

谈京剧唱腔的继承和发展

高书刚（河北艺术职业学院 河北石家庄 050000）

京剧是一门博大精深的综合艺术，是前辈艺术家留给我们的艺术瑰宝，它是传统戏曲中剧目最丰富、表演最精细、流行最广泛、观众最普遍、影响最远的一个剧种。我们这代人有责任、有义务将老前辈留给我们的宝贵遗产传承下去。

京剧是诞生在北京的一个古老的剧种，她是在继承我国古老戏曲的基础上，对唱念做打及各行当的表演形式进行了加工、提炼、升华，并吸收了其他剧种的精华而形成的，表演手段运用了戏曲的四功五法，即唱念做打，手眼身法步。

京剧之所以被誉为国粹，是与其令人陶醉的唱腔密不可分。京剧的唱腔讲究、优美、动听、迷人，京剧的唱腔除保留和继承了部分昆曲的“联曲体”的形式之外，主要是在徽剧汉调的西皮二黄的基础上加以发展变化，从而确立了有上下句组成的板腔体音乐的表演形式，同时还有一些地方戏的曲调和民间小调，如：柳枝腔、吹腔、南锣和凤阳花鼓调等等。京剧不仅唱腔丰富多彩，而且伴奏也独具风格和特点，其中包括了文乐和打击乐，京剧的演唱语音是把湖广、中州的音韵与北京的语音融合在一起，有尖字、团字、上口字，四声严格分明，京剧是歌舞剧唱居首位，是京剧的魂。京剧的唱腔分为西皮和反西皮、二黄和反二黄两大块，唱腔不受唱词的五言、七言、十言的限制，而且各种各样的板式花样种类繁多，有倒板、回龙、碰板、二六、原板、慢板、哭头散板、摇板、流水、快板、南梆子、四平调、反四平调、汉调、宽板、快三眼、娃娃调、高拨子、吹腔、南锣、柳枝腔等等。生旦净丑各个行当都有自己独特的唱法和动听的唱腔，不同剧目不同人物的性格和特点均以成套唱腔表现出来，其节奏流畅、旋律优美、动听、感人，它比昆曲通俗易懂。京剧中西皮的唱腔特点是节奏明快、激昂、高亢、欢乐、奔放、舒展、跳跃、喜悦、缠绵委婉等等。二黄的唱腔一般是表现人物忧伤、忧郁、低沉、悲痛，有的唱腔听起来如泣如诉、撕心裂肺、催人泪下。各个行当的唱腔都有不同的特点，如老生明快、旦角细腻、花脸粗犷、武生挺拔、老旦高亢苍劲等，听起来韵味十足，给人以美的享受。随着京剧的发展，在百余年的历史长河中，舞台上又出现了一大批声名显赫的艺术大师，各种流派的形成一时在戏曲的舞台上争奇斗艳，将京剧的表演艺术特别是唱腔艺术又推向了一个新的高峰。我们仅就当时赫赫有名的四大名旦来说吧，梅、尚、程、荀四大名旦流派的出现，为京剧舞台增添了新的风采，他们在京剧唱腔上都做出了卓越的贡献。梅先生精通音乐声音甜润亮脆，行腔吐字流畅自然，唱腔平稳端庄大气，韵味醇厚令人陶醉。程先生功底深厚，虽然自然条件不算太好，但他刻苦钻研，形成了适合自己的独特的发声吐字方法，他的唱腔幽咽婉转，起伏跌宕，若断若续，节奏多变，以擅演悲剧而享有盛名。其独特的唱法淋漓尽致地反映了旧中国妇女在封建制度下的悲惨遭遇和敢于同邪恶势力进行反抗的斗争精神。荀先生的唱腔也很有特色，它节奏明快旋律优美，吐字清晰，温柔妩媚，唱近于念突显出活泼欢快、清新流畅的特点。尚先生的唱腔高亢而挺拔，嗓子清脆圆亮，他的颤音、顿音干净，有韧有力、洒脱奔放，创造出众多巾帼英雄、侠女烈妇的艺术形象。四派的大师都各有特色，概括起来就是：梅是典雅之韵，程是委婉之情，荀是妩媚之姿，尚是明快之气。各大流派都有自己独特的神韵，均能从不同侧面给人以美得享受。京剧的唱腔具有如此的美妙，我们应该很好的继承和发展，然而继承和发展对于我们来说是一个非常艰巨而又重要的使命。

