

浅谈豫剧《朝阳沟》对当代戏曲音乐创作的启示

田卫华

河南豫剧院一团

[摘要]《朝阳沟》作为当代豫剧的经典剧目，其伴随着几代人的成长，也切实影响了几代人。《朝阳沟》之所以能在半个多世纪的演出中经久不衰，其主要原因是在于它的创作理念以及对后世的影响，《朝阳沟》除了推动现代豫剧的传播外，还对当代戏曲音乐的创作带来了更加深远的影响，这也是《朝阳沟》成功的主要原因之一。因此本文分析了《朝阳沟》对当代戏曲音乐创作所带来的启发和影响，为现代戏曲音乐创作的发展整理了一定的理论和实践内容以供参考。

[关键词]豫剧；《朝阳沟》；当代戏曲音乐

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.064

《朝阳沟》是由河南豫剧院三团所创作和表演的豫剧现代戏，早在1958年便初次登上了舞台为人民而表演，现在也已经过了六十余年。在这六十余年里，《朝阳沟》的表演影响了我国的大江南北，剧中的经典片段直到现在也是广大人民群众津津乐道而且百听不厌的内容。这样一部坚持六十余年还能经久不衰的现代戏，能够具有如此的活力，主要归功于其唱腔和音乐的创作，而成功的创作经验也在当下多元化的文化趋势下，依然能够为我国戏曲音乐的创作带来更多的启发和思考。

一、《朝阳沟》中生动质朴的唱词和语言对当代戏曲音乐创作的启发

在戏曲文学当中，其核心和基础便是唱词、唱腔以及人物语言的创作，这也是整部剧的依托。因此如何在现代戏曲这样一个新式戏曲样式中，利用文学和语言创作来展现出现代化的生活以及具有典型意义的人物语言风格成了现代戏曲改革过程中的一大难题。在《朝阳沟》的剧本创作当中，著名剧作家杨兰春先生利用了长期的生活体验以及艺术实践的经验，并且做了无数的研究和努力，终于在创作《朝阳沟》的过程中利用了更具生活气息的文学表达方式让剧中的人物性格活灵活现，配合上更具音乐价值的词句以及韵律，整个文学创作内容为《朝阳沟》的唱腔创作带来了更强烈的艺术发挥和详细空间。例如《朝阳沟》剧中的拴宝娘和银环妈之间的经典对唱：拴宝娘：“亲家母，你坐下，咱俩说说知心话。”银环妈：“亲家母，咱都坐下，咱们随便拉一拉。”以及剧中拴保教银环锄地的一段表演唱：“那个前腿弓，那个后腿蹬，把脚步放稳劲使匀。”这些唱词、唱腔都非常贴近真实的生活，加上地方方言的点缀，再一次拉近了和观众之间的距离，让观众感觉到剧中的人物如同从现实中走出来一般，毫无违和感，也能让观众更好地带入到剧情当中去，同时朗朗上口的唱腔和台词也成了那个年代许多人争相模仿和学唱的内容。

这两段只是整部《朝阳沟》中戏剧文学唱词中的一个经典案例，这种极具生活趣味的唱词让剧中人物的舞台形象变得更加生动灵活，且具有个性，同时加上具有典型的板腔体上下句结构，对于朗朗上口的音乐形象捕捉产生了非常重要

