

【故地往事】

『土琵琶』的华丽变身

□郑学富

柳琴是流行于鲁、苏、皖一带的民间弹拨乐器,因形似柳叶又称“柳叶琴”,又因外形及构造与琵琶相似,老百姓亲切地称其为“土琵琶”。200多年来,几经变革,柳琴由为乡村小唱伴奏的“土琵琶”走上独奏乐器的殿堂,实现了华丽转身。

1987年,山东省滕州市的文化工作者在东郭镇苏楼村,发现了一把苏家祖传的柳琴,据专家考证,这是目前所发现的最早的柳叶琴。最早的柳琴构造十分简单,只有两条丝弦,七个用高粱秆做成的品位,音域很窄,仅有一个半八度,还不便转调。当时的琴体较大,演奏时有一竹筒套在食指上,用拇指捏紧,靠手腕甩动而拨弦发音,演奏形式别具一格。柳琴发音响亮宏大,音色高亢刚劲,乡土气息浓郁,专为“拉魂腔”伴奏。

“拉魂腔”原是流传于鲁南、苏北一带的民间小唱,最早是灾民和穷苦人在农闲时,一家一户或一两个人结伴,走乡串户乞讨要饭时上门随口演唱的小调,当时并没有管弦伴奏,也无服装道具,只用竹板或梆子敲击节奏。演唱内容是农村喜闻乐见的神话故事或充满生活情趣的小“篇子”,这种演唱叫“唱门子”。

清朝乾隆年间,滕县苏楼村的文秀才苏道一就喜欢这种民间小唱,爱戏成癖,连雇用长工佃户都要选会唱戏的。苏家每年秋天都要种上四五十亩地的荞麦,专留给前来苏楼村搭班唱戏的艺人们食用,由此苏楼村也会聚了当时的各路艺人,逢年过节通宵演出,盛况空前。艺人们在一起互相切磋技艺,交流唱法。他们将流传当地的肘鼓子、四句腔、花鼓相互融合、渗透,形成了锣鼓铕子。苏家佃户王清精通音乐,自制第一把柳叶琴为其伴奏,使这种小唱更加圆润。在苏道一的指导下,吸收了柳子戏中的“耍孩儿”“山坡羊”的词句格式,采用了四句腔的帮腔。

清朝咸丰年间,这种小唱出现了专业艺人和班社雏形,演出小生、小旦的“二小戏”,或外加小丑的“三小戏”,这种戏也叫对子戏。在长期的演出过程中,形成了曲调优美、细腻婉转的唱腔,尤其是唱词的句尾的拖腔委婉缠绵,有拉人魂魄的艺术魅力,从而得名“拉魂腔”。

到了清末民初,“拉魂腔”已经形成七八个艺人,或十几个艺人组成的职业班社,俗称“七忙八不忙,九人看戏房,十人成大班”。演出形式也由原来单一的“唱对子”和打地摊演出的“跑坡”,发展成在庙会主唱的“会戏”,为富人家做寿或办喜事的“堂戏”,以及祭祀请神敬仙,烧香还愿的“愿戏”等多种形式。随着班社人员的增多,一些大型剧班开始出现,角色行当也逐步完善,走上了舞台演出。清朝同治年间至二十世纪二三十年代,仅山东滕县和峄县境内有名有姓的柳琴戏班社,就多达100多个。

滕县苏家班到清末苏友刚这一代更加红火,长盛不衰。当时有民谣说:“王清徐四苏友刚,十里八坡吃得香。”兴起于清道光末年的峄县华家班也是早期有影响的班社之一,活跃在鲁苏豫皖四省交界地区,以演出《钓金龟》《打干棒》《马孤驴换妻》等传统剧目为主,活动时间长,影响范围广。除了这些大型戏班之外,当时几乎每个村都有三五五个由一家一户或两三个人组成的无名无姓的流浪戏班,常年奔波穿梭在乡村的红白事、开业庆典和过寿祝

