

文/芦桂荣

京剧青衣唱腔谈

京剧青衣以唱为本，在艺术实践中，我对唱腔所遵循的原理有几点体会，写在下面与大家交流。

气息：庄子云：“人之生，气之聚也”。气是人之本源，也是唱腔之命脉，运气托声，以气润字，以气托腔是使得唱腔圆润悦耳动听的根基。在演唱中要适当把握气息在五内运行的规律性与灵活性，聚一用之，一段唱腔自始而终才能形成抑扬顿挫、轻重缓急的感染力，达到一气呵成的艺术效果。

咬字：咬字如同猛虎衔仔跳涧，咬重了虎仔毙命，咬轻了虎仔落涧身亡。字是组合唱词的要素，字音的每个细部均衡与扩张，能充分体现唱词的全貌及表现语义的整体过程。字正腔圆。京剧唱念非常讲究咬字、吐字，而且要把握字头、字腹、字尾的一致性，才能准确清晰、音亮饱满、亲切深情地随曲而歌。一段词曲俱佳节奏多变的唱腔，须经过几个层次：准备——气息——咬字——劲头——韵味，而字则在整个环节中起着统筹音乐的节奏、韵律的舒畅与整齐参差、张弛聚散、章序井然的特殊功能效应。京剧各流派都有他们自己的咬字方法，如梅派，咬字就比较松弛顺畅；张派，字头字腹字尾就过渡的比较快，每个字咬出来显得更直接些；程派则更强调了汉语拼音的过程，从字头、字腹到字尾都交待得非常清楚。京剧唱腔是建立在华夏文化最丰富、最优美的汉语语音基础之上的，所以各流派都有一个共同点，那就是无论唱念，都保持了原有的音乐性和字意中的多层内涵。意境、写意是中华民族文化美学思想的一个重要组成部分。京剧“虚拟”程式都是这一美学思想的再现，深刻地体现了它们对空间动态简中显繁的神韵之美。京剧前辈艺术家凭籍对客观事物的了解与认识，创造了虚中见实而又符合客观逻辑的表

演艺术形式，在其作品及唱腔总体设计中抓住词曲蕴含意境的瞬间加以舒展，使人们在一字一句的无形之中，有着强烈的具象感受。声音传达了意境中的精神实质，因而形成在聆听唱腔时，由听觉感官全面吸纳过程的每一时空，引发思维、联想、想象，并获得如临其境的感受和审美愉悦的最佳心理满足。

情感：情感是一种精神理念，它如同一根红线贯穿穿着唱、念、做、打、手、眼、身、法、步各类表演形式的每个环节。“情”是京剧演唱艺术的本质属性，所谓声情并茂，即从感知开始就伴随着人物心理变化，溶化于情感之中。狄德罗曾说“没有感情这个品质，任何华调都不可能打动人心”。唱念是表现人物的手段，如果缺乏情感的注入和牵引，那么人物则是一具虚壳。大凡评价一个演员扮演的角色是否有戏，从某种意义上讲，是指演员对角色（人物）内心情感冲突，通过形式（唱、念、表等）外在的把握的尺寸是否具有准确性和连贯性。只有围绕情感的轴心运转，才能塑造出真实可信栩栩如生的人物艺术形象。

力度：力度是任何技巧、技法再现的核心。京剧讲究的就是那个“劲头”。力度在京剧表演中可分为两种，一是阳刚之力，表现在武戏中的稳、准、狠、轻、飘、脆的刚劲之美；二是阴柔之力，大都表现在唱功戏、做表戏等各个方面，显示优雅之美。在唱腔中需要内在的爆发力。例如有的导板，还有特殊情绪的行腔，都是由气、力互动而推进的，通过对喉、舌、齿、牙、唇、腔调节着力，使之联合共振、质地坚实，唱腔的整体都在起伏运动之中，形成流畅、奔放、余音不绝的艺术效果。以上是我对气息、咬字、意境、情感、力度综合运用的基本归纳。