

浅析锡剧的江南文化特色

李晓春

摘要:锡剧,是流行于江南吴地的地方戏曲,也是江苏省口头非物质文化遗产之一。锡剧以优美动听的音乐、生动传神的唱表、引人入胜的内容博得了广大群众的喜爱。文章试从锡剧所处的地域优势、方言特色、唱腔特点以及锡剧中其他江南民间音乐的集中体现等方面来探究锡剧中蕴含的江南文化元素,为锡剧艺术的进一步发展和地方口头非物质文化遗产的保护提供有效的地方文化“蓝本”。

关键词:锡剧;江南文化;民间音乐

近几年来,非物质文化遗产保护在政府的推动下迅速成为全社会关心关注的热点话题,非物质文化遗产保护成为新时期文化建设的热点。在2008年6月7日国务院颁布的《国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知》中,锡剧列为第二批国家级非物质文化遗产名录之一。

锡剧,是流行于江南吴地的地方戏曲,是该地区特定生产方式和生活习俗的体现,它为丰富、传承和发展吴文化,有极为重要的贡献。锡剧诞生于清末民初,民国初年进入城市,迄今已有一百多年历史。现今主要流行于江苏南部,在浙江和上海的部分地区也有流布。

一、江南开放包容的地域特性是锡剧形成与发展的天然土壤

江南文化具有开放、包容的特性,这与江南沿江频海的地理环境有着密切的关系。江南水乡泽国,交通便利,这些都有利于江南文化内部间的沟通交融,也有利于江南文化与其他文化之间的交流融合。

锡剧,是一个长于抒情具有江南水乡特色的戏曲剧种。它作为独立的地方戏曲艺术形式,从一种自娱自乐的说唱形式开始,经历了滩簧阶段和常锡文戏阶段,在说唱小戏的基础上发展成大戏,在这个过程中,与它所处的地域位置有很大的关系:

一方面,锡剧的主要发源地——无锡,地处江苏省东南部,西倚惠山,南临太湖,南北京杭大运河纵贯;京沪铁路横穿东西,交通便利,商业繁盛。这使得无锡四乡民间小调能够流向城市市场,进而摆脱简陋、粗糙的自唱自娱阶段而得到进一步的发展。

清后期,无锡、常州农村的说唱滩簧吸收“采茶灯”的舞蹈身段发展成为滩簧小戏——对子戏,后又有了四人合演的“双对子戏”和五六个人以上合演的“小同场戏”;进入无锡、常州等城市后,进一步发展为十多人

以上同场演出的“大同场戏”。

另一方面,商业繁荣、人口众多、社会文化娱乐需求较大的城市,是小戏发展为大戏所必须的物质文化环境。同时,无锡又是吴、越、楚三种文化交汇之处。浙江的、安徽的、江苏的各种戏曲在此交流频繁,使进入城市的锡滩在音乐、剧目和表演各方面大胆地借鉴和吸收。

辛亥革命前后,无锡、常州的滩簧先后进入上海,得到了现代大都市文明的滋养,不久逐渐合班演出。大上海文化的开放性和包容性,使得锡剧有机会博采京剧、文明戏、电影、昆曲等众长,融为己用。如锡剧的曲调中吸收了苏滩中的“迷魂调”、申滩中的“三角板”、徽腔的“高拨子”以及京剧的“摇板散唱”和“紧拉慢唱”等板式。从剧目上来讲,从宝卷和弹词中引进了《珍珠塔》、《玉蜻蜓》、《双珠凤》和《孟丽君》,从徽班中吸收了《琵琶记》和《潘金莲》,自武林班中引进了《荆钗记》、《白兔记》等,从京剧中移植了《贩马记》、《秦香莲》、《潇湘夜雨》等,还搬演了文明戏中的《杨乃武与小白菜》、《张汶祥刺马》等。表演方面,滩簧演员纷纷向京剧演员学戏、吊嗓子、走台步、甩水袖,可以说是趟马捏须、撩袍端带都从头学起,这些使得锡剧的曲调形式、剧目戏本、表演程式更趋完善和丰富。这时的锡剧从内容到形式,从题材到化妆,都已不再是农民小戏了,其发展势头逐渐超过了苏剧、甬剧、湖剧(它们均未发展成有影响的大戏)等滩簧戏。二十世纪四十年代,除上海外,苏、浙、皖三省都有锡剧的演出。解放后,随着锡剧的进一步改革与发展,逐渐成为华东地区仅次于越剧和黄梅戏的一大地方剧种。

二、江南特有的吴依软语构建了锡剧的语言基础

语言是文化信息的载体。方言作为一种语言现象,一种语言的变体,是“跟标准语有区别的、只在一个地区使用的话。”^①作为文化的载体,方言和地域文化在形成和发展的过程中是相互影响、相互促进的。在中国土生土长的戏曲,汉语方言对它的影响,是最直接的。戏曲的生命力就在于使用方言,多样的的方言造就了丰富的地方戏曲声腔。

锡剧的语言基础是吴方言,“吴依软语”,是对吴方言的一个昵称。吴方言一向有“软、糯、甜、媚”之称,说起来婉转动听,一波三折。

中国戏曲界一向强调“依字行腔”,“字正腔圆”,“腔随字转,字领腔行”,音腔的丰富多样在相当程度上取决于各地方言的特点。婉转柔和的吴语使锡剧里的音腔常呈微波荡漾之势。