寿等仪式活动上,可谓村村有戏台,庄庄唱拉魂。

新中国成立后,1953年“拉魂腔”正式定名为柳琴戏。1953年2月,峄县柳琴剧团正式成立,走上了专业化、正规化的路子,大大丰富和发展了柳琴戏艺术,使这朵乡土奇葩绽放在城乡舞台。1960年,枣庄建市,枣庄市柳琴剧团应运而生,成为山东省第一个市级柳琴戏专业艺术剧团。

1958年,济南军区前卫歌舞团民族音乐家王惠然和江苏徐州乐器厂合作制成三弦二十四品柳琴,由原来的两根弦变成了三根弦,音柱也由7个增加到24个。跟“土琵琶”相比,新型柳琴扩大了音域,方便了转调,音色也由闷噪变得明亮起来。

经过一代代艺人的努力,柳琴戏在剧目、唱腔音乐、舞台表演等方面,逐渐形成了自己独特的艺术风格。柳琴戏贴近群众,贴近生活,其语言朴实生动、通俗明快,包含大量的俚言俗语,直白诙谐,妙趣横生,具有浓郁的乡土气息和健康情趣,深受广大观众喜爱;其声腔风格独特,旋律摇曳多姿,节奏或舒缓或明快,以丰富多彩的花腔,别致的拖腔区别于其他剧种。女腔委婉华美,俏丽悠扬,优美动听。男腔粗犷奔放,质朴无华,深沉浑厚,独具风采;其内容多以表现当地人民的生活及情感,家庭伦理道德和青年男女的爱情为主要题材,间以表现英雄人物或帝王将相的内容,其传统剧目十分丰富,据统计,有大小剧目200多出和200多个唱词“篇子”。在许多柳琴戏传统剧目中,至今还保留着深刻的时代印记,对研究我国的民俗文化,很有参考价值。

20世纪70年代初,有“柳琴之父”称号的王惠然又研制出第二代新型柳琴——四弦高音柳琴。除了在琴弦和音柱的数量上又有所增加外,最主要的变化是用竹子代替了高粱秆,用钢丝代替了丝弦。这些变革大大改善了柳琴各方面的性能,音色明亮、优美,高音高亢、清脆,中音柔和、甘美,低音浑厚、粗犷,显著地丰富了柳琴的表现能力。王惠然因此获得中国乐器改革最高奖、文化部科技进步一等奖、全国科技进步三等奖。

革新后的柳琴结束了200多年来仅仅作伴奏乐器的历史,走上了独奏乐器的发展道路。既适于演奏欢快、对比强烈、节奏鲜明、富有弹性和活泼的曲调,也适于演奏优美、抒情的旋律,在乐队中能同琵琶、阮、筝和二胡等乐器和谐默契地合作。

上世纪80年代以来,柳琴戏被发扬光大,已成为鲁南、苏北地区的一个文化品牌。1990年12月,由枣庄柳琴剧团排演的大型现代戏《山村锣鼓》进京参加第二届中国戏剧节,荣获优秀剧目奖、优秀剧本奖、优秀导演奖、优秀舞美奖、音乐奖等七项大奖。2006年,枣庄柳琴戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年徐州和临沂柳琴戏同时被列入第一批国家级非物质文化遗产扩展名录。

如今的柳琴由民间走上大舞台,由地方走向全国,走向世界,诞生一批经典柳琴曲。王惠然创作出的《春到沂河》《幸福渠》等50多首柳琴独奏曲,旋律具有浓郁的山东风味,描绘了祖国大地翻天覆地的变化,歌颂了人民群众的幸福美好生活,一时间成为电台经常播放的乐曲,家喻户晓,影响深远,获得“二十世纪华人音乐经典”等10余项中国与国际性大奖,首创的“四弦高音柳琴”获中国乐器改革最高奖。

