

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。字正腔则圆。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。京剧前辈艺术家凭借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、膈调节着力,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。