我们作为一代艺术教育工作者，深知肩上的责任重大。我

们要勇于担当，要具有很强的责任感、使命感和危机感，在继承的同时，要勇于改革创新，为京剧艺术的繁荣发展尽自己所能。教育离不开老师，师资问题也是艺术教育工作中很重要的问题，特别是中青年教师，要不断进取，自我完善，拓宽戏路，只有会得多懂得多，再加上有强烈的责任心，才能较好地完成艺术人才的培养，否则就是空谈，更谈不上继承和发展。因此我们的老师就应该不断提高、充电，边教边学，俗话说得好艺无止境，活到老，学到老。学习剧目除了看录像听录音外，在条件允许的情况下，也可以走出去、请进来，和有名望的艺术家一字一句、一招一式的学习，做到“实授”，这样自己在今后的教学中才能够做到心中有数。老师们应定期共同研讨、相互看课，按教学大纲的要求提出自己的教学剧目，然后由戏领导、教研室、专业老师三方共同商议决定。具体到哪个学生学什么剧目，由哪个老师来教，可实行师生互选双向选择。做为一名专业老师应多掌握一些剧目和专业知识，这样才能在实际的教学中得心应手，同时也能给自己的教学留有充分的余地。现在的学生独生子女多，娇生惯养给教学带来一定的困难，老师的教学会遇到很多新问题，这就需要我们这些艺术工作者，不断进取，更新观念，探索当代艺术教育的新路子、新方法、新手段，使教学方法更科学、更新颖，更有利于学生学习。下面我想就教学问题谈几点看法。

1. 学生应以学“官中”的东西为主，把基础砸实砸好，前两年不要过早的分行当（指旦角），男生则可以学一些老生的基础唱段和念白。

2. 学唱腔音准最重要，开始一定要有视唱、练耳课，这就是开蒙课。只有解决了音准问题才能学好唱腔，在此基础上还要有京剧唱腔欣赏课，以此来拓宽学生的知识面。

3. 正音课，将念白按普通话正音读出来，但是尖团字和上口字要详细教他们念，以此解决字正的问题。

4. 学唱段可先学打引子，这样也能检测学生的音准状况，有的学生唱音阶没问题，但到实际京剧唱腔中就唱不准了，所以下引子有好处，能帮助学生初步掌握音准。

5. 学唱段最好先学西皮原板，因为原板是各种板式最基础的东西，学起来无论是吐字、行腔、归韵都较容易，先易后难可增强学生的自信心。在此基础上循序渐进，逐渐进入二六、南梆子等。散板节拍虽然无板无眼，但唱腔旋律句逗仍须分明，不易驾驭。慢板唱腔节奏缓慢，旋律曲折细腻更不易掌握，这些均应在高年级学习为宜。剧目教学应先从小件入手，逐步进入小型剧目和片段。我深信这样由易而难，由浅而深得学，定能收到事半功倍的效果。

6. 我想再说一点非常重要的问题，老师一定要教会学生拍板、使学生懂板眼，从开始就要有心板，这对演员来讲是一个非常关键和重要的东西，也是最基本的要求。

7. 六年制的学生在剧目上不应学的太单一，不要缺边，西皮、二黄、吹腔都要掌握一些。如果有条件最好每周能有一次京剧精彩唱段的欣赏（按行当），老师和学生一起听，一起互动、点评，谈感受，自我找问题。

京剧的继承和发展还须全国所有京剧工作者来共同努力和担当。老一辈教师已将京剧的继承和发展的接力棒传给了我们中青年教师，摆在我们面前的任务是艰巨的、光荣的、漫长的，我们将不懈努力，不断提高自身的业务能力和教学水平，为京剧的发展和繁荣奋斗终身。