道具全都是真刀真枪，且有诸多舞台特技，如：“开膛剖肚”、“打五把彩”、“大上吊”、“拉龙”、“背钱裕”、“砸瓦”、“跑游魂”等十几种均有表现，在舞台上主要突出了惊险刺激的特点。其中，“打五把彩”最为恐怖和震撼，演员在表演这一特技时，时而刀、枪、宝剑纷纷穿肠而过、肠溢血流；时而抓钩穿鼻、大铡劈臂，观众见之，儿哭母叫，无不令人胆寒心惊。

在舞台的人物扮演中，罗戏所扮演的角色不是凭空捏造，而是从实际出发，用百姓的角度和口吻，来道出世间善恶，因此在舞台上无论是表演帝王将相，还是扮演官妃国秀，在表演中都夹杂着几分淳朴的乡村气息。

(2) 伴奏乐器

罗戏主要分两种演奏形式，一种是文场，一种是武场。在武场——罗戏的舞台表演中，伴奏乐器丰富，主要伴奏乐器为笛子(也称“高音唢呐”)，其音色高亢饱满，音域宽广，表现力丰富，是观众们非常喜欢的乐器之一。除此还加入了“四大扇”(又称“大铜器”)：大叉、大铙、大锣和大鼓；与之对应的“小铜器”有：手叉、大锣、手板和小锣，另外还特别加入了三尺多长的喇叭和羊角号，羊角号主要用于兴兵点将之时，为了烘托声势浩大、气势雄伟的阵势，给剧情烘托起着主要作用。

除此，罗戏的主要伴奏还可以分为两大类，分别是打击乐器和吹奏乐器。其中，打击乐器包括：小镲、大镲、小锣、大锣、大鼓、堂鼓、梆子等；吹奏乐器有：唢呐、大笛、闷子、笙、箫、笙等。

二、卷戏的历史渊源与艺术特征

罗戏卷作为我国传统戏曲剧种之一，据记载其自身可以分为两个调门，一个调门是罗戏调门，一个调门是卷戏调门。其中，卷戏的音类似于万乡豫剧、老梆子，音域尖锐高调，声音柔和细腻、平稳悠扬，其多演文戏。

(一) 卷戏的历史渊源

相对于罗戏而言，卷戏发源较早，关于卷戏的起源有两种说法，其一：卷戏又称“眷戏”，作为一种传统民间曲艺，由于其自身朗朗上口的曲调和内容丰富的选材颇受人们喜爱，因此曲艺艺人们常被大户人家邀请，来为其眷属演唱，故有“眷戏”之称。其二：卷戏中的“卷”字，据记载源于《卷经》，《卷经》是寺庙中道士们在打坐修行时所朗诵的书目，后来道士们在做道场时，除了朗诵这一形式以外，还会加入敲唱、哼唱等形式，最后称为“卷调”。

卷戏具有悠久的历史，也有着很多的传说，据河南省邓州市桑庄镇孔庄锣鼓(罗卷)剧团老艺人们描述：当年，明朝皇帝到民间巡查走访，路过一个小村庄时，看到戏曲艺人在表演卷戏，他被丰富的舞台表演和独特的戏曲唱腔深深地吸引了。回到宫里后，他就派人把卷戏接到了宫里，专供王氏贵族们欣赏观看，所以在当时，人们又称卷戏为“眷戏”。

(二) 卷戏的艺术特征

卷戏自产生以来，经过漫长的岁月发展和代代艺人的不断补充完善，才有了现在柔和细腻的乐曲唱腔、对仗工整的唱词格律、严谨的曲牌词格、丰富的伴奏乐器和经典的代表剧目，这也体现了卷戏独具一格的艺术特征。

1. 音乐形态

(1) 乐曲唱腔

卷戏的唱腔有原板、叫板、滚板、哭板等腔调，声音柔和细腻、平稳悠扬，耐人寻味。卷戏为了更好地吸引观众，在旋律中加入了更多装饰音的运用，如：颤音、倚音、滑音等，并且在句句尾音加入了独特的演唱技巧——假嗓甩腔，这也是卷戏唱腔音乐的显著特点之一(如谱例3)。

谱例3：卷戏曲谱《又听得杨元帅说军情》

【原板】
5 - - - 2 2 2 2 - - - (7 7 7 7 - - -) 2 2
：(白) 明 朝 帝 王 亲 征 点 兵 下 关 来
1 3 - 5 6 7 2 7 - - - 6 5 6 - - - 5 5 - - - (5 3
：(白) 呀 ！

