

论河南豫剧的传承与发展

马改均

西北民族大学 甘肃兰州 730020

摘要: 豫剧,作为河南地方戏的代表,不仅体现出了高超的艺术价值,同时也体现出了河南的人文精神,不仅表现出了河南文化,也在传承着河南文化。但是,如今的豫剧在剧目创作、演唱技巧、专业从事人员以及未来在发展的过程中仍面临着极其严峻的生存危机。如何弘扬豫剧文化,做好豫剧文化的传承与发展,使豫剧走出低谷,重新焕发出她的生机与活力是我们共同关注的焦点。

关键词: 豫剧;流派;艺术特征;发展前景;传承与发展

On the Inheritance and Development of Henan Henan Opera

Gaijun Ma

Northwest University for Nationalities, Lanzhou, Gansu Province, 730020

Abstract: Henan Opera, as a representative of Henan local opera, not only reflects the superb artistic value, but also reflects the humanistic spirit of Henan, which not only shows Henan culture, but also inherits Henan culture. However, today's Henan Opera is still facing an extremely severe survival crisis in the process of repertoire creation, singing skills, professional personnel and future development. How to carry forward the culture of Henan Opera, do a good job in the inheritance and development of Henan Opera culture, make Henan Opera out of the trough, and regain its vitality and vitality is the focus of our common attention.

Keywords: Henan Opera school art characteristics development prospect inheritance and development

一、前言

戏剧,作为中华民族传统文化的重要组成部分,展现出人生百态,历史百态的原貌。要了解中国传统文化,就不得不从戏曲着手。文明世界的三大戏剧源流就是中国戏曲,古希腊戏剧,古印度梵剧。由此可见,中国的戏曲在世界戏曲文化领域中占据重要地位。诗、词赋、散文、小说等等都是中国戏曲所涉及到的文学体裁。中国戏曲综合了所有的艺术形式,例如音乐、舞蹈、曲艺、武术等,这种兼容并蓄极大地丰富了中国戏曲的艺术表现力和感染力。

但是,由于社会发展中的商业化,模式化等各种花哨的流行因素的冲击,我们生活在现代创新型社会中,艺术修养和美学价值被一些“流行音乐、网络音乐”所取代,从而导致越来越少的人们关注古老的民间艺术,观众大大减少,戏曲的发展空间也不断缩小。因此,豫剧和其它剧种一样也陷入了不景气的状态。但是,随着社会各界人士的响应呼吁,不断地加大戏曲文化的

宣传力度,特别是河南电视台播出的《梨园春》栏目更树立了一个传承民间文化艺术的典范,给豫剧的发展注入了新的活力,也在很大程度上扩大了戏曲的发展空间。

二、河南豫剧的概述

(一) 河南豫剧的历史形成

豫剧产生于明末清初,初时以清唱为主,深受老百姓的喜爱,因而发展非常迅速。豫剧起源已经很难考证,说法不一。一说明末秦腔与蒲州梆子传入河南后,与当地民歌、小调相结合而成,一说由北曲弦索调直接发展而成,一说是自明朝中后期,在中原地区盛行的时尚小令基础上,吸收“弦索”等艺术成果发展而成。豫剧,它的原名是“河南梆子”,也叫“河南高调”,由于早期的专业演员的唱功都是以本嗓演唱,在起腔与收腔的时候用假声翻高尾音带“讴”,又俗称“河南讴”。随着社会的发展,河南梆子不断完善,逐渐成熟,因河南简称“豫”,解放之后将这一地方戏定位豫剧,成为河南地方戏的代表,是河南省的第一大剧种,同时也是全国的重

要剧种之一，是仅次于京剧的地方剧种。主要流行于河南全省以及湖北、安徽山西、河北等地。

（二）豫剧的特点

豫剧重在它的唱工与动态，完全合乎于河南的风俗习惯，大多数都是表现出人与事物的关系，与人们的生活场景打成一片，所以它的特点与其它地方戏曲有很大的不同。首先，它是河南话为语言基础，有极其浓厚的河南地方特色，唱腔流畅，剧情唱词通俗易懂，有一个非常形象亲切的比喻“京剧是大都市小姐，豫剧则是农村姑娘”，可见豫剧是我们身边最朴实无色，亲切感人，且有很高艺术价值的传统民间小戏。其次，豫剧所表现的内容也往往具有显著的河南地方特点，例如《朝阳沟》就鲜明的体现出河南农村浓浓的风土人情。