对于江南语言的特点,古人有这样的描述:“凡曲;北字多而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。北力在弦,南力在板。北宜和歌,南宜独奏。北气易粗,南气易弱。此吾论曲三昧语。”^②江南语言的美在艺术中与在生活中是一致的。锡剧与美丽到极致的南宋词、南曲、昆曲、越剧等一样,都是在吴方言的语言基础上产生和发展

·美学理论·影视评论及其它·谢丹·刘品品等

的。它们在不同的时代,江南的不同地区,以自身特有的语言魅力和音乐魅力展现着江南文化的诗情与柔美。

三、江南清丽婉转的诗性文化赋予了锡剧灵动柔美的唱腔特色

江南地区人烟稠密,山清水秀,风光明丽,影响到戏曲艺术上,表现为缠绵婉转,秀美细腻。在锡剧不同流派的唱腔中,既体现了各自不同的唱腔与风格,也集中体现了江南戏曲特有的婉转清丽。

锡剧的不同流派唱腔体现了该戏曲发展的艺术高度,如旦角中的姚派(姚澄)唱腔音色圆润清脆、咬字准确清晰、运腔委婉多姿,善于吸收民间小调及兄弟剧种的曲调;沈派(沈佩华)唱腔运用轻微的“颤音”来装饰旋律,真假音结合抒情而轻柔,犹如小桥流水。锡剧旦行中影响最大的是“梅派”(梅兰珍)，“梅派”用腔有三个特点,一是腔随神异,二是板随情变,三是曲随时新。“梅派”唱腔委婉圆润、音色甜嫩,俏丽明快,富江南水乡灵秀之美。

四、江南丰富独特的民间音乐是锡剧肥沃多元的音乐养分

锡剧,自诞生以来,就牢牢的扎根于广大人民生活的土壤之中,锡剧中的音乐,更是集江南说唱、民歌、民族器乐等民间音乐于一体,呈现出其音乐的多样化和丰富性。

1、山歌小调

锡剧在其发展的过程中,落根于民间,不断地吸收民间小调来丰富自己的唱腔,如农民劳动和农闲时自编自演、自娱自乐的山歌小调,有耘稻山歌、牵蓑山歌以及渔歌、船歌,可以独唱、对唱、合唱,有长山歌、短山歌、长篇叙事山歌等。

2、弹词、宣卷

锡剧在其发展的过程中还受到了弹词、宣卷、说因果、唱春、道情等讲唱文学和曲艺的影响,逐渐发展到既可坐唱又可立唱;既可清唱,也可伴唱;既可以有人物出场,也可以没有人物出场;既可化妆,也可以不化妆的演唱形式。

3、花鼓滩簧

锡剧,是在坐唱滩簧基础上发展起来的。滩簧,是江、浙一带说唱艺术的一大支流,发端于古老的吴歌,经过民间的演唱流变衍化,一代代民间艺人的加工提高和对姐妹艺术的借鉴融合,逐渐形成锡剧的雏形。据徐珂所编《清稗类抄》的记载,清代的滩簧演唱是“集同业者五六人,或六七人,分生、旦、净、丑脚色,唯不加化妆,素衣,围坐一席,用弦子、琵琶、胡琴、鼓、板,所唱亦戏文,唯另编七字句,每本五六出,歌白并作,间以谐谑……江浙间最多,有苏滩、沪滩、杭滩、宁波滩之别。”^③这时的滩簧是坐唱形式,后在此基础上吸收其它民间

小调丰富其唱腔,演出内容有了简单的情节,由坐唱发展到游唱,逐渐发展成“对子戏”。

4、锡剧的曲调

锡剧曲调富有江南水乡特色,旋律华丽优美,婉转流畅。锡剧有三个基本曲调:簧调、大陆调和玲玲调。这三个调的曲式都是上、下句结构,上句称为“起板”,下句称作“落板”,在两者之间可以插进旋律简单、近似朗诵的“清板”。

簧调是锡剧最基本的,也是最古老的腔调。簧调“源出江南长篇叙事山歌,吸收溶化‘说因果’及苏州弹词等民间音调而成。”^④簧调包括老簧调、簧调慢板、反弓老旦调、中急板、长三腔等多种不同板式的唱腔。簧调感情奔放,旋律丰富,节奏朴素欢快,是一种带有叙事、叙情的曲调。

五、结语

在千姿百态的江南戏曲剧种中,锡剧虽没有昆曲的高贵唯美,也没有越剧的雅致缠绵,但它以其特有的美丽幽雅的水乡特色和清新刚健的民间特色依然顽强地活跃在江南的戏曲舞台上。在当今百花齐放、多元文化共存发展的文化大视野下,在江南文化的熏染与滋养下,锡剧正以自己的方式在民间和剧场舞台上一代代地传承与发展。

参考文献:

[1]《戏曲音乐史》,海震著,文化艺术出版社,2003年6月版。

[2]刘士林编著,《江南文化的诗性阐释》,上海音乐出版社,2003年12月版。

[3]《锡剧小戏考》,江苏省锡剧艺术研究会编,上海文艺出版社,1985年5月版。

注释:

①《现代汉语词典》,中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,商务印书馆1978年12月版第302页。

②刘士林编著,《江南文化的诗性阐释》上海音乐出版社,2003年12月版,第160-161页。

③转引自海震著,《戏曲音乐史》文化艺术出版社,2003年6月版,第220页。

④江苏省锡剧艺术研究会编,《锡剧小戏考》,上海文艺出版社,1985年5月版第3页。

基金项目:江苏省教育厅2009年度高校哲学社会科学基金指导项目“江南特色音乐课程建设与地域文化传承研究”,项目编号:09SJD760007。

(作者单位:江南大学人文学院音乐系)