【民间记忆】

刘家大院的历史

江凌(刘松云)学生时期

□刘书锋

上世纪20年代,济南市南大槐树北街25号院是一个刘家大院,这个院子的主人叫刘耀东(字筱衡),是晚清举人,后在北洋军中任职。刘筱衡自幼饱读诗书,在考取功名的同时,刻苦练习书法。日本侵略者占领济南市时,他拒绝为日本人做事,保持了崇高的民族精神。他也遭遇了生活困境,于是他靠为人写牌匾度日。刘耀东的书法作品笔力劲挺,既苍劲有力,又生动秀气,当时在济南西部名气很大。同时,他注重家风家教,文化传承。

刘耀东的长子叫刘松云,因革命需要,他先后用过耶夫、江凌等名,用时最长、最为人熟悉的当数江凌。刘松云出生于1909年12月,在济南小学毕业后,他考入当时以追求思想进步闻名的天津南开中学读书。当时,南开中学校长张伯苓鼓励学生组织各种社团。江凌不仅在学生会中非常活跃,负责南开中学编辑部,还加入了学校自治励学会。

1926年经进步学者杨尔璜介绍,他秘密加入中国共产主义青年团,1929年江凌考入北京大学后,常与进步学生在一起研究马克思主义理论和阅读进步书籍。1932年1月9日,时任北平团市委宣传部长胡乔木与江凌彻夜长谈,发展他入党。第二天由胡乔木、林枫主持了江凌的入党仪式。在此需要特别指出的是,江凌的入党是无候补期的,即没有经过预备期而转为正式党员,这在当时需要严格审查的特殊历史时期是非常罕见的,他以自己的表现赢得了党组织的高度信任。此后,江凌先后担任北平学联、北平抗联主席。

1935年“华北事变”后,民族危机空前严重。12月9日江凌参与策划北平学生抗日救国请愿大游行,即著名的“一二九”学生爱国运动。之后,平津学联决定发起组织学生救国联合会,随后派江凌前往上海筹建全国学联,以推动全国学生运动的开展。当时北方局积极指导建立全国各界抗日救国会,专门为江凌开具了介绍信,让江凌到上海去找时任中国左翼文化总同盟党团书记的胡乔木接洽。

1936年5月31日,“全国各界救国联合会”在上海召开成立大会,来自全国各地的代表近70人参加了会议,江凌当选全国救国会常务理事兼秘书长。

1937年11月12日,上海沦陷,江凌与作曲家刘雪庵在开往香港的“绥阳”轮上相遇,两人聊起《松花江上》这首歌,感觉歌词有些压抑,它触动了江凌的灵感,很快由江凌作词,刘雪庵作曲,完成了《流亡三部曲》的第二部《流亡曲》和第三部《复仇曲》(又名《上前线》)。《流亡三部曲》成为抗战时期万众传唱、脍炙人口的一组爱国歌曲,为全国民众走向抗日战场发挥了难以衡量的推动作用。

刘耀东的二儿子叫刘景云,出生于1924年3月。由于兄长刘松云早早离开济南去外地读书并参加革命,他不得不承担起家庭日常生活琐事。但他不忘学习,刻苦努力,被齐鲁大学等三所大学同时录取,为方便照顾家庭,他进入齐鲁大学化学系,以优异成绩于1947年毕业。

1948年济南解放,济南回到人民手中,刘景云主动投入到济南建设中,他在自己从事的造纸业工作中,应用自己的所学专长,对传统的造纸技术不断改进创新,硕果累累。1978年,山东省召开科学技术大会,刘景云以电报和计算两项技术而荣获金奖。

1979年任山东省造纸工业研究所所长兼党委书记的刘景云,追踪世界上最先进的造纸技术资料,将它们翻译过来,于是《山东造纸》杂志诞生了。随着杂志影响力越来越大,不久《山东造纸》改名为《中华纸业》,这份杂志成立40多年来,成为中国造纸行业专业性最高的学术期刊。

“刘家大院”虽已在城市现代化进程中消失,但其中隐藏的这段鲜为人知的故事,也是这座城市的历史片段之一。

民国时期拉魂腔艺人演出时的情形。