（三）豫剧的唱腔

豫剧是以唱功为主，它的唱腔十分流畅，剧情简单易学，专业的豫剧演员大多数都是以直声演唱，所以他们吐字特别清晰，能让观众很容易听懂。

（四）豫剧的流派

由于地方方言的不同，豫剧在发展过程中形成了很多路流派，它们都各具特色。豫剧的流派主要分为豫东调和豫西调，豫东调因受其邻近的兄弟剧种山东梆子唱腔的影响，男声高亢激越，女声活泼跳荡，擅长表现喜剧风格的剧目；豫西调因遗留了一部分秦腔的韵味，也受到了很大的影响，男声苍凉悲壮，女声低回婉转，擅长表现悲剧风格的剧目，细分大致如下：

1、祥符调

以开封为中心地区流行的豫剧，为标准的中州正韵。

2、豫东调

是以商丘为中心的“豫东调”，也被称为“东路梆子”，它是祥符调传入豫东后形成的一个豫剧地域流派，因邻接鲁南等县，也接近山东梆子，咬字比较重，定弦也很高，因此也被称为“高调梆”。

3、沙河调

豫东南沙河河流域流传着一种“沙河调”，至今流传甚广，对豫剧的发展有很大的影响，唱腔属于板腔体，具有独特的板式结构和比较完整的音乐程式。分为四大板类：慢板、二八板、流水板、飞板等。

4、豫西调

以洛阳为中心的“豫西调”。

豫剧的演唱以旦角为主，逐步形成了常、陈、崔、马、阎、桑六大名旦。以六大名旦为代表，形成了豫剧六大流派。常派代表人物是常香玉，被誉为“豫剧皇

后”。陈派的代表人物是陈素真，她本名王若瑜，17岁即被誉为“豫剧皇后”，22岁又获“梆子大王”的美称。马派代表人物是马金凤。崔派的代表人物是崔兰田，是豫剧“十八兰”。阎派的代表人物是阎立品。桑派的代表人物是桑振君。

（五）豫剧具有代表性的曲目

豫剧的传统剧目有1000个之多，其中大部分是以写历史小说和演义为主，例如《包公戏》、《杨家将戏》等，除此之外还有的戏写的是关于爱情、婚姻、伦理道德的。自新中国成立以来，又出现了很多现代戏，描写的是现实生活的情景和新改编的历史剧，使豫剧的事业有了很大的新发展。

其中比较具有代表性的剧目有《三哭殿》、《对花枪》等。自1949年以来，通过整理改编的传统戏有《花木兰》、《穆桂英挂帅》等。创作改编的现代戏有《朝阳沟》、《李双双》等。其中，《花木兰》、《朝阳沟》等被编制拍摄成电影，深受广大人民群众的喜悦。

三、河南豫剧的发展

（一）河南豫剧是家喻户晓的民间传统戏曲

在我的记忆当中，《花木兰》中的唱词在我很小的时候就能完整地唱下来，在家乡的各个角落经常都能听到唱豫剧的声音，亲切朴实。作为土生土长的河南人，如果有人问我在河南什么最有名？我就会特别骄傲的告诉他们豫剧。我会把你们带入极其美妙的河南豫剧当中，让你们感受河南戏曲博大精深的艺术文化！

河南豫剧的发展源远流长，小时候生长在河南典型的农村，记得上到八九十岁的老人，小至四五岁的孩童都能哼唱几句韵味十足、字正腔圆的河南豫剧，让人们都能感受到河南人民的热情与淳朴。

（二）豫剧得以发展的群众力量

1、豫剧演出的两种组织形式

一种是各村的村委会组织的，一直以来，在河南的农村地区，每年都有固定的时间在各地区演出。绝大多数都是村委会请来的戏剧专业人事巡回演出，深受广大人民群众的喜悦。每次有演出的时候，几乎是全家总动员，都各自带着家里的板凳去看，俗话说就是听戏。男女老少无一不喜欢去听戏的，小孩子由爸爸妈妈带领着尤其的听话，全神贯注的听着。我最大的感受就是每到那个时候我都会盼望着去听戏，那种非常急切的感受就像盼望着过年一样。