的作用，这也是现代戏曲文学创作过程中值得去学习和思考的内容。

二、加强对传统文化的研究和学习是《朝阳沟》音乐创作能够符合大众审美的支撑

在20世纪50年代的初期到中期，我国大部分地方戏的唱腔艺术基本以民间形式为主，而河南豫剧亦是如此。当年为了对河南豫剧和当地其他特色剧种的传统音乐形式进行更加深度的学习，刚成立不久的河南豫剧院艺术部门以王基笑、赵再生等为主的老一代音乐工作者们长期扎根并深入到民间艺术当中，在河南东部、河南西部和河南北部等戏曲发展较晚成熟的地区走访了各个戏剧流派的老艺术家，而且收集了存留不多的珍惜老唱片，并对老唱片中的一字一音都进行了乐谱记录和整理，同时利用了大量珍贵的老曲谱资料进行了深度研究。这些老一代音乐工作者们长期扎根于民间曲艺的学习当中，并且形成了一定的文化沉淀和积累，因此在后来的现代豫剧音乐创作中，在充分集成老一辈豫剧音乐特点的同时，也进行了一定的创新，可以说为豫剧的发展起到了不可磨灭的文化支撑作用，这一点在《朝阳沟》中的经典音乐创作力得到了充分的体现和印证。

在现代豫剧《朝阳沟》的音乐创作过程中，除了传承着传统豫剧浓郁的唱腔和风格外，在对剧中各类鲜活的人物形象和音乐形象进行塑造时，创作者们又利用了豫剧各地区不同流派的风格来融合，同时还借鉴了其他剧中的创作手法，让《朝阳沟》所表现的音乐形式更加丰富。例如在展现银环进山时所表现的经典唱段《朝阳沟好地方名不虚传》当中便利用了更加明朗的豫东声腔；而在银环下山的过程中，创作者根据剧中人物的思想和情绪变化所创作的唱腔《人也留来地也留》当中，又利用了由豫西声腔的特点所改革二次的[慢二八]唱段，该唱段深沉婉转，从内心深处体现了人物的情绪变化，达到了很好的艺术效果。再例如银环在唱“小杏儿像蒜瓣把树枝压弯”这一句时，创作者借鉴了河南传统曲艺《剪剪花》中的音律和腔调；而拴宝在教银环锄地时又利用了河南特色曲种道情的音调，并且利用了各种板式和过门音乐进行了一定的创新，进而取得了让人难忘的视听效果。这些经典唱段的创作都来自音乐工作者们常年来对各种豫剧和

河南其他传统戏曲的学习和研究,利用了丰富的表现形式体现了民间音乐的特色以及创新的理念,为《朝阳沟》音乐创作的成功打下了坚实的基础,同时也为现代戏曲音乐的创作提供了更好的案例。

三、主创之间的互相尊重、友好协作和共同切磋的氛围成就良好的艺术表现

我国每个地区的戏曲艺术中所形成的声腔风格都是经过了几代艺术家的不断实践、创新和改良以及大众审美的变化、取舍和支持中逐渐形成的,而且在人民群众中已经形成了具备母语化的审美感。而戏曲艺术必须要不断与时俱进的发展,只有确保创新才能满足不同时代观众的需求,因此现代戏曲创作者除了要传承传统戏曲的风格外,还需要对传统风格进行创新和创作,让剧种和时代相融合,确保曲艺形式能够不断传承和发展下去,因此现代戏曲音乐虽然受到了曲种风格的制约,但依然能够利用创新和创作在现代舞台上站稳脚跟。对于戏曲舞台的表现特点来说,戏曲的音乐和表演主要是靠演员和乐队所表现的,因此在现代戏曲的创作中,如何将编剧、导演、演员、乐队、司鼓和演奏家融合在一起是至关重要的,这不仅是我国戏曲音乐创作的传统,也是和歌剧等其他艺术形式以作曲家为核心相区别开来的关键。因此戏曲唱腔的创作要在保留好编曲人员个性的同时,还需要更换地为舞台人物所服务,而豫剧现代戏《朝阳沟》则利用了剧中各演职人员的融合,为现代戏曲音乐创作带来了成功的典范。

