

不变的乡音——琼剧的昨天今天和明天

9月22日晚，2016年海南省琼剧经典唱段演唱大赛颁奖晚会上，海南省艺术学校学生表演《桃李芬芳》。本报记者 张杰 摄

难忘的经典

已故琼剧表演艺术家陈华和王英蓉在传统剧目《张文秀》中的演出。本报记者 陈耿 翻拍

已故琼剧表演艺术家陈华和王英蓉在电影琼剧《红叶题诗》中的演出。本报记者 陈耿 翻拍

1978年，移植昆剧的琼剧《十五贯》演出画面。本报记者 陈耿 翻拍

1982年，国家级琼剧传承人梁家稼在传统琼剧《搜书院》中的演出。本报记者 陈耿 翻拍

黎族生角王宏夫在《东坡劝学》中饰演的苏东坡。本报记者 陈耿 翻拍

昨天

如果说清代乾隆五十五年(1790年),“四大徽班”的进京是京剧萌芽的开始,那么,起源于江西弋阳县的“弋阳腔”在明代中期入琼,则为琼剧的产生奠定了基石。

在300多年的历史长河中,弋阳腔在海南岛吸收潮剧、粤剧、话剧,包括本土斋醮艺术之后,逐渐形成了独特的戏剧表演艺术品——琼剧。

琼剧之“变”

■ 本报记者 陈耿

丘濬和琼剧

没有确凿史料记载琼剧是在哪个具体时间节点诞生,毕竟孕育和发展,直至形成,需要一个比较漫长的过程。不过,海南历史上那位著述等身的内阁大学士、官至宰相的先贤丘濬,却与戏曲有过交集,且对琼剧产生影响。

众所周知,丘濬是皇帝敕封的“理学名臣”,他不但专注于儒家学说,还敏锐地观察当时的经济现象,捕捉到资本主义萌芽的信息,因此,有理由相信,丘濬并不是一个读死书的人。

鲜为人知的是,丘濬还是一名剧作家,曾写了《伍伦全备忠孝记》(简称《伍伦记》)、《举鼎记》、《投笔记》、《罗囊记》和《龙泉记》,但《罗囊记》已经失传。

据1986年海南戏曲志编写组纂修的《琼剧志》介绍,明末清初,就有人将丘濬的《投笔记》和《罗囊记》改编为方言土语唱本,在琼州唱演;琼州木偶戏,也曾用土语腔调演出。清代咸丰六年(1856年),有老人将城门街的“鼓城楼刻本印社”,丘濬的剧本《投笔记》也在印刷之列。

可以想象,一生从未出京任职的丘濬,闲暇时光,应该常在京城微服出行,走街串巷,逛戏园,听杂剧,是个爱生活、爱艺术的人。

相传有一次丘濬奉命南巡,在江浙等地观看了弋阳、海盐、余姚、昆山四大声腔的表演,大开眼界之余,回京后向成化皇帝朱见深说起四大声腔的演出盛况。朱见深听后大喜,于是下旨让四大声腔进京演出。

正是有了丘濬、汤显祖、吕天成、魏良辅等一批文人参与戏曲的创作和改革,才使得南曲走向兴盛和广泛传播。

得名于80年前

我国戏曲史料显示,弋阳腔约在明朝立国几十年后形成。从徐渭的《南词叙录》和魏良辅的《南词引正》等文人笔记可知,永乐年间(1403—1424)弋阳腔已经广泛传播,它以江西为基地,向南发展到福建、广东,向西北漫到湖南、贵州、云南,向北到安徽徽州地区,随后到南京,最远一直到达北京。

《琼剧志》主编周庆辉告诉记者:“弋阳腔每到一处演出,都能吸引收地的百姓,如曲调分章,可塑性很强,生命力旺盛,后来又派生出多种腔系,遍布全国。琼剧是南戏一脉,其声腔以十字句、不急不缓的中板为主,包括正线、内线、外线和反线,根据剧情需要使用,反映人物的喜怒哀乐,是生、旦、净、丑各行当常用的唱腔,故有‘没有中板就没有琼剧腔’之说。”

在明代嘉靖(1506—1521)《琼台志》中,就有关于节日庆典、杂剧唱演和戏班习俗的记载,乡人称当时的戏曲为“海南杂剧”,是从福建南部经广东东部传入海南岛的。由于杂剧所用语言和海南乡音——海南方言同出一源,因此得到了较快的发展。