一种是村民家里自行组织的，有些村民家里逢喜事的时候就会自行组织：如给老年人过大寿、店面开业、

家里孩子考上名牌大学等等，像这种情况都是请专业的豫剧演员前来演出，通过这样的一种方式，增添气氛、图个热闹、把家人的祝福、祈祷表现出来。

2、豫剧的演出对广大人民群众的影响

首先，豫剧是我们身边最朴实无色的，亲切感人，贴近生活，而且又有很高艺术价值的传统民间小戏。其次，豫剧所表现的内容也往往具有显劳动人民的生活场景，表现出基层老百姓克服困难和对美好生活的向往。对广大人民群众的影响颇深，有些家里的孩子学习武术的也都被父母送到豫剧团去学唱豫剧了，对孩子自身的影响也很大，由于经常听戏受到艺术力的感染，更激发了他们学习唱豫剧的动力，励志要学唱豫剧，将来想成为一个艺术家。

四、豫剧发展中存在的问题及保护措施

（一）豫剧发展中存在问题现状及发展前景

为了更好地了解豫剧发展状况及发展前景，笔者进行了一系列的实地考察，通过实地考察的得到了一些重要的结果：

1、城镇和乡村的老年人都喜欢河南豫剧，青少年喜欢豫剧的人数相对较少，大部分年轻人都喜欢流行音乐，很少有人会唱豫剧，而老年人所占的人员比例也很小，所以在人员数量上豫剧的发展就处于劣势。豫剧文化已经不断锐减，喜欢的人也越来越少，这必然会导致河南豫剧的文化的不断衰竭。由此可见，培养年轻人对河南豫剧的爱好，是保护和传承豫剧文化的重点。

2、随着社会生活水平的不断提高以及科学技术的不断进步，人们对高水平、高物质的追求日渐强烈，对于生活在现代创新型社会中的我们，自身的艺术修养和美学价值被一些“流行音乐、网络音乐”所取代，又有多少人记得曾经在我们身边的那些最朴实无色的，但具有很高的艺术价值的传统民间小戏？所以越来越多的人选择去电影院、酒吧、网吧、KTV以满足自身文化进步的需求，导致演唱河南豫剧和听豫剧的人越来越少。

3、从商品经济和社会商业化的发展来看，随着高速度、快节奏的生活，物价的不断上涨，人们不得不为自己的生计而奔波忙碌，迫使人们不得不背井离乡，外出打工。每到豫剧团在乡村里演出的时候，看戏的人员数量逐渐减少，平日生活中没时间唱戏，也无暇关注这些民间传统文化。从而导致越来越少的人们关注这种古老的民间艺术，很少有人去看戏，观众大大减少，戏曲的发展空间也不断缩小。

4、剧目的内容匮乏，种类也在锐减，表演形式不够

丰富，有的剧目表演的内容不且当今社会的实际，与现代人们的生活存在一定的距离，还有些反应的内容与乡村老百姓的生活没有一丝的关联，从而导致剧目在舞台上的表演缺乏很多光彩，使得演出效果不理想。

5、人才严重流失，专业演员严重匮乏，事业发展的关键是人才，能使事业兴盛的重要因素也是人才，在豫剧的鼎盛时期，豫剧大师常香玉、“豫剧皇后”陈素珍、“十八兰”之首崔兰田、“洛阳牡丹”马金凤、“淤泥不染一身洁的”阎立品等五大名旦在戏曲舞台上共同努力，辛勤耕耘，一生致力于豫剧事业的发展，使得豫剧有了辉煌腾达的发展。现如今，很多有所作为的专业演员和剧作家大多数都转行了，有的弃艺从商，有的改行拍电影，还有的从事政治工作了。因此，豫剧和其它剧种一样也陷入了机不景气的状态。

（二）豫剧的传承与发展

1、加大豫剧的搜集和保护力度

豫剧剧目的搜集和保护是传承和发展地方曲戏的重要措施，豫剧的艺术价值不容小觑，有些人认为豫剧是那些业余爱好者或专业人士所唱的，我们要抛弃这种认识，豫剧剧目的搜集和保护力度有很大欠缺，需要有识之士和政府重视并加以政策导向。