《朝阳沟》于1958年首演到1963年拍成电影这五年期间经历过多次修改,在编剧兼导演的杨兰春先生的协调和指导下,音乐制作组的同志经常在剧场观察排戏,以确保能够熟悉台上每个角色的人物性格和剧中的情绪表现。虽然在创作过程是有一定分工的,但在实际的板式安排、转换、场景音乐创作和选择中都需要集体进行协商,并且在司鼓、演员和主弦的结合中融合音乐组的意见并且在舞台上进行反复排练,最后还需要根据观众的反馈来对唱腔和音乐进行筛选。期间王基笑先生对男声唱腔在调性安排上进行了改革、梁思晖先生提议采用合唱的方法、姜宏轩先生提出唱腔和过门音乐可以借鉴河南曲剧等意见均得到了采纳,而且在排练过程中,各个演员也对唱腔中的细节提出了更好的建议,让集体的力量为《朝阳沟》的创作打好了坚实的基础。因此剧中不管是角色大小还是唱段多少,都具有鲜明的音乐形象,因此《朝阳沟》中的经典唱段也成了当时广大人民群众所喜爱的流行歌曲,直到今天也让人津津乐道。而在现代的戏曲音乐创作中,更细致的分工虽然更能体现出创作的专业性,但《朝阳沟》创作过程中这集思广益的方法依然需要现代戏曲音乐创作团队引发思考和借鉴。

四、对乐队建设发展理念的重视和坚守

乐队作为戏曲艺术舞台中重要的一部分,只有确保乐队能够可持续发展,才能确保创作出更多更优质的艺术内容。《朝阳沟》的主创团队河南豫剧院三团的前身是河南省歌剧团,这也是我国当时为数不多的能够创作和演出现代戏曲的团体。自建团来的六十多年间,该团对于乐队的建设非常重视,目前已经从当初以民乐为核心的小型乐队发展成了具有四十余位演奏家所形成的中西混合乐队,而且乐队成员都毕业于各大著名音乐院校,这在我国地方戏曲乐队编制中是非常少见的。而且几十年来该乐队一直致力于提高豫剧的审美品质以及丰富舞台人物的音乐形象和情感渲染,为我国戏剧行业的发展带来了非常大的影响。长久以来河南豫剧院三团的乐队编制一如既往地坚守稳定的发展理念,乐队除了具有专属的指挥和创作人员外,还培养出了许多豫剧音乐作曲家,因此也成了我国戏曲团体乐队发展的典范。不过当前我国很多戏曲团体并没有意识到乐队发展的重要性,有一部分团体甚至会出现面对重要活动时需要临时借人的情况。实际来说,戏曲乐队的建立并不需要太大的规模,但必须要根据剧种特色来建立稳定的乐队编制,只有确保乐队的稳定性,才能保障整个剧团能够得到进一步发展。因此在剧团乐队的建设过程中,河南豫剧院三团对乐队长期的建设以及编制的坚守是一个非常成功的案例,这也值得每一个地方剧种团体去学习、去落实,确保我国的戏曲行业能够在不断的创新、传承和发展当中能够受到更多人的喜爱和关注,为我国传统艺术的不断发展打下坚实的基础。

五、结语

总的来说,随着现代社会的不断发展和变化,人们对于戏曲的要求也越来越高,随着多元化文化的冲击,戏曲行业的发展也受到了一定的影响。而豫剧现代戏《朝阳沟》能够在六十年来一直经久不衰,除了其极具民间气息的唱腔音乐,以及更符合人民需求的剧情内容外,良好的团队管理以及深入群众的创作方式也是非常重要的。因此现代戏曲团队除了要传承传统艺术外,还需要不断根据时代的发展和需求进行创新,并且对《朝阳沟》的成功之处以及河南省豫剧院三团的管理和创作模式进行研究,为现代戏曲音乐的发展和传承打下坚实的基础。

参考文献

- [1]方可杰.豫剧《朝阳沟》对当代戏曲音乐创作的启示[J].中国戏剧,2018(09):47-48.
- [2]安啸梅.论当代戏曲音乐创作的时代感——以主客腔创作手法为例[J].人文天下,2020(24):3-5.
- [3]汪人元.当代戏曲剧目创作中的音乐思考 中国戏剧节观剧随笔[J].中国戏剧,2015(11):16-17.
- [4]周末达.对当代戏曲音乐创作机制若干问题的思考[J].音乐研究,2010(02):29-40+66.