清代康熙至乾隆年间,“土戏”很受海南老百姓欢迎,到了民国风行极盛。陈铭枢的民歌《海南岛志》如此记载“土戏”:“漫浸全岛,妇孺老少,几无不识唱土戏。”“土戏”也叫“海南戏”或“琼州戏”。

“琼剧”二字最早见于民国二十五年(1936年)中華书局出版的《海南岛旅行记》中的《琼剧》一瞥一章,作者田曜岚为海南籍中学地理教员,从1932年12月1日开始用半年时间,行程3000余里,对海南岛进行考察,足迹几乎遍及各个市县。

三次重大变革

虽说是弋阳腔的一个分支,但经过几百年的衍化和流变,今天的琼剧其节奏、曲牌和表演程式,显得与唐剧更像亲近。

琼剧成形之后,有据可查、大张旗鼓的琼剧改良运动,先后有三次:一是清末制胜人入琼授艺,二是民国“五四运动”之后的急剧变革,三是海南解放后的戏曲改革。

咸丰年间(1851—1861),粤剧艺人李文茂率领他的“红船”粤剧班子响应太平天国起义,失败后,清政府缩编粤剧团,捕杀粤剧艺人,不少伶人辗转来琼,散落在全县各乡,有的在戏班里客串演出,有的被招揽授徒,有的与海南艺人攀亲结义,称兄道弟。

在这些沉沦来琼的粤剧艺人中,较有影响的是“十五仔”、“十五仔”潜居海口广传,在海口、府城设馆教戏,传授“江湖十八手”,培养了一批粤剧散艺人不断入琼,“梆簧腔”的影响越来越大,促进了地方戏和戏曲的变化和发展。

琼剧受粤剧影响持续到今天,如锣鼓谱、曲牌和诸多表演元素至今仍有痕迹。

“五四运动”之后,受戏曲的冲击,琼剧不再拘泥于古装戏的表演程式,唱腔方面创造了“二字板”、“三字板”、“三五七板”,并改造“乞食腔”为“高腔”,为群众喜闻乐见,同时吸收外来乐器,突破原有乐队的限制,丰富了音乐的表现力;舞台美术方面,打破了“百戏一景”的旧规,开始根据内容需要来置景。

新中国成立后的1952年至1965年,海南琼剧界先后发掘传统剧目1000多个,收集琼剧剧本300多个,绘画了100多幅传统戏人物脸谱,整理、改编《红叶题诗》、《张文秀》和《狗衔金钗》等传统戏70多出;表演艺术方面,除了发掘、整理老艺人的表演程式和特技外,还与兄弟剧种交流,取长补短;音乐唱腔方面,收集、记录了唱腔、大小曲牌、锣鼓谱400多首,按其使用整理、分类,编印成《琼剧过场音乐》、《琼剧唢呐曲牌》、《琼剧锣鼓谱》和《琼剧唱腔介绍》,整理、创作了“古腔”、“争辩腔”和“江浪腔”等板腔。

(本报海口9月22日讯)

今天

■ 本报记者 尤梦瑜 实习生 林敏

琼剧爱好者们的踊跃参加。

为了扩大比赛的覆盖面、调动广大琼剧爱好者的积极性,演唱大赛将参赛组别细致地划分为4类:业余青少年组、业余成人组、专业青少年组、专业成人组。在初赛阶段,来自全省10多个市县的500余名选手积极报名业余组比赛。“浩浩荡荡”的海选由此拉开序幕。

海选赛场上,对琼剧的那份热爱不分年龄、不分职业,众多选手之中,最年轻的选手已有22岁高龄,而最小的只有6岁。

经过海选,各县市群艺馆、文化馆,各专业剧团共选拔了142人参加8月的复赛,通过评委们的专业评审,4个组别、共50名选手脱颖而出。

3个多月的比赛中,赛事举办单位的工作热情,海选时业余选手们的参与热情,决赛时专业选手们的备战热情,比赛台下观众们的捧场热情掀起了海南的“琼剧热”。

3个多月的比赛中,赛事举办单位的工作热情,海选时业余选手们的参与热情,决赛时专业选手们的