2、让豫剧保护趋向专业化道路

豫剧的保护趋向专业化道路，要让更多的专业人员从事豫剧的传承和保护工作，只有这样豫剧才能有更好的生存土壤，专业化道路主要体现在让地方院团承担本地剧目的定期搜集整理和演唱，让更多的人了解和相互传唱。在本地区形成民众对豫剧的敬仰和尊重，给予财政支持，文化馆牵头，政策支持。

3、给予民间艺人更多的创作空间

民间艺人和其他创作人员相比，他们在资源和信息方面都有所欠缺，专业知识缺乏，这使得他们多以口传心授的方式进行自己手艺的传播，给予民间艺人更多的创作空间，对民间艺人进行简单的专业培训，让他们了解简单的专业知识，关心民间艺人的艺术创作，让更多的民间曲调流传，只有这样才能使豫剧“青黄不接”的局面得以打破，对于繁荣文化和教化民众有一定的积极意义。

豫剧的传承和保护离不了广大民众的积极参与，市井文化和乡土娱乐文化中的一些糟粕对于时下的城市和农村产生了一些负面的影响，比如春节期间农村盛行的“赌博”，人们对于民间文化的淡漠越来越深，需要文化部门加大豫剧的宣传，让民众加深对民间文化的重新认识。

4、创新思维在豫剧传承发展方面的应用

创新,运用现代元素。在普及民间戏曲的过程中可以采用创新思维,比如加入一些流行或者现代元素。比如曾经就有尝试将爵士鼓加入秦腔演唱中,主要是在快板唱腔中,结果获得了一阵阵的喝彩和掌声。激发倾听者也就是受众的兴趣。这一点很重要,一种音乐形式只有有了广大的受众,它的光芒才会显露。受众的兴趣在于宣传和引导上,让豫剧深入广大受众的日常生活。政策导向,政府牵头,定期的文艺汇演和庙会能更好拉近青年人和豫剧的受众,以秦腔为例,现在的青年人会传唱秦腔的人越来越多,庙会和文艺汇演丰富了基层的文化生活。基层文化站推动了文化的繁荣,人们对于精神层面的追求有了更大的需求。

传统文化遗产是人们传承前人创造的文化产物,它是经过几百年甚至上千年的一种文化的自然积淀。但是,由于社会发展中的商业化、模式化以及各种流行因素的冲击,导致越来越少的人关注这种民间传统戏剧文化艺术,戏剧的发展空间也不断缩小,因此豫剧陷入了及不景气的状态。但是,随着社会各界人士的呼吁响应,不断地加大戏剧文化艺术的传力度以及普及教育,特别是《梨园春》栏目更树立了一个传承民间文化艺术的很好的典范,给豫剧的发展注入了新的活力,在很大程度上扩大了戏曲的发展空间。作为青年大学生的我们更应该站在传承与发展的前沿,为我国传统文化遗产的延续做出应有的贡献,应当多去参加一些传统戏曲的活动,

学习并发扬中国传统民间戏的精华,大力支持和鼓动我们周围的所有人,为传统文化的保留奉献出大家应有的爱心。

五、结论

作为中国特有特色的艺术形式,中国戏曲是有很大的生命力,但是我们也要看到它所面临的巨大挑战,快速的生活节奏使人们更加喜欢节奏欢快的艺术形式,而戏曲本身的特点就决定了它必然失去一部分关注群体,作为拥有很长历史的艺术形式,它应当传承下去,地方曲戏不像京剧和昆曲一样作为国家层面的艺术文化推广形式拥有很强的政治地位,自然挑战很大。作为地方戏曲中的佼佼者,豫剧在传承方面的一些做法是应该被其他的地方借鉴的,我们应该把地方曲种也作为重点,让他们流传在百姓的生活当中,丰富人们的生活。

参考文献:

- [1]谭静波:《豫剧文化概述》[M].中国戏剧出版社,2002年
- [2]《豫剧传统剧目编汇》[M].第10集
- [3]韩德英:《中国豫剧》[M].
- [4]马紫晨:《豫剧大辞典》[M].
- [5]卢焱、蒋愈红:《梨园春的传播学思考》[M].2003年
- [6]刘明:《河南豫剧的发展特点及困境分析》[J].2013年
- [7]王艳:《音乐时空》[J].2013年
- [8]王璐凡:《豫剧的发展及艺术特色探究》[J].2014