(2) 唱词格律

卷戏在戏文词格方面，大多是一字一音，对仗工整，演唱时朗

朗上口。在卷戏的唱词中，还加入了很多本土的方言，因此演唱的语言与当地的方言十分相似，在倚音、颤音、滑音等装饰音的修饰下，更能凸显别具一格的地域风格(如谱例4)。

谱例4：卷戏曲谱《那胡女逼得我无机可奈》

1=C
5 5 - - - (5 3 2 3 5 - - -) 3 3 3 2 5 3 2
：(白) 我 怕 人 短 气 (丑) 我 只 把 三 叔 汉
i i - - - 5 6 7 2 - - - 7 7 5 2 7 6 5 - - -
：(白) 呀 ！ 吓 死

在卷戏的表演剧目中，其唱词都非常文雅，即在一首完整的作品中，唱词大都采用三长一短这一规律，直到现在，这一唱词特点仍被保留，并毫无改变。相关学者称这一特点，很有可能是该剧种在鼎盛繁荣时期，戏曲学者通过对卷戏本身的词句进行反复研究加工，最后才得以到达这个高度。

(3) 曲牌词格

河南民间乡村曲艺——卷戏除了具有十分深奥的唱腔、对仗工整的唱词格律外，编曲者在记谱时也十分注重自身曲牌的要求。卷戏的曲牌是以板腔体为主，其卷戏的板腔体与罗戏的曲牌体相比略有不同，罗戏的唱词分为上下联、长短句，但罗戏的曲牌唱词分上下句，其中五字、十字为主，由于没有句数的限制，因此对于唱词也没有明确的平仄之分。如罗戏《端定了纸金银》为十字句，卷戏《又听得杨元帅说军情》为五字句，这样编写不仅表演时朗朗上口，且韵味十足，耐人寻味。

2. 表演形态

(1) 伴奏乐器

卷戏与罗戏的演唱风格完全不同，罗戏善武，唱腔高亢粗犷、声音浓厚；但卷戏则恰恰相反，卷戏的演唱温柔细腻，耐人寻味，令人回味无穷。由于二者唱腔的不同，导致卷戏的伴奏乐器也与罗戏有很大差别。

在卷戏的舞台表演中，主要伴奏乐器有小唢呐、笙和竹笛。其中，小唢呐(又被称为“小笛子”)是主要吹奏类乐器，因此民间也称卷戏为“小笛子戏”，除了采用音域宽广的小唢呐进行伴奏，卷戏另外还加入了尖子号这类声音独特的传统乐器进行伴奏；在打击乐器中，使用的多为梆子、鼓、锣、镲等。

(2) 代表剧目

卷戏自产生至今，经历了近百余年岁月的冲刷洗礼，据统计，现保留下来的卷戏传统剧目约有百余台，经常演出的约二十余台。目前，以男女爱情故事题材的卷戏代表剧目有：《日落在西山头草原寂静》、《三十二岁老闺女》等；以历史故事题材的卷戏代表剧目有：《又听得杨元帅说军情》、《三声炮杨延景坐了宝帐》、《两军阵与胡女对阵交锋》、《那胡女逼得我无机可奈》、《牛皮宝帐奴赔情》、《焦孟将两军阵吃了败仗》、《耿雁征西》等。

有着鲜明区域特点和丰富文化底蕴的罗戏与卷戏，已经在中原地区发展超过三百年的历史。对罗戏与卷戏进行整理，使之走出国门、走向世界，不仅可以展示我国历史悠久的戏曲文化遗产，还可以增强中华民族的文化认同感，同时对促进人类文化的多样性及可持续发展都将具有极其重要的意义。

参考文献：

[1]王青青.河南汝南卷戏研究综述[J].大观论坛,2019,(04):103-104.
[2]马越.罗卷戏之历史钩沉[J].佳木斯教育学院学报,2013,(08):90-91.
[3]郭学智.罗卷戏及其演唱风格[J].黄河之声,2011,(05):36-37.
[4]高歌.河南省邓州、汝南两地的罗卷戏研究[D].西安音乐学院,2010.
[5]甘洁.汝南罗卷戏考察研究[J].民族艺术,2010,(02):113-114.
[6]杨廷望:《上蔡县志》,清康熙29年出版.
[7]《郾城县志》:清乾隆18年出版.